

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ (занятие по предмету «Композиция»)

В. Е. Толокина, МОУ ДОД «ДХШ № 1 им. П. Ф. Рябова», г. Саранск, Республика Мордовия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Окружающий нас мир огромен и многообразен. Способность ребёнка удивляться всему в этом мире, его эмоциональность дают нам, педагогам, возможность развить в детях творческое вдохновение при создании художественных образов.

Все дети имеют способности к творчеству. Они с удовольствием рисуют, фантазируют... Рисование для них — не просто забава, а радостный, вдохновенный труд. И чтобы не иссякало в человеке знакомое каждому ребёнку ощущение счастья творчества, необходимо с детства развивать эту способность фантазировать, импровизировать, открывать и познавать окружающий мир. Эти качества пригодятся в любой деятельности.

Дети любят открытия. Им нравится использовать разнообразные материалы, конструировать, дополнять, вводить что-то новое в уже известное, выполнять работы практического назначения. Поэтому педагогу необходимо стремиться внести в традиционные формы обучения что-то новое, своё, чтобы занятия были эффективными, познавательными и увлекательными по форме и содержанию.

Структура предлагаемого занятия не стандартна, так как оно рассчитано на ограниченное количество времени, что крайне редко используется на уроках в художественных школах.

Учащиеся уже знакомы с импровизацией, поэтому на занятии они выступают помощниками педагога.

Цели и задачи: ознакомить учащихся с возможностями достижения максимальной выразительности линии и цвета в композиции; учить стилизовать формы предметов, наблюдать и передавать изменения формы и пропорций в разных положениях и в движении (наклон, изгиб); развивать быстроту творческого мышления; воспитывать аккуратность при работе с различными материалами.

Оснащение

- **Зрительный ряд:** фотографии с фрагментами импровизации в движении; репродукции картин (В. Кандинский «Импровизация № 6 (Африканская)», В. Амян «Ирисы. Ван Гог. Импровизация», А. Константинов. Цикл «Джазовые импровизации», Н. Ларскин «Импровизация зелёно-сине-голубая», В. Черноволенко «Молитва», М. Чюрлёнис. Цикл «Сотворение мира»), работы учащихся из методфонда на тему «Импровизация».

- **Музыкальный ряд:** Р. Шуман «Фантастические пьесы».

- **Материалы и инструменты:** листы ватманской бумаги формата А4, фломастеры, маркеры, цветные карандаши, восковые мелки, пастель, гелевые ручки, карандаши, ластик.
- **Оборудование:** ТСО (ПК, звуковые колонки, проектор, микрофон), мольберты, табуреты.

ХОД ЗАНЯТИЯ

БЕСЕДА

- ♦ Как вы понимаете импровизацию?
- ♦ Что она подразумевает? (*Развитие фантазии, необычайное воображение, энергетический взрыв эмоций*)
- ♦ Где может быть применена импровизация? (*В музыке, танцах, изобразительной деятельности, театре*)

СЛОВО УЧИТЕЛЯ

— **Импровизация** (в переводе с франц., итал. и лат. — *неожиданный, внезапный*) — создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения.

Это — состояние абсолютной свободы творчества.

Импровизация своими корнями восходит к народному творчеству. С древнейших времён у различных народов существовали особые категории певцов-импровизаторов (древнегреческие аэды, западноевропейские шпильманы, русские сказители, украинские кобзари и т. д.).

Импровизация возможна в поэзии, музыке, танце, театре, изобразительной деятельности.

СОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

— В профессиональном искусстве наибольшее развитие получили *поэтические и музыкальные импровизации*. Поэтические импровизации обычно составляют на заданную тему. Блестящим поэтом-импровизатором был А. Мицкевич. Среди русских поэтов искусством импровизации владели П. А. Вяземский, В. Я. Брюсов («Вешние воды») и др. Образ поэта-импровизатора запечатлел А. С. Пушкин в «Египетских ночах».

