Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №1 им. Н.К. Самрина» г. Черногорска

(МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.К. Самрина» г. Черногорск)

г. Черногорск, пр. Космонавтов 32, тел. 8 (390-31) 2-18-88, 6-19-03

e-mail schsamrina@mail.ru

Методическая работа

«Произведения русских композиторов

как средство воспитания любви к природе»

Преподаватель фортепианного отделения

Луконина Е.О.

Черногорск, РХ

2020 г.

Содержание

I. Введение

II. 1) Понятие о природе

2) Эмоциональное восприятие человеком природы

3) Природа в искусстве, в литературе, в музыке

III. Выразительно – изобразительные характеристики музыкальных произведений в отображении образов природы

1) Музыка как искусство

2) Природа в музыкальных произведениях

3) Выразительность и изобразительность в музыке

4) Природа в музыке русских композиторов

IV. Заключение

V. Список литературы

I. Введение

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой…всегда люди лишение этого считали большим несчастьем.

Л. Н. Толстой

Природа является первоосновой всякой красоты и величия. Природа – это все естественное многообразие окружающего мира. Каждому человеку с самого рождения присуще интуитивное стремление к близости с природой. Сам термин «природа» означает нечто прирожденное, извечно существующее и всерождающее.

Природу нередко отожествляют с географической средой, что нельзя признать правильным, поскольку географическая среда-это лишь ближайшая к человеку природа, преобразованная или преобразуемая им. Ее и рассматривают в науке с экономической точки зрения как окружающие материальные ресурсы, которые используют люди.

Субъектом природы, ее составной частью является человек. «Человек живет природой, - писал К. Маркс.

Красота природы как особое ее качество, объективна. Любуясь цветком, мы наслаждаемся чудом, рожденным природой. Цветок сам создает наше радостное настроение. Это означает осознание и чувствование природы, какая она есть сама по себе.

Красота природы продолжала волновать человечество во все времена. Весь фольклор средних эпох (сказки, песни, былины) изобилует описаниями лета красного, лесов дремучих, степей неоглядных и т.д. Понимание прекрасного, складывающиеся под воздействием природы, претерпело в после античное время существенное изменение. Природа была объявлена сотворенной богом и «потеряла» свое собственное значение. Утверждалось, что в природе надо видеть не собственно природу, а милость всевышнего.

В эпоху Возрождения люди как бы заново начинали понимать природу. Она предстала в качестве предмета и материала искусства, критерия правды и красоты.

На современном этапе отношения человека к природе необъятно расширились, пополнились восприятиями такой красоты, которая в прошлом была совершенно недоступна людям. Природа родного края кажется человеку самой красивой, будь то тундра, горы или степь. Природа дает нам не только средства труда, продукты питания, здоровье, но и обогащает нас духовно, доставляет своей красотой радость и является источником творческого вдохновения.

О близости человека и природы писал В. А. Сухомлинский: «Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем небе, шуршание снежинок и стон метели за окном, ласковое плескание волны и торжественную тишину ночи…»

Природа во все века поэтически воспринималась людьми. Эмоциональное восприятие человеком природы сказалось в наскальных рисунках, скульптурах, песнях, сказках, приговорках и т. д. Представление о смене времен года, о бесконечном движении солнца нашли в обрядах, танцах, песнях не только поэтическое выражение, но и приобрели смысл как понимание вечного торжества и возрождения красоты жизни. Вдохновляющую силу природы во все времена воспевали выдающиеся художники, поэты, музыканты.

Природа широко отражена в искусстве-краской, словом, мелодией. Произведения искусства - это вторая природа, созданная человеком. Искусство и эстетика воспевали красоту природы земли-колыбели человечества и раскинувшегося вокруг нее космоса. Слово «космос» у древних греков обозначало два родственных понятия: «мир» и «красота». Прекрасное в природе человек воспринимает прежде всего зрением. Человека восхищают цветовые сочетания, формы, их изменения в течение дня, в разное время года. Любовь к природе всегда в душе человека, корни ее уходят в далекие времена. И на протяжении всех тысячелетий природа неизменно процветает, дарит людям радость.

