

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И МУЗЫКЕ В 5 КЛАССЕ

Тема: «Пейзаж в музыке и изобразительном искусстве».

Цели:

- Дать учащимся багаж знаний о жанре изобразительного искусства – пейзаж.
- Познакомить учащихся с творчеством русских художников, композиторов, передать их отношение к природе и Родине.
- Сформировать знания о том, что музыкальный пейзаж можно уподобить пейзажу в изобразительном искусстве.
Воспитывать умение изображать пейзаж.

Зрительный ряд: На доске И. Шишкина «Рож», «Лесные дали», В. Левитана «Свежий ветер», «Волга», «Весна – большая вода», «Март».

Музыкальный ряд: П. Чайковский «Времена года»: «Апрель», «Подснежник».

Оборудование: ТСО, магнитофон, телевизор, пианино.

Задачи:

- познакомить учащихся с творчеством русских художников, композиторов, передать их отношение к русской природе и Родине;
- сформировать понятие значение художника, музыканта, патриота и гражданина.

ХОД УРОКА

«Пока не было музыки.
человеческий дух был не в
состоянии представить себе образ
прелестного, прекрасного, полноты жизни»

И.В. Гемме

1. Организационный момент

2. Сообщение темы урока

Учитель рисования. Ребята, перед вами ряд картин, как вы думайте, как можно назвать этот жанр изобразительного искусства?

Учитель рисования. Верно, пейзаж: А что такое пейзаж? Это картина на которой изображены поле, река, море или город, деревня, железная дорога.

Пейзаж – от французского, слова обозначает «природа». А в изобразительном искусстве так называют жанр, посвященный воспроизведению естественной или преображенной человеком природы. Так же пейзаж называют отдельное художественное произведение (живописи или графики) изображающее природу. В пейзаже важным моментом являются изобразительный художником

естественный или сочиненный природный мотив, который становится как бы «героем» произведения. Отдельные же фигуры людей или животных, а так же небольшие сюжетные сцены в пейзажной композиции существенной роли не играют, и являются лишь средством дополнения и оживления пейзажа, придания ему большей жизненной правды. Как самостоятельный жанр пейзаж появился в Китае в 6 веке. Пейзажи китайских художников очень поэтичны.

Широкое распространение получил пейзаж в российском изобразительном искусстве. Русский пейзаж в лучших его воплощениях всюду был прежде всего сосредоточением глубоких переживаний, острых философских идей.

3. Беседа о творчестве И.И. Шишкина

На высоком берегу Камы, среди лугов, полей озер и прекрасных сосновых лесов, расположился старинный городок Елабуга. Здесь родился. Провел детство и работал многие годы великий русский художник Иван Иванович Шишкин.

На уроках литературы и изобразительного искусства в начальной школе, вы уже знакомы с некоторыми его произведениями.

Назовите картины которые вам запомнились? (*«Утро в сосновом бору», «Корабельная роща», «На севере диком».*)

Были у художника и многие другие картины: «Сосновый лес», «Дубки», «Сосновый бор», «Лесные дали», наконец «Рожь» – одно из лучших творений в русской пейзажной живописи. Что вы видите на этой картине? (*Шумит и колышится необъятное море ржи. Только чуть расступится оно, чтобы пропустить полевою дорожку. Идут вдалеке крестьяне, да стоит среди золотистых хлебов одинокие сосны*).

Да, сюжет картины прост. Но смотришь на нее не оторвешь: вот она Россия, с ее раздольем, богатством земли, благозвучностью бытия. А какими красками написана картина! Светлыми, звонкими, голубовато-зелеными, золотисто-коричневыми – лучезарными! И даже кучевые облака, собирающиеся на краю горизонта, не умоляют жизнерадостности произведения, напротив, подчеркивают ее. Безукоризненно композиционное искусство великого мастера – в картине нет ничего лишнего, все предметы имеют свое предназначение и глубокий смысл. Еще с детства елабужские сосновые леса наметили основную тему картин художника Шишкина – тему русской природы. Художника справедливо называли «богатырем русского леса», через леса он показывал в своих произведениях силу и былинную мощь Родины, ее душевную щедрость и красоту.

