Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №10»

Индивидуальный проект

Видение музыки через рисунок

Тип проекта: исследовательский

Выполнила: Худолий Ольга,

учащаяся 7Б класса

МБОУ «СОШ №10»

Руководитель:

Брагина Наталья Юрьевна,

учитель музыки

Троицк, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Психология цвета в музыке………………………………………….....................5

1.2. Музыкальное воображение……………………………………………………….7

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Исследование влияния музыки на воображение учащихся через рисунок 8

2.1 Организация исследования

2.2 Результаты экспериментального исследования 13

2.3. Вывод…………………………………………………………………………….......

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

ПРИЛОЖЕНИЯ 13

ВВЕДЕНИЕ

Мир, в котором мы живем, полон разнообразных звуков, за­пахов, красок...

Музыка, не говоря ни слова, одним сочетанием звуков способна вызвать у слушателей любые переживания. В музыке можно отобразить очень широкую картину действительности. Слушатель «домысливает» недостающее, «дорисовывает» в своем воображении слышимое. При всей своей эмоциональности музыка лишена конкретности, и чтобы «увидеть» что – то в ее звучаниях, надо прибегнуть к помощи фантазии.

Мелодии обычно вызывают у слушателя определенные мысли и чувства, рождают воспоминания, картины когда-то увиденного пейзажа или сцены из жизни. И эту картину, возникшую в воображении, можно нарисовать. Если музыка может возбудить в нашем воображении определенные образы, тогда ее можно назвать «живописной».

Очень часто сейчас на улице можно встретить людей в наушниках, которые постоянно слушают музыку, а школьники говорят, что без музыки не могут делать уроки. Я тоже постоянно слушаю музыку, но еще и рисую под нее. Также, услышанную музыку на уроках музыки мы иллюстрируем рисунками. Заинтересовавшись тем, насколько музыка влияет на воображение, отражая художественные образы в рисунках, я стала изучать литературу по этой теме. Данный факт вызвал у нас интерес и привёл к **теме исследования**: «Видение музыки через рисунок».

Следовательно, **цель моей работы** – выяснить, какое влияние оказывает музыка на воображение учащихся, отображённое в рисунках.

Задачи исследования:

1.Изучить особенности влияния музыки на воображение человека в печатных и электронных источниках;

2.Подобрать музыкальные произведения разных направлений,

3.Нарисовать рисунки к прослушанным произведениям.

3.Провести анализ полученных рисунков, сделать выводы.

4. Создать презентацию к проекту.

Объект исследования – воображение обучающихся.

Предмет исследования – видение музыки через рисунок.

Гипотеза исследования: если музыкальное произведение влияет на воображение учащихся, то оно может вызвать в нашем воображении различные живописные образы, картины.

Методы и методики исследования: обзор психолого-педагогической литературы, сравнительный эксперимент, наблюдение, статистическая обработка данных, анализ и сравнение полученных результатов.

Этапы проекта:

1. Подготовительный (проблематизация, целеполагание, планирование, сбор материала).
2. Основной (реализация намеченного плана, материалы проекта, анализ рисунков).
3. Защита проекта (представление мультимедийной презентации).

Проектным продуктом работы является создание презентации «Видение музыки через рисунок».

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

* 1. **Психология цвета в музыке.**

Мы слушаем музыку. Отсутствие картинок не уменьшает художественного воздействия музыкальных произведений, звучащих на домашних аудиосистемах, а не в концертном зале. Многие из любителей музыки не сетуют на недостаточность впечатлений, получаемых при домашнем прослушивании, что с позиций общепринятого представления о восприятии может показаться странным.

Однако взаимосвязь слушания и видения проявляется даже в определениях, которыми часто характеризуются связанные с музыкой понятия: светлый звук, красочная тембровая картина, прозрачный «верх», четкая прорисовка мелодических линий. Говоря о внимательном, углубленном слушании и слышании музыки, мы иногда используем слово звукосозерцание. Значит, в каждом музыкальном сочинении присутствует определенная доля зрительности.