Художники и писатели, изображая природу, учат нас видеть не только все самое яркое, мощное, но и обращать внимание на что то, не очень приметное, что сопровождает нашу жизнь повседневно. Художники особенно эмоционально чувствуют природу, помогая глубже людям познавать ее красоту. Искусство, изображая природу, расширяет наши представления о красоте родной земли. Любовью к родной природе исполнены пейзажи И.И Шишкина, И.И. Левитана.

Русская литература всегда была особенно близка к природе, горячо вдохновлялась ею и воссоздавала ее во всей поэтической полноте. Так все творчество И. С. Тургенева, И. А. Бунина, Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, С. Есенина проникнуто поэзией родной природы.

Любовь к Родине считается самым сильным чувством. Это чувство у каждого человека складывается многими путями. Но всегда доминантой этого чувства является красота земли, и прежде всего тех мест, где ты родился.

Бескорыстное отношение к миру природы провозглашается у К. Г. Паустовского. В творчестве М.М. Пришвина гармонически сочетается любовь к родной природе, знания о ней, и понимание ее тонкой красоты. Кредо писателя заключается в убежденности, в нравственном воздействии природы на человека, и сила этого воздействия будет тем более значительной, чем правдивее воссоздана писателем жизнь природы: прилет лебедей и зябликов, первый соловей, зацветание ржи.

Педагоги всегда обращали внимание на особые возможности воздействия природы на чувства и поведение человека. По мнению В. А. Сухомлинского открытие красоты природы сходно с первой любовью. Любовь могущественна красотой, а красота – любовью. Учить умению правильно видеть и слышать мир-значит формировать вкус к природе, следовательно, и вкус к жизни. Воспитатель видел истину в том, что именно «добрые чувства даются ценой великой затраты сил».

Выразительно – изобразительные характеристики музыкальных произведений в отображении образов природы.

Мир, в котором мы живем, наполнен звуками музыки.

Музыка - один из самых «человечных» видов искусства. Как и другие виды искусства, музыка отражает явления живой действительности, передает чувства, рожденные этой действительностью, в душе человека. С самого рождения она живет в каждом из нас – в чувствах радости, печали, восторга, в интонациях человеческого голоса, звукоподражаниях явлениям природы и т.д.

Музыка-искусство, обладающее большой силой эмоционального воздействия на человека, и именно поэтому что она имеет большое значение в воспитании духовного мира детей, их отношения к человеку и окружающему миру как к живому организму. Музыка как никакое другое искусство, дает возможность увидеть всю сложность, многообразие и противоречивость мироздания. Обращение к музыке в процессе воспитания любви к природе у младших школьников позволяет формировать более глубокое и, что особенно важно, ценностное, эмоционально-окрашенное отношение к окружающему миру, к природе, человеку.

Музыка - искусство абстрактное. Ее важнейшим воспитательным специфическим средством является художественная иносказательность. Музыка предлагает модели эмоционально-чувственного взаимодействия с окружающим миром и несет в себе смысловую многозначность. Воспроизведение ощущений, чувств, переживаний, связано с жизненным опытом школьника, его памятью и комплексом разнообразных впечатлений.

В истории культуры природа часто была предметом восхищения, размышления, описания. Художники разных времен и народов стремились выразить в искусстве свои ощущения природы, свое отношения к ней. Можно вспомнить Пушкина с его особым отношением к осени, Фета, Тютчева и других поэтов, воспевших родную русскую природу. Но чтобы понять, каким образом тема природы выражена в музыке, необходимо обратиться к специфике музыки как вида искусства и ее выразительным и изобразительным возможностям.