4. Беседа о И.И. Левитане

Есть художники, имена которых светят нам из прошлого и согревают нас. Один из них – Левитан. Достаточно произнести его имя, и перед нами предстает облик прекрасного, глубокого и благородного человека.

Встают картины художника, что с детства навсегда вошли в нашу жизнь, картины родной русской природы, то гарусные, то радостные. «Левитановские» – говорим мы.

Характерные черты его пейзажа – простота мотива, соединенная с глубоким внутренним содержанием, единство, цельность, жизненная трепетность, подвижность, материальность предметов. После окончания художественного училища Левитан часто выезжал за границу писать классическую итальянскую природу.

После окончания художественного училища, Левитан часто выезжал за границу писать классическую итальянскую природу. Поездки не принесли ему удовлетворения. Он толковал там, а работа не шла. «Зачем я здесь? Пишет он в письме к другу из Ниццы – Что мне нужно, в чужой стране, в то время как меня тянет в Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, березку?» Художник возвращается в Россию. Он снова уходит в работу. Результатом поездки на Волгу явились картины: «Тихая обитель», «У омута», «Вечерний звон».

«Владимирка» – исторический, несущий большие социальные идеи пейзажа. Полоса земли и неба. Несколько чахлах деревьев еле видны далеко впереди. И все. Тишина. Какая глубина и зрелость чувств и какое мастерство художника., которому было немного более 20 лет!

Через год было создано грандиозное полотно «Над вечным покоем». «В ней я весь, со своей психикой, со своим содержанием», – писал Левитан П.М. Третьякову.

В той картине художник говорит о трагическом противоречии между печальной судьбой человека с его кратковременным существованием и вечно живущей, могучей, прекрасной во всех своих проявлениях природой. Природа словно торжествует над брэнностью людской участи: мрачные, тяжелые, ползущие вереницей одна за другой тучи, порывистый ветер, широкое водное просторы – все угрожает жалким человеческим останкам, покоящимся под убогими крестами у трепещущих и гнущихся деревьев. Было у художника много картин радостного звучания: «Свежий ветер, Волга», «Золотая осень», «Март». Эти картины наполнены жизнью, солнцем, напоены светом и воздухом.

Мы часто говорим «Левитановская осень», «Шишкинский лес», сравнивая природу уже с увиденными уголками нашей необъятной Родины. И действительно, разве левитановские картины «Весна», «Большая вода» и «Март» – это не поэмы о русской весне? Разве «Рожь» – это не целая повесть о полях, о полуденном солнце и о

одиноким соснам? Умение создать в пейзаже образ, передать самое характерное в явлении природы есть качество, отличительное для русской пейзажной школы. Этим качеством, определяется и ее место в истории мировой живописи.

5. Беседа о Ф.А. Васильеве «Глубокий смысл природы»

Один из самых одаренных учеников Шишкина был Ф.А.Васильев. Прожив всего 23 года, он создал ряд удивительных, запоминающихся произведений: картин, этюдов, акварелей, рисунков. Вот названия лишь некоторых из них: «После грозы», «У водопада», «Перед грозой», «Возвращение стада», «Деревенское утро», «Туча», «Заря в Петербурге», «Перед дождем».

Уже по назначению видно, что художнику интересны разнообразные состояния природы, которые рождают в душе разнообразные эмоции – радость, тревогу, грусть, восторг, безысходность, смятение, просветление и др.

В девятнадцатом возрасте в Васильеве сформировались твердые реалистические позиции – полная творческая зрелость.

Все лето он провел в живописных местах Тамбовской и Харьковской губернии – впервые в жизни уехав так далеко от Петербурга. Путевые письма полны восторгов: «Я всем наслаждался. Все сочувствовал и удивлялся, все было ново... Новые места, люди, а следовательно и впечатления обступили меня со всех сторон и не дают умирать мысли и чувству».