Это ясно ощущается и воспринимается в программных произведениях: фортепианный цикл Р.Шумана «Карнавал», Г.Берлиоз «Фантастическая симфония», А. Лядов «Кикимора» и др., в элементах звукописи: колокольчики в пьесах Ф.Куперена «Перезвон колокольчиков Кифары», П. И. Чайковский «На тройке».

Применение таких зрительно- живописных определений для сферы музыкального искусства не случайно. На всем протяжении существования музыкальной культуры люди, ощущая на некоем подсознательно- эмоциональном уровне взаимодействия невидимой музыки и видимого мира, стремились упорядочить и узаконить их отношения, стремились увидеть музыку и отразить свои впечатления в цвете.

Одними из первых музыку в цвете увидели древние индийцы. В их системе мировосприятия каждому музыкальному тону соответствовали планеты, созвездия, части света, органы тела и цвета. Приблизительно так же представляли связь музыки и окружающего мира в Древней Греции. Семи основным ступеням звукоряда – до, ре, ми, фа, соль, ля, си- соответствовали определенные цвета.

Первым понятие цвета музыки сформулировал итальянский художник 16 века Д. Арчимбольдо, а на научную основу видение музыкальных тонов поставил И. Ньютон в своем труде «Оптика» (1704г), разрабатывая теорию света и цвета. В основе идеи лежит система Ньютона, согласно которой каждому из 7 цветов спектра соответствует каждая из 7 нот: красный- до, оранжевый-си, желтый- ля, зеленый- соль, голубой- фа, синий- ми, фиолетовый- ре. При внимательном изучении рисунка и орнамента важную роль играет цвет. Особенно убедительный результат возникает в том случае, если рисунок и цвет взаимно дополняют друг друга.

Говорят, что цветовая палитра рисунка – зеркало души. Группа ученых разработала методику «Цветные дети», с помощью которой по цветам, которые ребенок чаще всего использует в рисунках, можно определить характер ребенка, его реакцию на жизненные ситуации и эмоциональный климат в семье, а главное – спрогнозировать каким он вырастет. Обычно в рисунке дети используют 5-6 цветов. Более широкая палитра открывает натуру чувствительную, богатую эмоциями. Более скудная говорит о негативных эмоциях в данный момент.

Преобладание одного цвета над другими может рассказать об особенностях характера и о том, что его в данный момент беспокоит.

* 1. **Музыкальное воображение.**

Один немецкий поэт Л.Тик как то сказал: «Без музыки земля – пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет». И в самом деле, музыка образует целый мир человеческой жизни, который рождается вместе с человеком, растет, становится богаче и содержательнее.

Психологами доказано, что постоянное присутствие музыки в жизни человека очень важно. Под нее легче работается и думается, она помогает расслабиться и настроиться на определенный лад. Кроме того, музыка является замечательным фоном для деятельности людей. Удачно подобранная мелодия позволяет создать у человека определенный настрой: под музыку лучше выполнять физические упражнения, рисовать, лепить. Музыка способна повысить эффективность деятельности людей.[4]

Музыка может стать для человека объектом изучения и творчества - вслушавшись в нее, он что-то создает или передает с ее помощью свои чувства и ощущения.[10] Сама способность выражать, то есть обращаться непосредственно к эмоциональной сфере – одна из сильнейших сторон музыки. Она способна «заражать» слушателя своим настроением и вызывать в воображении те или иные образы.

Воображением мы пользуемся и когда занимаемся творческим процессом, в том числе слушанием и рисованием под музыку. Слушатель может понять то, что хотели выразить композитор и исполнитель, если в его внутренних представлениях звуки музыки смогут выразить те жизненные ситуации, образы и ассоциации, которые отвечают духу музыкального произведения.

