

Муниципальное казенное образовательное учреждения дополнительного образования

«Лебяженская детская школа искусств»

Методическая разработка

**«Произведения искусства на уроках музыкальной
Литературы»**

Составитель:

Новикова Галина Александровна

п. Лебяжье 2021

Пояснительная записка

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, скульптура, живопись, народное творчество.

Слияние музыки, поэзии, изобразительного, декоративно-прикладного искусства играет важную роль в становлении личности человека, в его нравственном воспитании, в эмоциональном творческом развитии.

В.А. Сухомлинский писал: «В период детства мышление, мыслительные процессы должны быть как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира... Эмоциональная насыщенность восприятия - это духовный заряд детского творчества.

Более полное познание учащимися произведений искусства позволяет не только развивать интерес, но и формировать первоначальные основы мировоззрения».

Известному психологу Л.С. Выготскому принадлежит концепция психологии искусства. Он считал, что искусство «уравновешивает человека с окружающим миром в самые критические и ответственные моменты его жизни».

Большую роль в разработке теоретических положений музыкально-эстетической теории сыграл П.Ф. Каптерев. Её основным содержанием является развитие художественно-эстетического чувства, которое формируется на основе тесной взаимосвязи умственного, физического, духовного, эмоционального воспитания с детства. Произведения искусства представляют ценность для решения педагогических задач.

Синтез искусств наиболее продуктивно осуществляет целостный подход к развитию личности, её нравственному обогащению. Эмоциональное воздействие художественных образов различных видов искусств, усиливает переживания, позволяет почувствовать, понять, принять нравственные ценности, лежащие в основе произведений.

«В центре изобразительного и музыкального искусства, литературы эмоционально-нравственный мир человека; но ни один из видов искусства, отдельно взятый, не способен решить всю полноту задач всестороннего развития человека. Лишь вся совокупность отдельных искусств может развивать всю полноту человеческих потенций, сделать личность действительно многогранной, помочь совершенствованию всех сторон её психики и богатств внутреннего мира»-говорил В. В. Ванслов.

Работа «Произведения искусства на уроках музыкальной литературы» направлена на создание условий для художественно-эстетического развития детей и их творческой самореализации.

Цель работы - активизация мыслительных операций, повышение мотивации обучения и личностной самооценки. В созданных условиях ребенок всесторонне развивается, учится самостоятельно мыслить и адекватно воспринимать музыкально-художественный образ и окружающий мир.

Задачи:

- Учить понимать красоту произведений искусств
- Развивать художественно-образное мышление учащегося, как основу развития творческой личности
- Способствовать формированию творческой личности
- Воспитывать потребность в познавательной активности через восприятие произведений искусства
- Помочь учащемуся овладеть процессом художественного восприятия, сделать его педагогически направленным.
- Побуждать к творческому мышлению, переживанию, эмоциональному постижению смысла бытия

В данной работе были использованы материалы В.В.Ванслова «Изобразительное искусство и музыка» и Л.М. Тарасова «Музыка в семье муз».

Содержание

1. О слиянии видов искусства и методах его применения в педагогической практике	5
2. 1 год обучения	7
3. 2 год обучения	8
4. 3 год обучения	9
5. 4 год обучения	11
6. Заключение	11
7. Приложение	12
8. Список использованной литературы	18

О слиянии видов искусства. Методы его применения в педагогической практике.

Синтез искусств раскрывает перед учащимися красоту окружающей природы, приобщает их к нравственно-эстетическим идеалам. И, конечно, не секрет, что восприятие искусства это очень напряженная работа чувства и мысли, особый интеллектуально-эмоциональный труд души.

Вопрос сочетания всех видов искусства освещен в программе «Музыка» для общеобразовательных школ, чего нельзя сказать о программе по муз. литературе в ДМШ. Частично тема о синтезе искусств затрагивается в методических рекомендациях программы по музыкальной литературе, разработанной в 1989 г., где в качестве активизации работы учащихся на уроках предложено повысить установленную связь музыки с литературой, поэзией, живописью. Приводятся интересные аналогии, параллели. Например: народ и его исторические судьбы у Мусоргского и Сурикова, богатырская Русь у Бородина и Васнецовых, тема «маленького человека» у Даргомыжского и Федотова. Но этого недостаточно. Сами авторы, создавая свои произведения, остро ощущали глубинную связь искусств. «Образованный музыкант может с такой же пользой учиться на рафаэлевской мадонне, как художник на симфонии Моцарта... Эстетика одного искусства есть эстетика и другого; только материал различен», - так считал Роберт Шуман.

И действительно, музыка всегда развивалась вместе с изобразительным искусством, они всегда взаимодополняли, взаимообогащали друг друга. Живопись выражает и подтверждает музыку, а музыка эмоционально наполняет и одухотворяет живопись.

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», - говорил Микеланджело.