В области отображения чувств, настроений, духовной жизни человека музыка имеет важное преимущество перед другими искусствами. Косвенно, через чувства и настроения, музыка способна отразить многие явления действительности. Однако она не в состоянии точно обозначить, что именно вызывает в человеке то или иное чувство, не способна достигнуть предметной, понятийной конкретности отображения. Возможностями такой конкретизации обладает речевой язык и литература.

Рассмотрим, каким образом отображена природа в произведениях. Феномен природы отражается в музыке по-разному. С одной стороны, природа выступает в качестве источника чувств, эмоций, настроений композитора, которые ложатся в основу музыки о природе. Здесь проявляются выразительные возможности музыки, составляющие ее суть. С другой стороны, природа может выступать в музыке как предмет изображения, отображения ее конкретных проявлений, звукоподражаний (пение птиц, шум моря, леса, раскатов грома и т.д.). Чаще всего образы природы в музыке являют собой взаимосвязь того и другого. Так как выразительные возможности музыке шире, чем изобразительные, то они чаще всего преобладают. Тем не менее, соотношение выразительности и изобразительности в музыкальных произведениях композиторов различно.

У некоторых авторов музыка образов в природе почти целиком сводятся к музыкальной передачи навеянных ею настроений (такова, например, музыка о природе П. И. Чайковского). У других авторов при несомненном приоритете выразительности значительную роль играют звукоизобразительные элементы. Примером подобной музыки могут служить оперы «Снегурочка», «Садко», Н. Римского-Корсакова. Так «Снегурочку» исследователи даже называют «птичьей оперой», так как звукопись пения птиц проходит своего рода лейтмотивом через всю оперу. «Садко» же называют «морской оперой», так как основные образы оперы так или иначе связаны с морем.

В связи с вопросом о соотношении выразительности и изобразительности в музыке, в статье «О подражании в музыке» Г. Берлиоз выделяет два вида подражания: физический (непосредственно звукоизобразительность) и чувственный (выразительность). При этом под чувственным или косвенным подражанием Берлиоз подразумевал способность музыки с помощью звуков «пробуждать» такие ощущения, которые в реальной действительности могут возникнуть не иначе как при посредстве остальных органов чувств. Первым условием для физического подражания он считал необходимость того, чтобы такое подражание было только средством, а не целью. «Труднее всего использовать подражание в меру и вовремя, постоянно наблюдая за тем, чтобы оно не заняло того места, которое подлежит занимать самому могущественному из всех средств - тому, которое подражает чувствам страстям – выразительности».

Изобразительные возможности музыки основываются на ассоциативных представлениях, которые связаны с комплексным восприятием действительности человеком. Так, в частности, многие явления действительности воспринимаются человеком в единстве их слуховых и зрительных проявлений, поэтому какой-либо зрительный образ может вызвать в памяти те звуки, которые с ним связаны, и, наоборот, характерные для какого либо явления действительности звуки вызывают зрительное представление о нем. Так, например, журчание ручья, мы представляем сам ручей, слушая гром, мы представляем грозу и т. п. При этом следует отметить, что, так как предшествующий опыт восприятия этих явлений у всех людей различен, изображение каких-либо признаков или свойств предмета вызывает в сознании человека различный его образ (например, у одного человека пение птиц может ассоциироваться с дремучим лесом, у другого - с опушкой леса, у третьего - с парком). Подобные ассоциации используются в музыке непосредственно через звукоподражание, т. е. воспроизведение в музыке тех или иных звучаний действительности.

Помимо ассоциаций, возникающих в результате использования звукоподражательных возможностей музыки, существуют ассоциации другого рода. Они более условны и вызывают в представлении не весь образ какого-либо явления действительности, но какое - то одно его качество. Эти ассоциации возникают благодаря условному сходству каких-либо признаков того или иного явления действительности со свойствами музыкального звука, мелодии, ритма, гармонии. Так, основой для возникновения подобных ассоциаций могут служить следующие свойства:

1. высота, то есть восприятие человеком изменения частоты колебаний звука, его повышение или понижение (часто для описания звука используется понятия предметного мира);
2. громкость, сила, подобно тому, как в человеческой речи спокойствие, нежность всегда связаны с более тихой речью, а гнев, негодование-с более громкой. В музыке подобные эмоции так же связаны с более спокойными и ясными или более громкими и бурными мелодиями. Тембры (их определяют как звонкие и глухие, яркие и тусклые, грозные и нежные звуки).