Особенно большое значение в работе музыкального воображения играют зрительные образы. В зависимости от своего жизненного опыта 2 человека, слушающие одно и то же музыкальное произведение, могут совершенно по-разному понять и оценить его, увидеть в нем разное. Все эти особенности восприятия в музыке, ее исполнение и создание обусловлены работой воображения, которое, подобно отпечаткам пальцев, никогда не может быть одинаковым даже у двух людей.

Работа воображения протекает в области музыкально-слуховых представлений в процессе работы внутреннего слуха. Чем больше впечатлений получает человек от музыки и из окружающей его среды, тем большее богатство образов может возникнуть в его сознании.

Развитие художественного воображения самым тесным образом связано с музыкально-слуховыми представлениями, которые развиваются на основе восприятия музыки, поставляющего слуху живые впечатления непосредственно звучащей музыки.

Услышанную музыку на уроках музыки мы иллюстрируем рисунками, и такое прослушивание в «живых» картинах помогает нам глубже проникнуть в содержание сочинения композитора, почувствовать его красоту.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ВООБРАЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, ОТРАЖЕННОЕ В РИСУНКАХ.

2.1 Организация исследования

Нами было проведено исследование по изучению влияния музыки на воображение учащихся, отображённое в рисунках.

Цель исследования: выявить особенности протекания изобразительной деятельности обучающихся 7-х классов под воздействием музыки различных направлений.

Контингент: обучающиеся 13-14 лет (7 класс) в количестве 50 человек.

Методы и методика исследования: эксперимент **«Рисую, как слышу».**

С учащимися мы обсуждали музыкальные произведения, прослушивали их, а затем представляли образы под музыку и рисовали картины, которые возникали в воображении учащихся под звучащую музыку.

Эксперимент проходил под музыку следующих жанров: классика - пьеса из сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига «Утро», старинный русский романс, ставший народной песней «Вдоль по улице метелица метет», рок произведение «Reise, Reise» группы «Rammstein».

Затем была проведена статистическая обработка данных и сравнительный анализ, сделаны выводы. Полученные данные представили в виде рисунков.

2.2 Результаты экспериментального исследования

В исследовании мы использовали краткий вариант методики «Рисую, как слышу», который позволил исследовать, как влияют разные жанры музыкальных произведений на образы, отраженные в рисунках учащихся.

В прослушанном произведении «Утро» Э. Грига представления у учащихся были связаны с собственным пробуждением и ярким солнцем в окне, а после прослушивания получились рисунки. (Приложение №1)

Все учащиеся использовали в своих рисунках изображение природы, в этом произведении появляются изображения деревьев и радуги, в основной массе рисунков солнце изображено вверху. Настроение, передаваемое в рисунках, жизнерадостное и лишь в одном рисунке идёт дождь, но при этом картинка радостная. Цветовое гармоничное сочетание теплых и пастельных тонов.

В ходе беседы, перед прослушиванием русской народной песни «Вдоль по улице метелица идет» учащиеся представляли зимнюю метелицу и юношу с девушкой. А после прослушивания музыкального произведения ребятами были сделаны следующие рисунки (Приложение №2).

Все учащиеся использовали в своих рисунках изображение природы. Настроение, передаваемое в рисунках спокойное и лишь в одном рисунке напряжённое. Использованы самые тёплые и яркие тона, вызванные всплеском динамичной музыки, показывающие жизнелюбие русского народа, а белый снег лишь подчёркивает чистоту чувств юноши, которому не страшны ни метели, ни морозы.

В произведении «Reise, Reise» рок группы «Rammstein» представления учащихся в ходе беседы были следующие: очень темно и страшно, а после прослушивания музыкального произведения получились следующие картины (Приложение №3).

Данные рисунки отличаются всплеском пятен холодных оттенков (черного, фиолетового) с динамичным сочетанием тёплых.