В программе для ДМШ по предмету музыкальной литературы лишь вскользь упоминается о применении наглядных изобразительных средств. В то же время хорошо известно, что у детей и подростков зрительное внимание более развито, чем слуховое.

Существующая же практика преподавания муз. литературы недостаточно использует возможности зрительного анализатора.

Кроме того, предметно-образное восприятие музыки в некоторых случаях нуждается в подкреплении изобразительными средствами наглядности. Все это содействует верному истолкованию содержания музыки, делает восприятие музыки ярким, глубоким, содержательным, запоминающимся. Как говорил Б.Покровский надо «учить видеть ушами». То есть дать увидеть - это помочь услышать. Сделать звуковой образ зримым, ознакомить с эпохой, найти общую сюжетную или тональную линии.

Тема взаимодействия музыки с другими видами искусства очень многообразна и широка. Так, например Н.А.Римский-Корсаков считал

несомненной аналогии между красками в живописи и тембрами в музыке. Много общего даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие говорят о тональности, о звонкости красок, о певучести линий, о музыкальности ритмов, сочинений, о колорите, красочности полотен, эмоциональном строе.

Самое важное для преподавателя музыкальной литературы, который пытается использовать наглядно-изобразительные средства - это найти яркие, содержательные иллюстрации, умело подобрать материал в зависимости от уровня художественной подготовки учащихся. Иллюстративный материал должен быть хорошо продуман, преподнесен ненавязчиво, носить вспомогательный характер. Произведения изобразительного искусства не должны доминировать над музыкальным образом. Безусловно, найти сюжетную или тональную параллель с изобразительным искусством в каждом музыкальном произведении невозможно, да этого и не стоит делать, чтобы не превратить урок музыкальной литературы в некий синтезирующий предмет. Цель другая - познакомить учащихся с эпохой, сделать звуковой образ зримым. А при таком подходе произведения изобразительного искусства только обогатят выразительные возможности музыки.

Урок должен быть спланирован так, чтобы сделать его ярким, запоминающимся благодаря применению образцов изобразительного искусства. Систематическое использование произведений искусства позволяет ориентировать внимание учащихся на особенности выразительных возможностей слова и изображения. Все это помогает повысить общий уровень художественной подготовки и эстетической культуры учащихся, и конечно же повышает интеллектуальный уровень.

Сухомлинский говорил: «Постоянное обогащение, обновление, углубление, совершенствование знаний - это вопрос жизни учителя, зеркало его культуры, показатель кругозора, эрудиции».

Данная работа выполнялась в процессе педагогической практики. Материал был разработан по каждому году обучения, начиная с вводного курса муз. литературы с конкретными произведениями живописи, литературы, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.

Первый год обучения

Для первого года обучения программа муз. литературы основана на развитии специальных умений, касающихся восприятия и разбора музыки, ее словесной характеристики. По совокупности своего содержания и учебных целей данный раздел имеет подготовительную направленность и охарактеризован как вводный. В этом разделе подбор небольших вокальных, инструментальных произведений, народной, классической, современной музыки, их расположение осуществляется с последовательным возрастанием сложности - от песен к театральным видам.

Так с первых уроков можно говорить о том, что изобразительное искусство, обладая способностью воспроизведения самых различных сторон действительности издавна изображало и музыку. Так, уже в рельефах и росписях древнего мира запечатлены различные обрядовые и культовые действия, а также царские приемы, выходы, шествия и пиры, в которых участвуют музыканты, и мы видим пляшущих, поющих, играющих на инструментах людей. В искусстве Древней Греции мы встречаем сцены, где музыка участвует в гимнастических состязаниях, театральных представлениях, где игрой на авлосе, кифаре, лире наслаждаются люди. В средние века и в эпоху Возрождения в живописи и скульптуре нередко изображались поющие и трубящие ангелы; покровительница музыки святая Цецилия у ручного органа или клавесина; народные певцы и музыканты на праздниках; крестьяне в тавернах или горожане у очага, поющие или играющие на волынке, скрипке, виоле, лютне, клавесине. К древним временам восходит и проходящее через всю историю аллегорическое изображение Музы этого искусства, обычно с каким-либо инструментом в руке.

Во вводном курсе весь учебный материал основан на песенной, танцевальной, маршевой музыке. На уроках, посвященных разбору народной песни следует предложить вниманию учащихся полотна художников И.Репина, Шишкина, В.Васнецова, Сурикова, палехские миниатюры, произведения декоративно-прикладного искусства.

На уроках, посвященных музыке в театре обязательно поговорить о декорационном искусстве, искусстве костюмов, так как в этом разделе вводится понятие «опера», а она немыслима без декораций, это своеобразная «музыка для глаз». Опера- жанр сложный, синтетический, включающий в себя музыку, как первооснову, но кроме нее - литературу, пластические виды творчества. Естественно, ограничиваться только рассказом сюжета и анализом музыкальных номеров нельзя, так как от этого может «проиграть» сама музыка. Не случайно В.Стасов говорил: «Наша литература и искусство-это точно двое близнецов неразлучных, врозь немыслимых».