Роши, приветливо зеленеющего поля ржи и овса, деревни с крытыми соломой домиками. Колодцы с журавлями. Цветущие подсолнухи... И все это поражало своей новостью и типичностью. Вся жизнь наружу!»

Ф.А. Васильев безгранично верил, что искусство обладает огромной силой воспитанного воздействия на общество, что мораль и художественность в искусстве неразделимы. Говорил: «Если написать картину, состоящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества и чистоты природы, будет отложен и покажется во всей безобразной наготе. Я верю, что у человечества, в далеком, конечно, будущем, найдутся такие художники, и тогда не скажут, что картины – роскошь развращенного сибарита».

Художник утверждал, что без любви к природе невозможно полное счастье и долг пейзажиста – помочь людям обрести это счастье, обогатить и возвысить его.

В картине «после дождя» Васильев нашел ответ на главные волнующие его вопросы – здесь органично соединились красота и правда, живопись и безукоризненное знание натуры, социальная направленность и щемящая душу лирика.

Великолепно написано небо, пронзенное прощальными вечерами лучами солнца, живо и верно передано мягкое освещение, которое объединяет все изображение, придает пейзажу воздушность,

цельность. И композиционно картина решена безупречно. Посмотрите на картину Ф. А. Васильева «После дождя», масло. – Охарактеризуйте композицию этого пейзажа. (Группа деревьев, дорога идущая почти по диагонали, ведет наш взгляд к повозке, что движется навстречу. Хотя до сидящих на сене крестьяне не близко, фигура одного из них четко выделяется на фоне светового неба). Типично русский пейзаж «Мокрый луг». Торжественный, величественный пейзаж рождает ощущение молодой буйной силы. Только что прошла мгнolistая грозовая туча, основательно промыл зелень, землю, воздух. Как легко дышится после летнего шквального ливня, как радуешься то миг, когда ослепительное солнце отразится в миражах капель на траве и листьях. Так внешне бедный мотив смог воплотить целый мир мыслей и чувств художника, став символом отчизны. В пору создания «Мокрого луга» Федору Александровичу было всего 22 года. Лучшие произведения художника предвосхищают пейзажа И.И. Левитан безмерно ценил творчество Ф. А. Васильева, пристально изучая его наследие, стремится привить любовь своих учеников к его творчеству.

Учитель музыки. Пейзаж в музыке.

Изображение природы в искусстве никогда не было простым ее копированием. Как бы ни прекрасны были леса и луга, как бы ни манила художников стихия моря, как бы не очаровывала душу лунная ночь, все эти образы, будучи запечатленными на холсте, в стихах или звуках, вызывали сложные чувства переживания, настроения. Природа в искусстве одухотворена, она печальна и радостна, задумчивая или величава; она такова, какой видит его человек. Тема природы издавна привлекала музыкантов. Природа дарила музыке тембры, которые слышались в пении птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы.

Звукоизобразительность как подражание звукам природы можно найти уже в музыке XV века – например, в хоровых пьесах К.Жанекина «Пение птиц», «Охота», «Соловей».

Так был намечен к освоению музыкой ее пейзажно-изобразительных возможностей. Постепенно. Помимо подражания звуками музыка научилась вызывать зрительные ассоциации: в ней природа не только звучала, но и заиграла красками, цветами, бликами – стала зримой.

Пейзаж в музыке можно уподобить пейзажами в произведениях живописи – так разнообразны картины природы, к которым обращались композиторы. Не только времена года, но и времена суток, дождь, снег, лесная и морская стихия, леса и поля, земля и небо – все это находит свои звуковые выражения, порой буквально поражающие изобразительной точностью и силой воздействия на слушателя.