Вывод:

Проанализировав рисунки учащихся, мы сделали следующие выводы, касающиеся влияния прослушанных музыкальных произведений различных направлений на результат изобразительной деятельности школьников:

1. От динамики и мелодичности композиции зависит сочетание цветов и оттенков.
2. Характер, выбор цвета, размер изображения и наличие фона рисунков меняется в зависимости от характера музыки: под рок музыку увеличивается размер изображаемых объектов, под русскую народную музыку – размер остается не изменным, а под классическую музыку – размер изображений уменьшается.
3. Преобладающая цветовая гамма меняется в зависимости от музыкального фона.

Обобщив все выводы о результатах эксперимента можно сказать, что

1. Музыка обладает изобразительностью, влияет на воображение учащихся;

2.   С помощью внутреннего зрения можно представить то, о чем нам рассказывает композитор в своем произведении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследовательской работы мне удалось увидеть влияние музыки на рождающиеся художественные образы, отображённые в рисунках учащихся.

Все работы учащихся стали художественным отражением музыки разных направлений, которая была различна по характеру и содержанию.

В рисунках учащихся отражены различные образы. Ребята пользовались яркими, насыщенными цветами, передающими настроение музыки. Музыка своими средствами выразительности подсказала, что нужно представить, а воображение помогло изобразить эти образы и сюжеты разными, необычными.

Во время прослушивания музыки, человек чувствует себя свободнее, он отвлекается от проблем и погружается в свой собственный мир. И музыка в данном случае выступает стеной, которая отделяет художника от реальности. Так что музыка - это отличный способ абстрагироваться от действительности.

Поставленная гипотеза нашла своё подтверждение в том, что музыкальные произведения влияют на воображение учащихся, вызывая в воображении учащихся различные образы, которые в свою очередь нашли отражение в рисунках. Учащиеся не рисовали абсолютно одинаковые рисунки, составленные в ходе беседы, а привносили своё видение на услышанное музыкальное произведение.

Задачи исследования полностью выполнены. Цель достигнута.

Практическая значимость исследовательской работы состоит в том, что опираясь на полученные результаты, можно в классе организовать тематические внеклассные мероприятия, классные часы, викторины для развития познавательного интереса и воспитания эстетического вкуса среди тех учеников, которые не занимаются в музыкальной или в художественной школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Литературные источники:

1. В. Н. Александров. История русского искусства. Краткий справочник школьника. - Мн. Харвест, 2007.
2. «Мудрые мысли»- СПБ, Ленинградское издательство, 2008г.
3. Альтшуллер Г.С. Краски для фантазии: Прелюдия к теории развития творческого воображения // Шанс на приключение / Сост. А. Селюцкий.- Петрозаводск: Карелия, 1991.
4. Е. А. Конькова. Популярная история русской живописи.- М.Вече, 2002г.
5. Х. В. Янсон. Основы истории искусства. - СПБ, АОЗТ ИКАР, 1996г.
6. Кэмпбелл, Д. Дж. Эффект Моцарта / Пер. с англ. Л. М. Щукин. – Мн. ООО «Попурри», 1999 г.

Электронные ресурсы:

1. И. Долгополов. Музыка и живопись. «Мастера и шедевры»- www.ermanok.net/news/ comment.php.1488;
2. «Рок – музыка от А до Я»- [www.rockmusic.ru.](http://www.rockmusic.ru/)
3. Влияние рок-музыки на организм человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.ladygid.ru/vliyanie-rok-muzyki-na-organizm-cheloveka>;
4. Воздействие музыки и живописи на психику человека: мотивирующие и успокаивающие свойства. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://salid.ru/stati/vozdejstvie-muzyki-i-poehzii-na-psihiku-cheloveka>;
5. Воздействие музыки, пения, звука на организм. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zdorovja.com.ua/content/view/2659/259>;
6. Самбурская, А. Взаимосвязь музыки и живописи/ А. Самбурская. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://alicepush.ucoz.ru/publ/2-1-0-6>;