О связи человеческой речи, интонации с музыкой писал В. Ванслов: «Она (музыка) воплощает эмоционально - смысловое содержание, внутренний мир человека способом, подобным тому, каким воплощается все это в интонации речи (т.е. через изменение свойств извлекаемых человеком звуков)». Б. Асафьев называл музыку «искусством интонируемого смысла». При отображении в музыке тех или иных явлений природы действуют те же закономерности - бурные и громкие бури или грозы, здесь можно их противопоставить тихому и спокойному утру или рассвету, что связано с эмоциональным восприятием природы.

Помимо музыкального звука, большую роль в возникновении подобного рода ассоциаций играют мелодия, ритм и гармония. Кроме того, ассоциативные представления в музыке могут быть связаны с близостью каких-либо предметов в пространстве или во времени, с их причинной связью. Например, пение птиц может вызвать в памяти образ леса или весны. Помимо образа самой природы, а пастуший рожок-образ поля и т.д. (эти ассоциации отражают прочные связи жизненных явлений и опыта человека). Таковы средства изобразительности в музыке.

Как же связана изобразительность в музыке с выразительностью, являющейся ее основой? В данном случае обратимся к эмоциональному восприятию природы человеком. Образ природы в целом вызывает у человека то или иное настроение, эмоцию. Иногда эмоция, так или иначе связанная с природой, является главным объектом отображения в музыке о природе, и звукоизобразительность в таком случае только конкретизирует ее, как бы отсылает к источнику этого настроения, или вовсе отсутствует (такова связь музыки с природой в творчестве П.И. Чайковского).

Иногда эмоциональная выразительность музыки способствует большей конкретизации образа природы, в таком случае эмоциональные ассоциации дополняют звукоизобразительные приемы. В данном случае композитора интересует не эмоция сама по себе, ее развитие, но эмоциональные ассоциации, связанные с каким-либо явлением природы. Так, например, Вивальди стремился передать во «Временах года» музыкальными средствами летнюю грозу. Одним из важнейших средств ее отображения в его музыке является выражения тех эмоций, которые возникают у человека в связи с этим явлением природы. Непосредственно же звукоизобразительность и звукоподражание в музыке имели разное значение у того или иного композитора. Интересно отметить, что звукоподражание в музыке о природе имело большое значение в самом начале развития программной музыки подобного рода (в творчестве Жанекена) и вновь приобрела еще большее значение в творчестве многих композиторов 20 века. В любом случае больше в них изобразительных или выразительных элементов, музыка о природе – это, прежде всего, выражение восприятия человеком природы.

Теперь следует обратиться непосредственно к музыкальным произведениям, связанных с природой, т.е. к музыке, в которой запечатлено восприятие природы композитором, ее сочинившим. Необходимо учитывать при этом, что характер восприятия действительности человеком непосредственно связан, во-первых, со складом его личности, с его индивидуальностью, а, во-вторых, с той культурной традицией, которую он наследует. «Музыкальный пейзаж» имеет многовековую историю развития. Его корни уходят в эпоху Возрождения, а именно в 16 в. - время расцвета французской полифонической песни и период жизни и творческой деятельности К. Жанекена.

Именно в его творчестве впервые появились образцы светской полифонической песни, которые представляли собой хоровые картины, соединяющие яркие изобразительные свойства с выражением сильных эмоций. В таких крупных хоровых песнях, как «Пение птиц», «Соловей», «Охота» и др. проявилось стремление выразить и отобразить в хоровой музыке конкретные явления внешнего мира и, в частности, явления природы. Одной из характерных для Жанекена песен среди тех, в которых он стремился передать музыкальными средствами происходящее в природе, является «Пение птиц», в которой, благодаря звукоподражанию, он воспроизводит их голоса. Здесь можно услышать подражание пению скворца, кукушки, иволги, чайки, совы.