— **Музыкальная импровизация** в профессиональном художественном творчестве сформировалась под влиянием народного импровизирования и впитала его черты. Ранние её формы в Европе связаны со средневековой вокальной культовой музыкой. Названия некоторых музыкальных жанров

■ Импровизация в танце

указывают на их частичную связь с импровизацией (например, «Фантазия», «Экспромт», «Прелюдия», «Импровизация»). В современной музыкальной практике импровизация не имеет существенного значения (за исключением джазовой музыки).

— **Импровизация в танце** с древнейших времён является неотъемлемой частью народных обрядов, игр и празднеств. В странах Востока и Азии импровизация в танце сохраняется не только в народных представлениях, но и в профессиональном искусстве. Импровизация варьируется от примитива до высокого профессионализма. Во многих народных танцах (в ответ на «вызов» продемонстрировать силу, ловкость, удачу) импровизатор выходит за пределы устойчивых танцевальных форм (например, мужские грузинские, армянские танцы). Импровизация в народном танце проявляется также и в соревновании (русский перепляс и др.).

— **Импровизация в театре** — игра актёра, основанная на его способности строить сценический образ, действовать и создавать собственный текст на заданную тему или в обстоятельствах, предусмотренных сценарием, творя без предварительной подготовки, прямо в процессе представления. Зародившись в народном театральном творчестве, свойственная народному искусству в разных его формах, импровизация была одним из существенных элементов сценического действия древнего театра Востока (существует и в настоящее время), присутствовала в античном, средневековом и ренессансном театре. Высокого уровня искусство импровизации достигло в народной итальянской комедии дель арте (XVI—XVIII века), французском фарсе (XV—XVI века), русском балагане. Позднее импровизация сохранилась на сцене как стилистический приём (например, у К. Гоцци).

— **Импровизация в изобразительной деятельности** — самый молодой вид. Она возникла в начале XX века. Импровизация в изобразительном искусстве в большей степени относится к искусству абстракции (в переводе с лат. — *отделение*). Осно-

вателем абстракционизма считают русского художника **Василия Кандинского** (1866—1944). В 1913 году внутри абстрактного искусства возник **супрематизм** (в переводе с лат. — *пренебрежительный*) — самостоятельное течение, связанное с именем **Казимира Малевича** (1879—1935).

Среди представителей всех абстракционистских течений наибольшей популярностью пользуется выдвинутая основателем данного направления идея импровизации как основа творческого процесса.

— Несомненно, импровизация приводит к интересным последствиям в творческом процессе. Отмечено, что, широко используя понятие «импровизация», абстракционисты в живописи, музыке или театре отождествляли её со спонтанностью, сиюминутностью, с «вибрацией» души. Однако импровизация в живописи или композиции — несколько иное. Она возможна лишь на уровне высокого профессионализма и требует многократного закрепления уже найденного в работе над произведением.

Лишь опираясь на свой творческий багаж, художник может прийти к элементам импровизационного творчества. Именно элементам, потому что история изобразительного искусства не знает примера чистого импровизационного творчества.

Известные художники-импровизационисты — Василий Кандинский, Анастас Константинов, Николай Ларский, Микалоюс Чюрленис и др.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

(импровизация на тему «Стеклянная и керамическая посуда»)

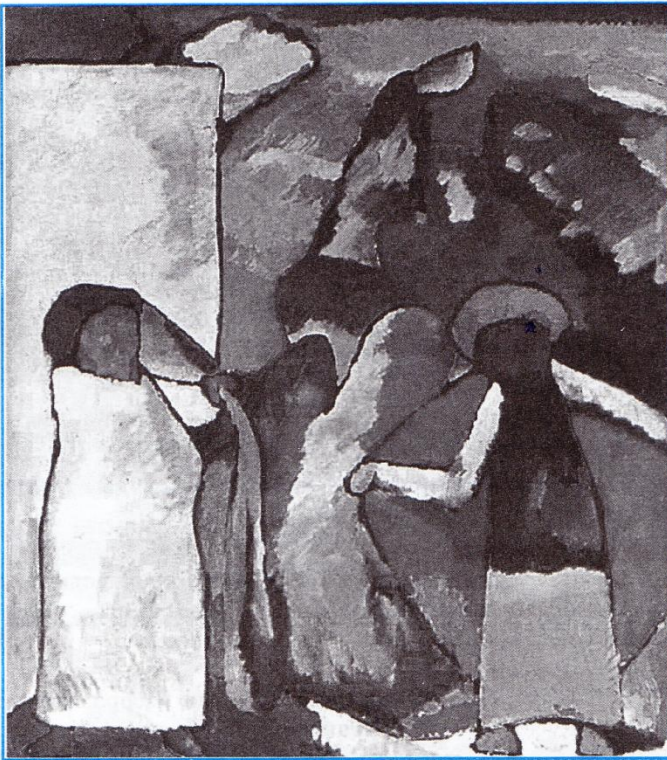
Во время работы учащихся звучат фрагменты «Фантастических пьес» Р. Шумана.