Второй год обучения

Начиная со второго года обучения учебный материал группируется в монографические темы, посвященные выдающимся композиторам. Каждая тема предусматривает знакомство с биографией и несколькими произведениями.

Изучение жизни и творчества великих композиторов имеет большое идейно-воспитательное и познавательное значение и связывает в представлении учащихся музыку с реальной жизнью, конкретной исторической эпохой, средой, в которой она создавалась и звучала. Такие биографические уроки позволяют увидеть место музыкального искусства в общественной жизни и социальную обусловленность творческой деятельности музыкантов. Поэтому на таких уроках лучше всего обратиться к истории. Поговорить о стилях, направлениях, в которых творили композиторы, живописцы, скульпторы, писатели, поэты. Всех их объединяет эпоха, они являются свидетелями одних исторических событий, являясь зачастую друзьями, единомышленниками - одним словом они говорят об одном, но каждый своим языком - звуков, кистью, резцом, пером.

Например, перед изучением творчества И.С. Баха, можно обсудить тему «Барокко». Хотя живопись этой эпохи в целом исторически гораздо более значительна по своему вкладу в художественную культуру, чем музыка того же времени, но тем не менее оба искусства этого периода характеризуются общностью исторических судеб: оба они в эту эпоху наполняются дыханием реальной жизни, воплощают гуманистическое мировоззрение, освобождаются от эгиды церковного духа. Оба приобретают отпечаток характерных черт жизни. Говоря об этой эпохе уместно вспомнить о ярких исторических событиях того времени. Анализ истории можно сделать и при изучении стилей классицизма, романтизма.

Третий год обучения

В программе по русской музыке можно выделить основные направления работы по использованию произведений изобразительного искусства:

1. Изучение жизни и творчества композиторов на примерах портретной живописи, графики, скульптуры (И.Репин, О.Кипренский, В.Тропинин и т.д.)

Так, например, при изучении жизни и творчества М.И. Глинки, мы неоднократно упоминаем имя А.С.Пушкина, с которым композитор был знаком и творчество которого вдохновляло его на создание гениальных сочинений. Обязательно нужно показать учащимся портрет поэта, написанный О. Кипренским.

2. При изучении обзорных тем следует поговорить о произведениях художников, на которых изображены этапные события времени, наложившие отпечаток на развитие муз. культуры.

Отечественная война 1812 г, восстание декабристов – эти два центральных исторических события изображенные на живописных полотнах художников А. Кившенко, М.Виельгорского помогут учащимся зрительно увидеть эпоху, ее героев, увидеть в какой обстановке жили современники А.Варламова, А. Алябьева, М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского.

Прекрасными иллюстрациями к теме «Романс, городская песня» могут стать портреты художников И.Венецианова, К.Брюллова.

В обзорной теме «Культурная общественно-политическая жизнь России второй половины 19 века» необходимо рассказать о творчестве художников-передвижников и использовать показ портретов А. Бородина, В.Стасова, М.П. Мусоргского, Третьякова, Г.Рубинштейна, выполненные И.Репиным.

3. При изучении вопросов музыкальных жанров, композиции, выразительных возможностей языка нужно провести параллель между камерным жанром музыки и камерным жанром бытовой живописи П.Федотова; или показать, как определения оперных жанров схожи с литературными и изобразительными жанрами: «Князь Игорь» – эпическая опера, «Садко» Н.А.Римского- Корсакова – опера – былина.

Изучение фортепианного цикла П.И.Чайковского «Времена года» позволяет познакомить учащихся с развитием пейзажной живописи в русском искусстве второй половины 19 века, с произведениями К. Васильева, А.Саврасова, И.Левитана.

Курс русской музыки дает возможность довольно серьезно и глубоко познакомиться с жанром оперы. В этом поможет обращение к соответствующим произведениям изобразительного искусства.

Например, раскрывая содержание оперы А.П. Бородина «Князь Игорь», можно привлечь творения древнерусских мастеров таких, как А.Рублев «Троица», «Борис и Глеб», «Осада Новгорода».

Все это поможет показать и доказать идею произведения, раскрывающую сокровенные мечты о едином, сильном централизованном государстве.

Исследователи творчества А. Рублева так пишут о нем: «В пору подготовки и окончательному освобождению от иноземного ига, в эпоху

борьбы за национальное возрождение голос художника был также слышен, его речь звучала так же взволнованно и страстно, как призыв к объединению русских князей в «Слове» накануне гибели Киевского государства.»

Эта тема о централизованном государстве решалась впоследствии целым рядом художников разных поколений, например В.Васнецовым, Е. Кибриком, И.Глазуновым, В.Фаворским.

