

А. А. Соловьёва

Учитель изобразительного искусства и музыки
МБОУ Гурзуфская СШ им. А. С. Пушкина, город Ялта,
пгт. Гурзуф, Республика Крым, Россия

Музыка как источник образов на уроках изобразительного искусства

В статье представлен опыт использования музыкальных произведений на уроках изобразительного искусства. Рассматривается роль музыки в формировании художественного образа, развитии воображения и эмоциональной отзывчивости обучающихся. Описаны методические приёмы и формы работы, а также приведены примеры из практики учителя.

Ключевые слова: изобразительное искусство, музыка, художественный образ, интеграция искусств, творческая деятельность.

Введение

Современное образование в сфере изобразительного искусства ориентировано на развитие творческой личности обучающегося, а также на его способности к эмоциональному восприятию окружающего мира, и самовыражению. На уроках изобразительного искусства задачей учителя становится не только обучение техническим приёмам, но и формирование у учеников художественного образа и развитие воображения.

В педагогической практике часто возникает такая проблема у учащихся, как трудности в самостоятельном придумывании замысла работы, передаче настроения или эмоционального состояния. В качестве эффективных средств для активации творческой деятельности на уроке особое место занимает интеграция различных видов искусства. Музыка является доступным и выразительным источником художественных образов.

Использование музыкальных произведений на уроках изобразительного искусства помогает активно включить творческую деятельность учащихся, создает правильный эмоциональный настрой, усиливает воображение и повышает интерес к художественной деятельности [5, с. 34].

Музыка как средство формирования художественного образа

Музыка является уникальным средством для передачи настроения и внутреннего

эмоционального состояния, без использования зрительных образов. В отличие от изобразительного искусства, музыка не задаёт конкретную осязаемую форму, и это позволяет слушателям воспринимать её по-своему.

Слушая музыкальные произведения, учащиеся формируют ассоциации, связанные с формой, цветом, движением, пространством и душевными переживаниями. Всё это становится основой для дальнейшего создания художественного образа в изобразительной деятельности. Темп, ритм и динамика музыки отражаются в линиях, цвете и композиции рисунка. [1, с. 57].

Исходя из вышесказанного, музыка может рассматриваться, как источник вдохновения и отправной точкой для творческой работы в рамках урока изобразительного искусства.

Влияние музыки на развитие воображения и эмоциональной сферы

Одним из важных компонентов художественно-творческой деятельности у учащихся, является воображение. Оно помогает находить оригинальные решения и выражать собственное отношение к теме. Так как музыка воздействует на эмоциональную сферу ребенка, она активно способствует развитию воображения.

Из личных наблюдений, могу сказать, что при работе под музыкальное сопровождение ученики быстрее включаются в творче-

ский процесс, используют более смелые цветовые и композиционные сочетания. Музыка создаёт благоприятную атмосферу для творчества, так как способствует снятию эмоционального напряжения, тем самым повышая художественные способности у учеников с низкой мотивацией. [6, с. 41].

Кроме того, активное использование музыкального сопровождения на уроках, развивает способность к сопереживанию и эмоциональную отзывчивость.

Методические приёмы использования музыки на уроках ИЗО

В работе учителя возможны применения различных методических приёмов объединения музыки и изобразительного искусства.

Одним из наиболее результативных – является рисование по музыкальному впечатлению. Учитель предлагает ученикам прослушать произведение и сосредоточится на возникших образах и чувствах, после чего отобразить их в своих работах.

Важную роль играет небольшая рефлексивная беседа после прослушивания музыки. Она помогает учащимся определить настроение будущего рисунка, подобрать подходящую палитру цветов, выявить форму. Таким образом ребёнок приступает к более осознанному выполнению работы. [3, с. 76].

Использование музыки возможно при выполнении тематических заданий, например, таких как «Настроение природы», «Сказочные образы», «Времена года», а также в коллективных формах работы.

Из опыта работы учителя

В своей педагогической практике я уделяю особое внимание использованию музыкальных произведений на уроках изобразительного искусства. Таким же приёмом можно и пользоваться на уроках музыки. Ученикам предлагается изобразить свои впечатления после прослушивания произведения, или передать музыкальный образ, например, изобразить защитников родной земли после прослушивания кантаты С. Прокофьева «Александр Невский».

На практике мне неоднократно доводилось встречаться с тем, что учащимся сложно определить замысел будущей работы. Дети часто задают вопросы о том, что именно изображать, иногда испытывают страх допустить ошибку, или же неуверенны в своём выборе. В таких случаях музыка становится

своеобразной опорой, помогает прочувствовать заданную тему и понять свои эмоции, передать собственные ощущения. Работы не всегда получаются правильными по меркам художественной композиции, но в них отражается характер и стояние каждого ребёнка. Открываются новые взгляды на простые темы. Работы отличаются смелыми цветовыми решениями, а учащиеся проявляют большую самостоятельность в работе.