Пейзаж в музыке присутствует во всем богатстве своих проявлений – и как пейзаж «Настроение» (например, у Чайковского), созвучный пейзажным полотнам И. Левитана, В. Серова. И как динамичный пейзаж, передающий процессы, происходящие в природе (у Стравинского), и как красочная картина, заключающая в себе проявление прелести окружающего мира у импрессионистов.

Вывод: Пейзаж – жанр изобразительного это непосредственный отзвук души человека, зеркало его внутреннего мира. Он решает крупные задачи, воплощает тончайшие духовные композиции художников и музыкантов

Вопросы к учащимся:

Учитель рисования.

1. С какими художниками мы познакомились на сегодняшнем уроке?
2. Какие их картины вам запомнились?
3. Назовите картины, которые произвели на вас наибольшее впечатление? Почему?

Учитель музыки.

1. Почему музыкальный пейзаж можно уподобить пейзажу в изобразительном искусстве?
2. Какие словесные определения, метаморфозы, термины переходят из области изобразительного искусства в музыку для характеристики ее пейзажных свойств?

(Музыкальные метафоры, которые определяют «звонкость» и «приглушенность» красок. Текучесть и мелодичность линий, лиричность общего эмоционального звучания).

3. Какие музыкальные произведения на пейзажную тему тебе известны? (*Чайковский «Времена года», «Художник и музыкант Чюрленис «Соната моря»*).

Учитель музыки. Несмотря на поэтический первоисточник, музыка Чайковского ярко живописна в обобщенно-эмоциональном плане, связанном с «образом» каждого месяца, и в плане музыкальной изобразительности. Вот например пьеса «Апрель», которой дан подзаголовок «Подснежник» и передан эпитафия из стихотворения Майкова.

Практическая работа:

Учитель рисования. Предлагаю вашему вниманию стихотворение Майкова «Подснежник». Вы должны внимательно слушать и постараться почувствовать и увидеть, то, что является источником вдохновения для поэта. Определить характер и настроение будущего рисунка. Изобразить пейзаж.

Голубенький, чистый

Подснежник-цветок

А подле сквозистый
Последний снежок
Последние грозы
О горе бывшее
И первые грозы
О счастье иное

Учитель музыки. Послушайте загадку:

Хорошо гулять в лес
Тихо, утро ранее
Чудо песенка звенит
На лесном прогалине
Чей то нежный голосок
Еле-еле слышен
Кто расплавил лепестки,
Из под снега вышел?

(Н. Френкель)

– Правильно, это (*Звучит музыка, дети рисуют*).

Самоанализ работ

Дети анализируют свои работы (что было задумано, что удалось, что менее удалось.

– С какими видами изобразительного искусства мы сегодня познакомились

Домашнее задание: Подобрать картинки или нарисовать самим к произведению И.П. Чайковского «Времена года».

Литература:

1. *Кострин Н.П.* «Учебник рисование». Учебное пособие для учащихся педагогических училищ по специальности № 2002 – М.: Просвещение, 1980. – 272 стр., илл.
2. *Кузин В.С.* Изобразительное искусство в начальной школе 3–4 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: В 2 часть 2001 – 128 стр., илл.
3. *Прохневская М.А.* Изобразительное искусство 6 класс. Поурочные планы по программе Немцевой В. 2часть. 2004 года.

Тип занятия: Ознакомление с народным искусством.

Вид деятельности: Декоративное рисование.

Цели:

- Знакомство с народным промыслом Городца.
- Создание образа городецкого узора на разделочной доске.

Тип занятия: Ознакомление с народным искусством.

Вид деятельности: Декоративное рисование.

Цели:

- Знакомство с народным промыслом Городца.
- Создание образа городецкого узора на разделочной доске.
- Знакомство с русских фольклором и традициями.