В музыкальном театре музыка и изобразительное искусство находятся в тесном единстве (театрально-декорационная живопись, искусство костюма). Говоря о природе жанра, необходимо рассказать и показать, в чем состоит суть театрально-декорационной живописи и роли художников в театре. Можно говорить об этом начиная с оперы Глинки «Иван Сусанин», хотя в то время большого внимания и средств на изобразительную сторону не уделялось, так как в театре было засилье итальянской оперы. Но все же стоит поговорить о таком важном компоненте как костюм. Русских композиторов глубоко возмущало несоответствие костюма характеру музыкального образа. Сусанин обычно выходил на сцену в кафтане и красных сафьяновых сапогах и походил больше на купца чем на мужика-крестьянина. Директор императорский Всеволожский говорил: «О лаптях и не помышляйте. Когда представляют русскую оперу, то на сцене пахнет щами и гречневой кашей. Как только начинают играть русскую увертюру, самый воздух в театре пропитывается перегаром».

Композитор Н. А.Римский-Корсаков был возмущен нелепостью костюмов в «Снегурочке»: «Мороз оказался чем-то вроде Нептуна, а Лель походил на какого-то Париса».

Расцвет оперного жанра произошел в частном театре С. Мамонтова, в котором собирались прекрасные музыканты, певцы, художники-Н.А. Римский-Корсаков, С.Рахманинов, Ф.Шаляпин, В. Васнецов, М.Врубель.

Великолепные эскизы к опере «Снегурочка» выполнил В.Васнецов; К.Коровин написал декорации к «Борису Годунову», пейзажные сцены к «Русалке» А.С.Даргомыжского написал И.Левитан.

Художники тонко понимали музыку. «Ритм, движение, музыкальные мысли, рождают во мне ответную музыку красок»-говорил художник-декоратор А.Головин.

Советское искусство

Советская музыкальная литература начинается с обзорной темы, в которой можно осветить работу кружков творческой интеллигенции, рассказать о путях развития советской многонациональной культуры после Великой Октябрьской социалистической революции.

При беглом знакомстве с произведениями советского искусства обратить внимание на отличие живописных полотен, скульптуры, созданных в предшествующие времена. И отличия эти не в особых изобразительных приемах и средствах, а прежде всего в содержании искусства, в новых идеях, образах, рожденных советской действительностью. Новое искусство рассматривает явления окружающей жизни с позиций ленинского мировоззрения. Революционная борьба народа, человек- труженик, строительство жизни на основе социальной справедливости, новые нравственные представления – вот что стало содержанием советского искусства. Поэтому на уроках музыкальной литературы неопределима роль произведений таких крупных мастеров как Юон, М.Кустодиев, Петров-Водкин и др. Упомянуты художественные объединения «Бубновый валет», «Мир искусства».

В балетном творчестве С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна нельзя не сказать о главных исполнителях ведущих партий – Г.Улановой, К. Сергееве, О. Лепешинской, Е. Максимовой, В. Васильеве. Художники-декораторы А. Головин, В. Рындин, С. Вирсаладзе создавали великолепные эскизы, декорации к операм советских композиторов.

Заключение

Многочисленные связи соединяют музыку с изобразительным искусством, литературой, драматическим театром. Все они вместе выросли и развивались на единой почве, источником которой является окружающая нас жизнь.

Известный поэт А.Блок говорил: «Неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия. Вместе они образуют мощный поток, который несет на себе драгоценную культуру».

На занятиях музыкальной литературы используются репродукции, слайды, аудио и видеопособия.

Приложение

Первый год обучения

Изучаемая тема	Произведения искусства
Музыка в жизни человека	Фрески, наскальные рисунки, мифы народов мира, М. Греков «Тачанка», «Трубачи первой конной», А. Лихачев «Память», Н. Мазитов «Барабанщик»
Содержание музыкальных произведений	Живопись Васнецовых, В. Верещагина, И. Левитана, И. Грабаря, А. Саврасова, иллюстрации И. Шмаринова, Н. Николаева
Выразительные средства музыки	Иллюстрации к муз. сказке «Петя и волк», С. Чуйков «Песня Кули» И. Тургенев «Певцы» Рембрандт «Давид и Саул»
Программная музыка	Пейзажи И. Левитана, В. Сурикова В. Гартман «Картинки с выставки»
Музыкальные инструменты	Древнегреческая вазопись, мифы, Живопись Караваджо, Рембрандта, Ватто «Гитарист», «Савояр с сурком» А. Иванов «Аполлон, Гиацинт и Кипарис занимающиеся музыкой и пением», Р. Дюфи «Симфонический оркестр», А. Кравченко «Страдивариус в мастерской»
Музыкальные жанры	Р. Турнье «Камерный ансамбль» Л. Непомнящий, Г. Коржев, К. Мазурин, С. Трофимов – рисунки Джорджоне «Сельский концерт»
Танцевальная музыка	Э. Дега «Голубые танцовщицы» Палехские миниатюры, гравюры «Средневековые танцы», Рембрандт- жанровые, бытовые зарисовки, П. Брейгель «Крестьянские танцы», Л. Толстой «После бала»
Народная песня	И. Репин «Бурлаки на Волге», И. Левитан «Владимирка», И. Шишкин «Среди долины ровныя», Е. Кибрик иллюстрации к былинам, живопись