Теперь от эпохи Возрождения обратимся к эпохе Бароко. В творчестве А. Вивальди рассмотрим «Времена года», имеющие названия «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». По мнению Л. Раабека, А. Вивальди в своих произведениях стремился, прежде всего, к изображению мира, к фиксации в звуках картин природы и лирических состояний человека. Вивальди использует звукоизобразительность, построенную на ассоциациях: это и изображения грозы, шквалов ветра в «Весне» и «Лете», и ощущение пронизывающей зимней стужи, переданное остинатным «биением» отрывистых восьмых, «наслаивающихся» в различных группах струнных, а также снежная буря в «Зиме», звукоизобразительные элементы можно встретить и в жанровых сценах. Кроме того, в каждом концерте цикла выражено то настроение, которое Вивальди связывал с тем или иным временем года. В «Весне» - это приподнятое, радостное настроение, в «Лете» - это элегическое, грустно-жалобное настроение, в «Осени» - вновь, подобно «Весне», ясный радостный настрой, в «Зиме» - чувствуется тревога и даже некоторая грозность.

Огромное место природа занимала в творчестве К. Дебюсси. Этому композитору принадлежит огромное количество инструментальных пьес, название которых отсылают к конкретному образу природы («Сады под дождем», «Лунный свет», «Море»). Как писал сам Дебюсси, в музыке о природе он стремился прежде всего, к «эмоциональному отображению того, что «невыразимо в природе. Разве можно,- писал он,- передать тайну леса, измерив высоту его деревьев? И разве не безмерна его глубина, которая дает свободу воображению.

Совершенно по – другому раскрывается природа у русских композиторов. Во «Временах года» П.И. Чайковского природа выступает как причина, толчок для определенного направления мыслей и настроения; затем природа как бы уходит на второй план, главное же место в музыке занимают те эмоции, мысли, воспоминания, которые она пробудила. Пьеса «Осенняя песнь» (октябрь) проникнута тихой грустью, глубоким лиризмом. Но его музыка не трогала бы так глубоко, если бы философское осмысление природы не соединялось с личными субъективными переживаниями и воспоминаниями композитора.

Чайковский обладал очень сильным чувством природы. Природа была его внутренней сущностью. Вот как он писал о ней: «Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня в дали, скромная церквушка, словом, все, что составляет убогий русский пейзаж». И действительно вся его музыка – это музыка природы. В музыке он как бы раскрывает всю красоту богатой русской природы и учит наслаждаться самыми прекрасными ее проявлениями.

Восприятие жизни и творчества немыслимы для русского композитора Г. В. Свиридова без постоянного общения с природой, без ее художественного, музыкального постижения. Образы природы занимают в творчестве композитора очень большое место. Русская осень и зима, весна и лето – все времена года, все слагаемые классического русского пейзажа, будь то необозримые поля и дремучие леса, прозрачные озера и полноводные реки, представленные в его творчестве. Яркие, сочные, словно написанные крупными «масляными мазками» в «Поэме памяти Сергея Есенина», нежные, в вокальных произведениях «Осенью», и «Эти бедные селенья» на стихи Ф. И. Тютчева. А то строгие, суровые («Деревянная Русь» на стихи С. А. Есенина). И всегда все изображаемое пропущено через сердце и воспето с любовью. Природа неразлучна, неразделима с мироощущением лирического героя Г. В. Свиридова. Она одушевленная и в то же время таинственно – непостижимая. Такое обостренное восприятие природы идет от глубины натуры композитора, от его душевной тонкости и поэтической чуткости.