Задачи:

- *Образовательная:*
 - продолжать знакомство с Городецкой росписью, ее колоритом, особенностями;
 - учить выделять основные элементы узора;
 - упражнять в рисовании Городецких цветов (купавки голубого и розового цвета, ромашки и розаны), коней и птиц, в нанесении оживки с помощью кончика кисточки;

- закреплять навыки смешивания красок на палитре для получения необходимого цвета;
- учить самостоятельно выбирать элементы для своего узора, подбирать их цвет.
- *Развивающая:*
 - развивать чувство цвета, чувство ритма, чувство композиции, художественно-графические навыки, эстетическое восприятие, воображение, умение красиво располагать узор в заданной форме;
 - развитие интереса к народным традициям и обычаям.
- *Воспитательные:*
 - средствами музыки, изобразительного искусства, фольклора создание веселой атмосферы в коллективе;
 - воспитание чувства патриотизма и гордости за наше культурное наследие;
 - воспитание у детей интереса и уважение к труду мастеров, создающих красивые вещи; приобщение детей к народному искусству; воспитание на образцах народного творчества.

Предварительная работа: рассматривание изделий и иллюстраций с городецкой росписью; чтение русских народных сказок, потешек, скороговорок, загадок; пение частушек; слушание народной музыки, песен; беседы о русском быте и традициях; рисование элементов городецкой росписи (розаны, купавки, ромашки, бубенчики, кони, птицы), тонирование деревянных досок акриловыми красками.

Методические приемы: Рассмотреть предметы с городецкой росписью, определить, в чем отличие от других народных промыслов, художественное слово, сюрпризный момент.

Литература: Г.В.Швайко. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Подготовительная группа; Т. Г. Казакова. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. Е.А. Николаева. Я открою вам секрет. (Рисуем, мастерим, знакомимся с народными промыслами).

Музыка: русские народные песни.

Материалы и оборудование:

- для педагога: наглядно-демонстрационные пособия, изделия с городецкой росписью.
- для музыкального работника: баян, платок, музыкальные ударные шумовые инструменты.
- для детей: доска разделочная, тонированная цветом охра, гуашь, тонкие кисти, палитра, тряпочки, подставки под кисти.

План:

1. Организационный момент – 2 мин.

2. Эвристическая беседа – 5 мин.
3. Творческая поисково-экспериментальная работа – 17 мин.
4. Физминутка (народная игра) – 2 мин.
5. Итог занятия:
 - а) выставка и анализ детских работ – 2 мин.
 - б) самоанализ – 2 мин.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент

П.: Здравствуйте, дети! В нашем зале – светло и весело. А весело от наших улыбок, ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Давайте будем чаще улыбаться друг другу и дарить свою радость окружающим.

2. Эвристическая беседа

– Посмотрите, какой красивый костюм у меня.

Есть на Волге город древний, по названью – Городец.

Славится на всю Россию своей росписью, творец.

Распускаются букеты, ярко красками горя.

Чудо-птицы там порхают, будто в сказку нас зовя.

– Хотите, мы с вами отправимся в эту русскую деревеньку? Мы поедem на лошадах. У меня лошадь большая, а у вас – жеребята. Садимся и скачем по дорожке (цокая язычком):

По дорожке ровной, гладкой

Скачут быстрые лошади:

Чок, чок, чок, чок –

Скачет резвый табунок.

А вот мы и приехали.....

Подходят к «Русской избе»

Что я вижу! Что за диво!

Сколько радости вокруг!

Правда, дети, тут красиво?

Аж захватывает дух!

Здравствуй, хозяйюшка, встречай гостей!

Б.: Здравствуйте, ребятишки! Рада опять видеть вас. Я уже и соскучиться успела. Давно ко мне не захаживали. Проходите в избу, дорогие! Вы наверно любите загадки отгадывать? Тогда отгадайте загадку:

Коль на досточке девица

Иль удалый молодец,

Чудо-конь и чудо-птица –

Это значит... (*Городец*).