	Васнецовых, В. Сурикова, Н. Шмаринова , палехские миниатюры, лубки.
Музыка в театре Григ «Пер Гюнт»	Е.Евтушенко «Сольвейг» А.Головин Эскизы к музыке Грига.
Опера	Костюмы, декорации художников А.Бенуа, К.Коровина, Л.Бакста А.Головин декорации к опере «Руслан и Людмила»
Балет	М.Алигер «Танец маленьких лебедей «Щелкунчик»-декорации А.Головина, С.Вирсаладзе

Второй год обучения
Программа курса: «Зарубежная музыка»

Изучаемые темы	Произведения искусства
Введение в курс зарубежной музыки: эпоха возрождения, стиль барокко.	Росписи ваз, настенные фрески, рисунки, изображающие музыкантов, живопись Рембрандта, Веласкеса, Караваджо, С.Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи
И.С.Бах Полифонические произведения	С.Коненков «Бах», Р.Дюфи «Апофеоз Баха», современные поэты Галчинский, О.Мандельштам, Н.Ушаков, Г.Семенов, И.Бехер о Бахе, Ж. Брак «Хвала Баху» А.Рихтер «Хор мальчиков церкви св.Фомы» Э.Китс «Ре-фуга» Ф.Рунге «Урок соловья»
Классицизм	Драмы П.Корнеля, Ж.Расина, Пейзажная, портретная живопись Ж.Давида, К.Лоррена, Н.Ланкре «Пастораль»
Й.Гайдн	Релинг «Гайдн по пути в Англию» Цауфель «Странствующие музыканты» М.Швинд «Симфония» Поэзия Томсона «Времена года» Поэт Ю.Левитанский «Прощальная симфония»
В.А.Моцарт Симфонии, сонаты	М.Врубель «Моцарт и Сальери», поэты Б.Окуджава, Ю.Воронов Р.Дюфи «Апофеоз Моцарта» М.Мендель «Концерт», ксилография М.Полякова «Моцарт», Рамберг акварель, Н.Ланкре «Урок музыки», «Танцовщица» В.Рындин Декорации к опере «Свадьба Фигаро» М.Швинд иллюстрации к опере
Л.В.Бетховен	Клебер Портрет Бетховена, ксилография М.Полякова «Моцарт»

<p>5 симфония</p> <p>Сонаты</p> <p>Увертюра «Эгмонт»</p>	<p>М.Швинд Портрет Бетховена Р.Дюфи «Апофеоз Бетховена» Мэлер Портрет Бетховена, стихотв. о композиторе Н.Заболоцкий, С. Нерис Г.Шенгели, Н.Ленау Э.Делакруа «Свобода ,ведущая народ» Э.Делакруа «Свобода на баррикадах» О.Роден «Граждане Кале» Л.Толстой «Крейцера соната» И.Левитан «Над вечным покоем» Р.Ролан «Жизнь Бетховена» Р.Рембрандт «Ночной дозор» М.Швинд иллюстрации к «Эгмонт»</p>
<p>Романтизм</p> <p>Ф.Шуберт</p> <p>Песни Шуберта</p> <p>«Неоконченная симфония»</p>	<p>К.Фридрих, Д.Тернер, Э.Делакруа, К.Коро, Т.Руссо ,Ж.Санд</p> <p>М.Швинд Портрет Шуберта, ксилография М.Полякова «Шуберт» поэты О.Мандельштам, Д.Самойлов М.Швинд «Шуберт и Фогль» М.Швинд «Шубертиада» Константинов Иллюстрации к балладе «Лесной царь», А.Рихтер, М.Алеша графические циклы к песням, Ф.Хасс- иллюстрации к песням М.Швинд «Симфония»</p>
<p>Ф.Шопен</p> <p>Произведения для фортепиано</p>	<p>Э.Делакруа «Шопен», ксилография М.Полякова «Шопен» поэты В.Рождественский, Л.Хаустов «Шопен» Л.Непомнящий Рисунки Э.Делакруа, О.Бердслей Иллюстрации к балладам, ноктюрнам, Д.Уистлер «Ноктюрн в голубом и серебряном» М.Горький «Песнь о буреизвестнике»</p>

Третий год обучения
Программа курса «Русская музыка»

