Использование музыки на уроках изобразительного искусства.

С давних времен музыка присутствует в жизни человека. Младенец успокаивается и засыпает под колыбельную матери. Школьники в свободные минуты отдыха торопятся услышать любимые музыкальные композиции. Приятная мелодия помогает расслабиться после утомительной работы. Разнообразный мир звуков всегда привлекал людей своей выразительностью и красотой.

Влияние музыки обусловлено психоэмоциональным состоянием человека. Это было замечено и широко использовалось в древние времена. Пифагор ввёл понятие «музыкальная медицина» и лечил душевные и физические заболевания с помощью составленных им музыкальных композиций. Утром он пел для повышения активности, вечером – для успокоения нервов.

Исследования учёных показали положительное влияние занятий музыкой на развитие памяти и умственных способностей детей. А церковная музыка или колокольный звон снижают активность микробов в организме человека. Известно, что в средние века для того, чтобы избавиться от чумы, не переставая, звонили в колокол.

Прослушивание радостной музыки способно вызвать позитивные эмоции. В утренние часы лучше слушать бодрую, весёлую музыку. Энергичная музыка влияет на психику человека и помогает сменить грусть на радость, уныние на оптимизм. Спокойная и плавная музыка позволяет расслабиться и успокоиться. В. Бехтерев считал, что «музыка – целитель здоровья». Некоторые композиторы специально сочиняли оздоровительную музыку. Например, «Гельдбергские вариации» Баха написаны для графа Кайзерлинга, как средство от бессонницы.

На уроках изобразительного искусства использование музыкальных произведений, особенно классических, может быть весьма эффективно. Считается, что музыка Моцарта способствует быстрому усвоению информации и влияет на умственную работоспособность. Лирические напевы Чайковского, мазурки Шопена, рапсодии Листа помогают справиться с трудностями, обрести душевное спокойствие. Произведения Вивальди улучшают память. Народная музыка оказывает положительное, успокаивающее влияние на человека. Мотивы народных песен использовали в своём творчестве П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков и другие известные композиторы. В. Сухомлинский писал, что «музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно умственное развитие».

«Музыка способствует полёту воображения, делает человека счастливым» - утверждал Платон. На уроках изобразительного искусства учащимся постоянно приходится прибегать к своей фантазии, которая у детей бывает недостаточно разнообразна. Поэтому музыкальные произведения помогают расширить представления школьников об окружающем пространстве. Ведь с помощью музыки композиторы создавали чудесный мир, полный красоты.

Лучшие произведения музыкального искусства можно использовать при проведении занятий в соответствии с содержанием, например, изображая пейзаж. Времена года, явления природы, поведение животных – всё находит своё звуковое выражение, нередко поражающее нас, слушателей, силой своего воздействия. «Вариации феи Зимы» (из балета «Золушка») С. Прокофьева, «Ветер на равнине», «Шаги на снегу» К. Дебюсси, «Прогулка» М. Мусоргского обогащают представления и фантазию детей.

Оркестровое вступление к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» также вводит слушателя в царство природы. Музыка очаровывает звуками леса, таинственными шорохами. С большим художественным мастерством композитор воспроизвёл голоса птиц. В музыке дети смогли услышать крик кукушки, стук дятла, пощёлкивание и посвистывание других птиц.

Гордость русской классики – романсы и песни М. Глинки. В некоторых из них запечатлены картины русской природы. В задушевной песне «Жаворонок» в фортепианной партии выразительно воссоздан равнинный русский пейзаж – его бескрайние дали, луга со стелющимися по ветру стеблями трав и злаков. Перед вступлением певца в сопровождении слышатся трели жаворонка.

На уроке рисования зимнего пейзажа можно использовать фрагмент сюиты С. Прокофьева «Зимний костёр». Картина зимнего леса находит в музыке поэтичное воплощение. Лёгкость и прозрачность звучания напоминают акварельный пейзаж художника. В музыке – покой и тишина. Белизна снега, чистота и свежесть воздуха становятся как бы ощутимыми. В одной из частей сюиты («Вальс на льду») выразительные распевные мелодии хорошо передают плавные, скользящие по льду движения. Изящный танец полон увлекательного молодого задора.

Разнообразием красок, неистощимой фантазией и тонким мастерством восхищают нас музыкальные произведения П. Чайковского. В симфонии «Зимние грёзы» мягкими приглушёнными красками обрисованы излюбленные в русской поэзии картины зимней русской природы, как бы проступающие сквозь лёгкую снежную дымку. Музыкальный пейзаж произведений П. Чайковского созвучен пейзажным полотнам И. Левитана и В. Серова. Неиссякаемым источником вдохновения является сборник «Времена года», который состоит из двенадцати пьес – по числу месяцев в году. Каждая из них рисует какой-либо характерный образ или сцену из русской жизни. А при прослушивании марша из балета «Щелкунчик» ученики смогли лучше представить новогодний праздник с его весёлой суетой и шумными забавами.

Подобно живописи, музыка помогает увидеть и понять богатый и многообразный мир. Она может нарисовать картины природы, передать шум большого города или весёлую кутерьму праздника. Вспомним замечательные слова композитора Д.Б. Кабалевского: «Музыка ведь не только украшает нашу жизнь, делает её нарядней, веселей, праздничнее, есть музыка, которая делает её содержательнее, богаче и лучше. Любите музыку, и она принесёт вам столько радости!»