Изучая тему пейзажа, при выполнении работы, можно прослушать музыкальные произведения лирического характера. Перед началом работы над рисунком я предлагаю ученикам обратить внимание на настроение музыки, представить возникшие образы, определить с каким временем года или состоянием природы ассоциируется произведение.

По моим наблюдениям, использование музыки на уроках изобразительного искусства помогает учащимся избавиться от «страха чистого листа», мотивирует к самостоятельным творческим решениям, улучшает дисциплину на уроках и создаёт более комфортные условия для творческого процесса. Дети проявляют открытость, охотно делятся своими впечатлениями и с интересом представляют свои результаты перед одноклассниками и учителем.

В данном случае опыт показывает, что музыка является не только фоном для урока, но и полноценным педагогическим средством, способствующим развитию воображения, эмоциональной отзывчивости и творческой активности учащихся.

Педагогические условия эффективности

Особое значение имеет создание доброжелательной атмосферы и поддерживающей позиции учителя. Оценивание творческих работ должно быть направлено на развитие интереса к творчеству и формированию положительной мотивации [7, с. 58].

Для успешного использования музыки на уроках изобразительного искусства, следует учитывать цели занятия и возрастные особенности учеников, что является одним из самых важных аспектов в образовании. Для каждой возрастной группы характерен свой уровень эмоционального восприятия, концентрация внимания и образное мышление.

Подбирая музыкальный материал для учащихся младших классов (1 – 4 класс), сле-

дует обратить внимание на произведения с ярко выраженным характером, чётким ритмом, и образностью. Примерами таких произведений могут служить:

- «Времена года» П. И. Чайковского;
- «Карнавал животных» К. Сен-Санса;
- «Петя и волк» С. С. Прокофьева.

Прослушивание таких произведений, облегчает процесс создания рисунка, так как они легко вызывают ассоциации с образами природы, животных или сказочных персонажей.

С переходом учащихся в среднее звено (5 – 7 класс), у детей расширяется круг музыкальных предпочтений, взгляд на музыкальный образ становится глубже и осознаннее. В данном случае подходят сложные произведения с яркой эмоциональной окраской и динамическим развитием:

- «Утро», «В пещере горного короля» Э. Грига;
- «Картинки с выставки» М. Мусоргского;
- «Времена года» А. Вивальди.

Музыка способствует передаче движения, контраста настроений и развитие художественного образа, в работе.

Важным условием использования музыки на уроках, является прослушивание небольших фрагментов произведения, для того чтобы не разрушить концентрацию внимания ребёнка и не перегрузить урок.

В интегрированных уроках немаловажную роль играет учитель. Он выступает, как организатор творческого процесса, направляет внимание учеников в правильное русло, но не навязывает готовые решения. В творческом процессе учителю важно задавать направляющие вопросы, стимулировать размышления над работой, и подталкивать к самостоятельному выбору художественных средств.

Заключение

Музыка, как источник образов обогащает уроки изобразительного искусства и способствует развитию творческих способностей. Она обогащает учебный процесс и повышает его эффективность.

Прослушивание музыки развивает воображение, повышает эмоциональную отзывчивость, активизирует творческие способности учащихся, даже обладающих низкой учебной мотивацией.

Слияния музыки и изобразительного искусства создаёт условия для формирования индивидуального художественного опыта и устойчивого интереса к изучению искусства. Такая интеграция расширяет возможности художественного образования, позволяет прочувствовать сферу искусства с разных точек зрения.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обращение к музыке, как к источнику образов, на уроках изобразительного искусства, становится перспективным направлением в педагогической практике, соответствующим современным требованиям межпредметных связей в образовании.

Данный подход способствует формированию, и в дальнейшем развитию эмоциональной культуры, творческой активности и устойчивому интересу учащихся к изучению искусства, а также открывает дополнительные возможности для профессионального роста учителя.

Библиографический список:

1. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание. — М.: Просвещение, 2018.
2. *Выготский Л.С.* Психология искусства. — М.: Педагогика, 2019.
3. *Кабалевский Д.Б.* Воспитание ума и сердца. — М.: Академия, 2017.
4. *Кузин В.С.* Психология изобразительной деятельности. — М.: Владос, 2016.
5. *Лихачёв Б.Т.* Педагогика искусства. — М.: Юрайт, 2020.
6. *Полуянов Ю.А.* Развитие творческого воображения школьников. — М.: Просвещение, 2018.
7. *Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.* — М., 2021.

©Соловьёва А. А., 2026