Изучаемые темы	Произведения искусства
Древнерусская музыка	Ансамбли древнерусского зодчества, фрески Феофана Грека, Андрея Рублева, литературные произведения С. Полоцкого, Дм. Ростовского
Русская музыка 18 века	В.Боровиковский «Портрет сестер Гагариных» Театры Шереметева, Апраксина, Ржевского
Русская музыка первой половины 19 века	«Субботы у Жуковского»-неизвестный художник «Квартет 30-х в салоне»-Виельгорский «Театральная площадь в Москве» литография «Гитарист» -В.Тропинин
Старшие современники Глинка	«Северный край» -В.Васнецов «Девушка с бураками»-А.Венецианов «Светлана» -К.Брюллов
М.И. Глинка «Ночь в Мадриде» «Камаринская» «Вальс-фантазия» «Иван Сусанин»	Б.Волков «Портрет М.И.Глинки», поэт В.Фирсов И.Репин «Глинка в период написания оперы «Руслан и Людмила», ксилография М.Полякова «Глинка» М.Врубель панно «Испания» В.Васнецов «В costume скomorоха» Н.Ульянов «Пушкин с женой на придворном балу Перед зеркалом» И. Мартос Памятник Минину и Пожарскому В.Серов Эскизы костюмов к «Ивану Сусанину»
А.С.Даргомыжский Опера «Русалка» Романсы и песни	И.Крамской «Русалка», И.Левитан- пейзажные сцены к опере. П.Федотов «Сватовство майора», «Разборчивая невеста» «Завтрак аристократа»
М.П.Мусоргский Романсы и песни Опера «Борис Годунов»	И.Репин Портрет Мусоргского С.Коненков Портрет Мусоргского, поэт В.Лазарев В.Перов «Тройка», «Нищая»В.Верещагин «Забытый» А.Венецианов «Захарка» В.Васнецов «Нестор –летописец», Всесвятский каменный мост (конец 17 в)

	<p>Г.Мясоедов «Бегство Григория Отрепьева из корчмы На литовской границе» Иллюстрации В.Фаворского и Е. Кибрика к «Борису Годунову» Ф.Федоровский, Н.Золотарев декорации к опере</p>
<p>А.П.Бородин Богатырская симфония Князь Игорь</p>	<p>И.Репин «Портрет Бородина» В.Суриков «Покорение Сибири Ермаком» В.Суриков «Переход Суворова через Альпы» В.Васнецов «После побоища И.Святославовича с половцами» В.Васнецов «Княгиня Ольга» И.Рерих «Поход Игоря» И.Голиков Палехские росписи А.Бенуа, Н.Рерих Эскизы костюмов И.Глазунов «Поход Игоря», «Ярославна» Ю.Ракша «Триптих» Иконы «Владимирская Богоматерь», «Борис и Глеб», «Спас нерукотворный», «Троица»</p>
<p>Культурная жизнь России второй половины 19 века</p>	<p>И.Крамской Портрет Третьякова И.Репин Портреты Третьякова, Стасова, Мусоргского, Бородин, Рубинштейна.</p>
<p>Н.А.Римский-Корсаков</p>	<p>И.Репин Портрет Римского-Корсакова Живопись М.Врубеля</p>
<p>Шехеразада Снегурочка</p>	<p>И.Айвазовский «Море». «Шторм», «Кораблекрушение» Иранские миниатюры В.Васнецов Эскизы декораций и костюмов А.Пашенин Палехские росписи М.Нестеров «Два лада» К.Коровин «Северная идиллия»</p>
<p>П.И.Чайковский Времена года 1 симфония Евгений Онегин</p>	<p>П.Кузнецов Портрет Чайковского, ксилография М.Полякова «Чайковский»; поэты В.Рождественский, Я.Полонский. И.Левитан «Март», «Золотая осень», «Большая вода», «Осенний день» И.Грабарь «Зимняя лазурь» В.Самохвалов иллюстрации к роману «Евгений Онегин» П.Вильямс Декорации к опере «Евгений Онегин»</p>