В 20 веке в творчестве многих композиторов звукоизобразительность и звукоподражание стали приобретать самодовлеющие значение в музыке, в которой проявились натуралистические тенденции. К ним можно отнести, например, «Пасифик-231» А. Онеггера. Конкретные, взятые в «чистом» виде звуки природы стали формировать основу музыкального образа.

Пример отечественной музыки подобного рода – «Пение птиц» Э. Денисова. Это произведение было написано для синтезатора. Вся музыка «Пения птиц» складывается, в основном, из звучания различных птичьих голосов, переданных с предельной точностью, наслаивающихся друг на друга и создающих, тем самым, своеобразный птичий хор. Композитор выбирает то или иное сочетание птичьих голосов и создает, сообразуясь со своеобразным характером звучания каждой птицы, целую гамму волнующих настроений.

Таким образом, музыкальные произведения, посвященные природе, подтверждают, что природа и музыка тесно связаны между собой. Природа выступает как стимул творчества композитора, как источник чувств, эмоций, настроений, которые ложатся в основу музыки, и как предмет для подражания в отношении конкретных звучаний. Музыка, благодаря ее звуковыразительным и звукоподражающим возможностям, обладает большим потенциалом в пробуждении чувства природы у детей, любованием и восхищением ее красотой. По мнению Б. П. Юсова «Именно с поэтического, музыкального, художественного отображения формируется у детей отношение к природе и лишь затем приобретает характер научной экологии».

Заключение

Перед современнойшколой остро стоит задача формирования у учащихся духовности и культуры, развития нравственных качеств личности , любви к природе , а значит и любви к своей Родине.

Музыкальное искусство выступает в роли проводника определенных идей. Занятия в музыкальной школе являются не только освоением еще одного вида деятельности , но прежде всего источником воспитания нравственного «стержня» личности, в основе которого лежит стремление к красоте, общению с природой - ко всему тому, что возвышает человека.

Музыка русских композиторов обладает мощным воспитательным потенциалом. К числу таких композиторов относятся: П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, М.П. Мусоргский и др. Дети, знакомясь с произведениями этих композиторов, задумываются как жил композитор, как он видел и чувствовал природу, слышал ее завораживающие звуки. Именно с помощью произведений композиторов мы можем приобщить учащихся к красоте и воспитать любовь к русской природе.

Музыка является самым тонким средством привлечения к добру, красоте, любви. Она обладает волшебной силой, раскрывающей красоту природы - бескрайность лесов, полей, рек, широту степей. Такая музыка пробуждает в юных сердцах чувство восхищения, сердечности, открывает самое дорогое, что есть в человеке - готовность творить и утверждать красоту на Земле.

Список литературы:

1. Ванслов В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки – Л., 1983.- 190 с.
2. Вершинин Н.А. Воспитание у младших школьников любви к природе родного края, интереса к природоведческим занятиям //Н.Ш. - № 16, 1998.
3. Гембицкая Е.Я. Музыкально – эстетическое воспитание. Издательство «М». – Москва, 1970.
4. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. – М, 1964. – 496 с.
5. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
6. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: книга для учителя / Сост. В.И. Викторов. – М.: Просвещение. 1981. – 192с.
7. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – 3-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1989. – 191 с., 8 л. Ил. – (Библиотека учителя музыки).
8. Левитан И.И. Издательство «Искусство» - Москва, 1970.
9. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС.-1997. – 384 с.
10. Русская и советская музыка. Хрестоматия для учащихся ст. классов. Сост. В. М. Блок, К. П. Португалов М.-«Просвещение», 1997.
11. Сазонова Е.В. Воспитание человека, разумно строящего свои отношения с природой / Е.В. Сазонова // Начальная школа. - № 3, 2004.
12. «Человек, события, время». П.И. Чайковский. – Москва: «Музыка», 1984.
13. Русская и советская музыка. Хрестоматия для учащихся ст. классов. Сост. В.М. Блок, К.П. Португалов. М.- «Просвещение»,1977.