П.: На берегу Волги недалеко от Нижнего Новгорода стоит Городец. Там и зародилась городецкая роспись. Каждую неделю, по субботам, сюда в Городец съезжались крестьяне из окрестных деревень, приезжали и купцы из разных городов. Редко кто уезжал с Городецкого базара без игрушки или прялки – традиционного подарка невесте, без которого не обходилась тогда

ни одна свадьба. В окрестных селах этого края крестьяне издавна украшали удивительной росписью свои дома – ставни, прялки, шкафчики, сани, детские игрушки. Каждый предмет Городецкого художественного промысла – настоящее произведение искусства. На расписных Городецких изделиях можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами, купавами, зелеными веточками.

Птица и конь – главные герои Городецкой росписи. Все это по преимуществу фантастические цветы, птицы, кони, которые как будто пришли к нам из старой доброй сказки.

Какие сказки вам вспомнились? («Сивка-Бурка», «Жар-птица», «Аленький цветочек» и др.)

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купала расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и украшали все предметы.

Посмотрите на городецкие изделия, вспомните, какими красками и приемами пользуются городецкие мастера. Бабушка Пелагея, очень красиво у тебя в горнице. Но вот, смотрите, на столах здесь лежат и незаконченные изделия.

Б.: Это я изделия делаю для ярмарки. Ярмарка скоро, а работы еще много. Не поможете ли мне? Как на Руси водится – *вместе дело спорится, а врозь хоть брось*.

П.: Мы с удовольствием поможем тебе, хозяйюшка. Что ж, ребята, вы сейчас превратитесь в городецких мастеров, берите доски и садитесь за столы.

3. Творческая поисково-экспериментальная работа

П.: Дети, посмотрите, сколько у нас много красок, а голубого и розового цвета нет. А вы знаете, как можно получить голубой и розовый цвета?

Посмотрите на красивые городецкие узоры, а теперь попробуйте сами создать свой неповторимый образ на разделочной доске.

Дети работают. Педагог смотрит, помогает, если надо, напоминает о правильной осанке. Фоном играет лирическая народная музыка.

4. Физминутка: (Народная игра «Пошла Коза по лесу»)

П.: Молодцы! А ведь в деревне не только работали, но еще любили отдыхать! Песни пели и играли. Давайте с вами поиграем в народную игру «Шла коза по лесу». Становитесь все в круг.

Пошла Коза по лесу, по лесу, по лесу

Искать себе Принцессу, принцессу, принцессу

Давай, Коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем

И ножками потопаем, потопаем, потопаем

Головкой покачаем, качаем, качаем

И снова начинаем или и песенку кончаем...

5. Итог занятия

Педагог раскладывает доски на стол перед бабушкой. Дети и Бабушка

Пелагея любят.

Выставка и анализ детских работ, самооценка

П.: Давайте посмотрим, получились ли у нас городецкие доски? Какая доска получилась самой нарядной? Почему? Какая самой веселой? Какая сказочной? Молодцы! Дети, вы справились с заданием? А что нового вы сегодня узнали? Можем ли мы себя, за что то, похвалить? Бабушка Пелагея, понравились тебе наши доски?

Б.: Ой спасибо, ой помогли, ну молодцы! Все доски на славу удались!

П.: Вы сегодня все отлично поработали. Ваши доски получились очень нарядными и красивыми. Понравилось ли вам в гостях? Спасибо тебе Бабушка Пелагея, за гостеприимство нам пора возвращаться.

Б.: А я вас так просто не отпущу! Я бы хотела, чтобы спели со мной и сплясали. Вот возьмите инструменты.

Бабушка играет на баяне и поет песенку «Коробейники», «Во кузнице», педагог и дети танцуют, подпевают, играют на шумовых ударных музыкальных инструментах.

Б.: Ой спасибо, развеселили меня и помогли. Но просто так из гостей в деревне никто не уходит.

Д.: Ой, вы гости дорогие!

У нас подарки расписные.

Писали их, старались,

Подарить вам собирались. *(Дарят доски гостям)*

П.: Благодарим вас за участие!

Вот сувениры вам на счастье!

Гляди, любуйся, принимай,

Любой по вкусу выбирай!

Вот вам бублики к чаю, угощайтесь.