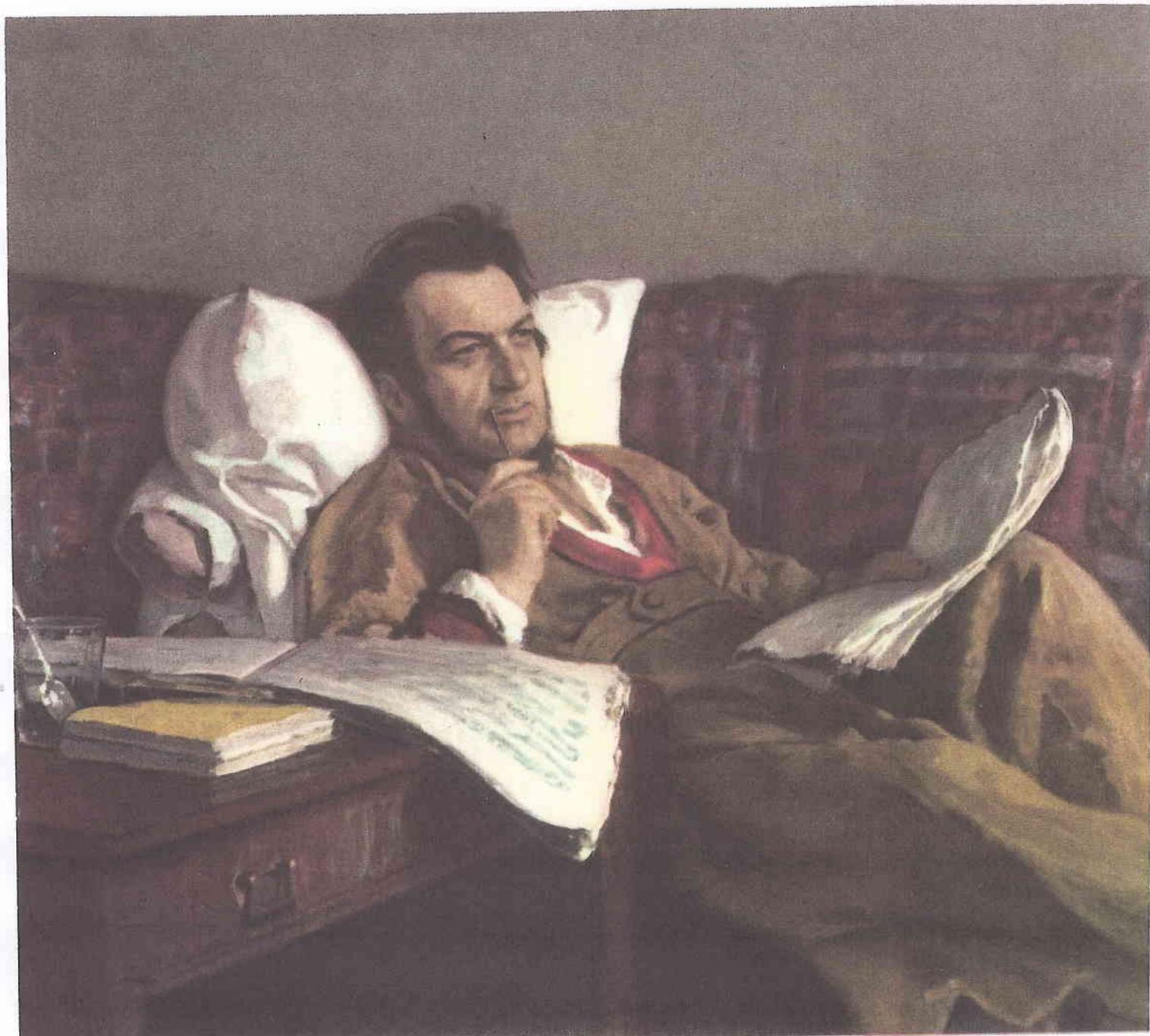
Четвертый год обучения
Программа курса: «Музыка 19- 20 века»

Изучаемые темы	Произведения искусства
Композиторы на рубеже 19-20 столетий- С.Рахманинов, И.Стравинский, А.Скрябин	В.Поленов, братья Васнецовы, В.Серов, М.Врубель, А. Бенуа, Б.Григорьев, Е.Пастернак, Л.Бакст, Б.Кустодиев, Н.Рерих, живопись М.Чюрлениса, ксилография М.Полякова «Рахманинов»
Культура России в первые годы советской власти. Становление многонациональной Советской культуры	Савицкий, И.Бродский, К.Юон, В.Серов. М.Кустодиев, Л.Неменский. Живопись С.Чуйкова, М. Сарьяна, Э.Калныня
С.С.Прокофьев «Александр Невский» Произведения для фортепиано 7 симфония «Ромео и Джульетта»	П.Кончаловский «Портрет Прокофьева» поэты В.Хлебников, К. Бальмонт, В.Семернин П.Корин Триптих «Александр Невский» А.Пластов «Первый снег» Ю.Пименов «Весна в городе» А.Мыльников «Лето» Н.Шмаринов, А.Николаев, В.Рындин Декорации, иллюстрации к опере «Война и мир» , балету «Ромео и Джульетта»
Д.Д.Шостакович 7 симфония	И.Серебряный «Портрет Шостаковича» М..Кустодиев «Д.Шостакович на выставке художников» А.Ахматова Посвящение Шостаковичу, М.Матусовский 7 симфония, Л. Болеславский поэма о Шостаковиче А.Пахомов серия «Ленинград в дни блокады», Л.Неменский «Земля опаленная» А.Дейнека «Окраина Москвы» Н.Иванов «Расстрел»
А.И.Хачатурян Скрипичный концерт	Л.Кончаловский Портрет Хачатуряна Е.Пастернак «Портрет Хачатуряна во время сочинения Вальса к драме Маскарад» Живопись М.Сарьяна, И. Клычев «День радости»

Балеты «Гаянэ», «Спартак»	С. Вирсаладзе, А Константиновский Декорации к балетам
Д.Б.Кабалевский Опера «Семья Тараса»	П. Корин «Старый мир», «Русь уходящая», «Реквием», М.Балашов «Непокоренная», Е.Кибрик Иллюстрации к «Кола Брюньону», рисунки Л.Неменского

Список использованной литературы

1. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка «Художник» Ленинград 1977 г.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
3. Кленов А.С. Там, где музыка живет «Педагогика» Москва, 1986г.
4. Лукьянов Б. В мире эстетики «Просвещение» Москва 1988 г.
5. Осетров Е.И. Живая древняя Русь «Просвещение» Москва 1984 г.
6. Тарасов Л.М. Музыка в семье муз «Детская литература» Ленинград, 1985г.

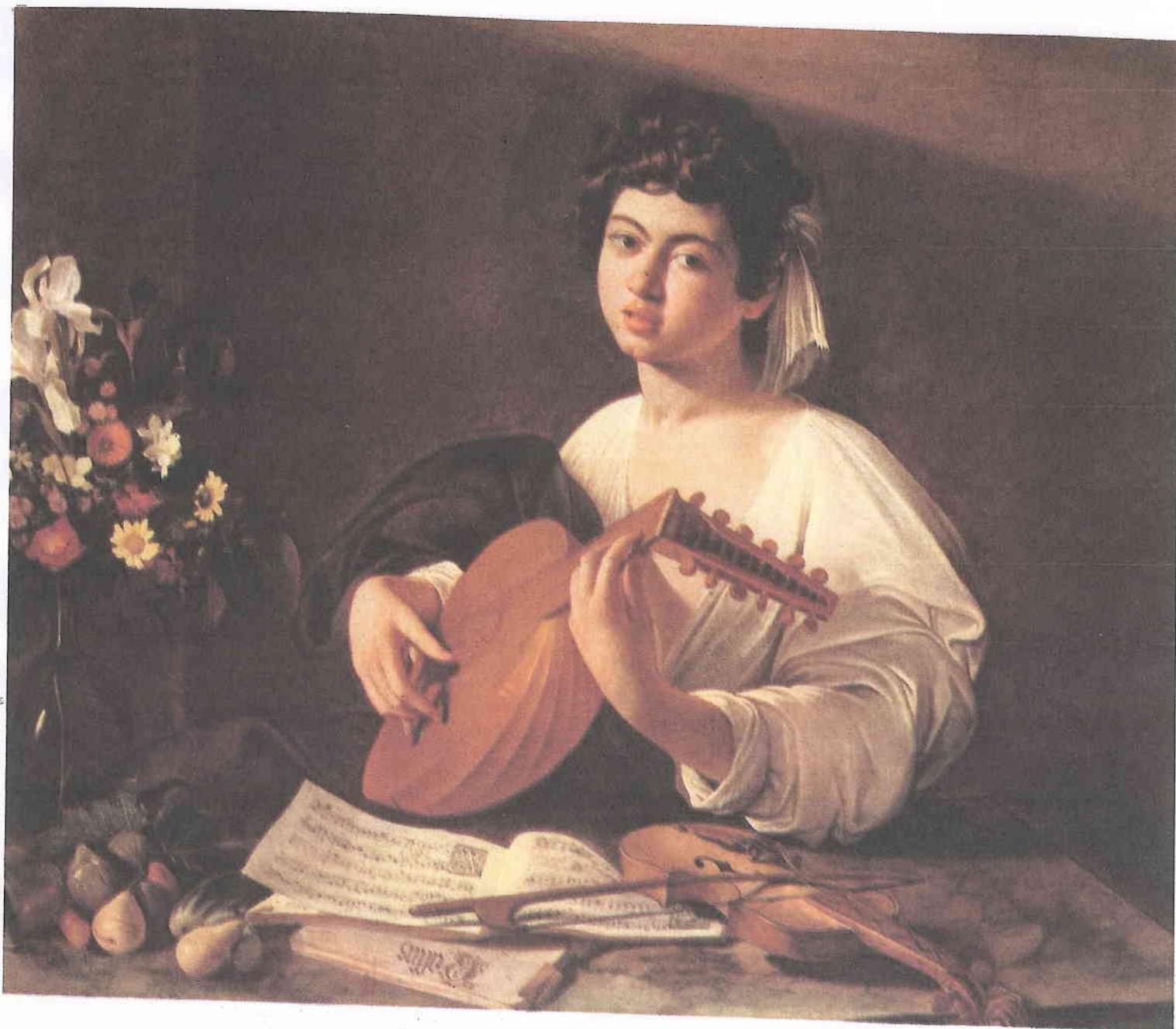
И. РЕПИН (1844—1930). М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила». 1887. Холст, масло. 98×117. Третьяковская галерея. Москва.

ЭДУАРД МАНЕ (1832—1883). Флейтист.
1866. Холст, масло. 164 × 97.
Лувр. Париж.

ДИРК ГАЛЬС (1591—1656). Концерт.
Дата неразборчива. Дерево, масло. 33,5 × 45,5.
Киевский музей Западного и Восточного искусства.

**КАРАВАДЖО (1573—1610). Лютнист. Около 1595. Холст, масло, 94×119.
Эрмитаж, Ленинград**