ВЫСТАВКА И ОБСУЖДЕНИЕ РАБОТ

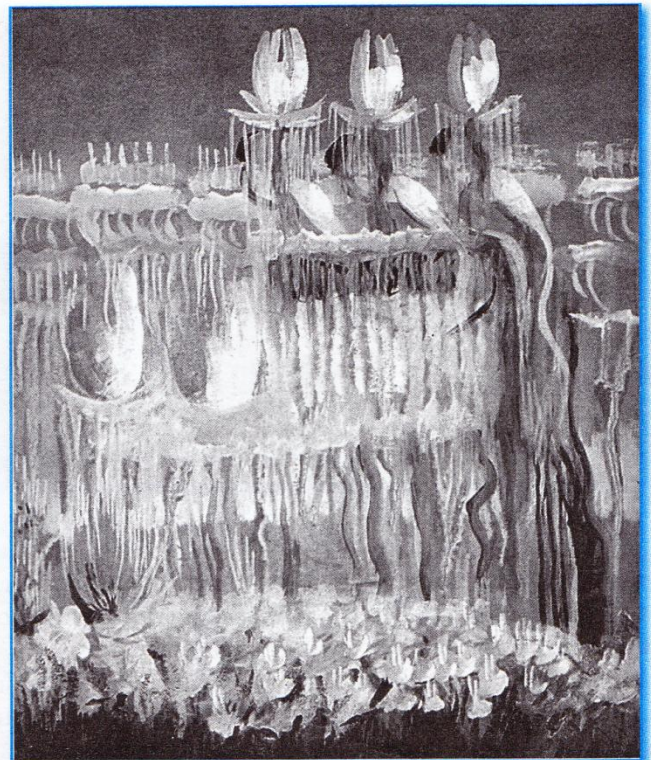
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

Импровизация как один из методов «разбудить» воображение ребёнка применяется в нашей школе

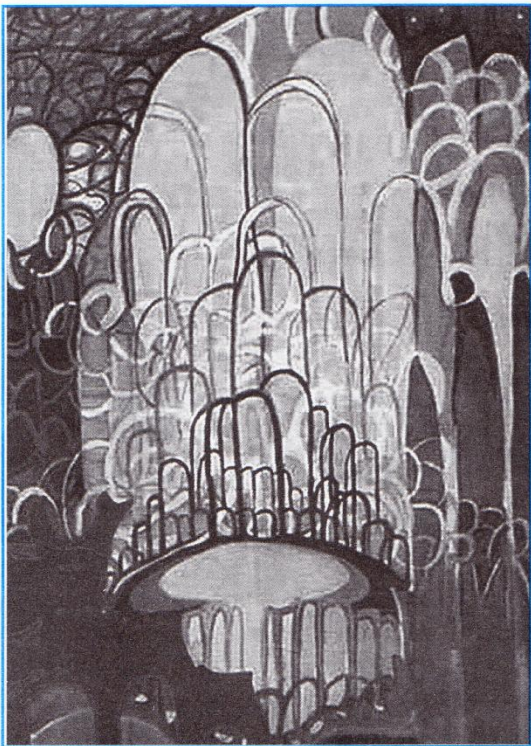

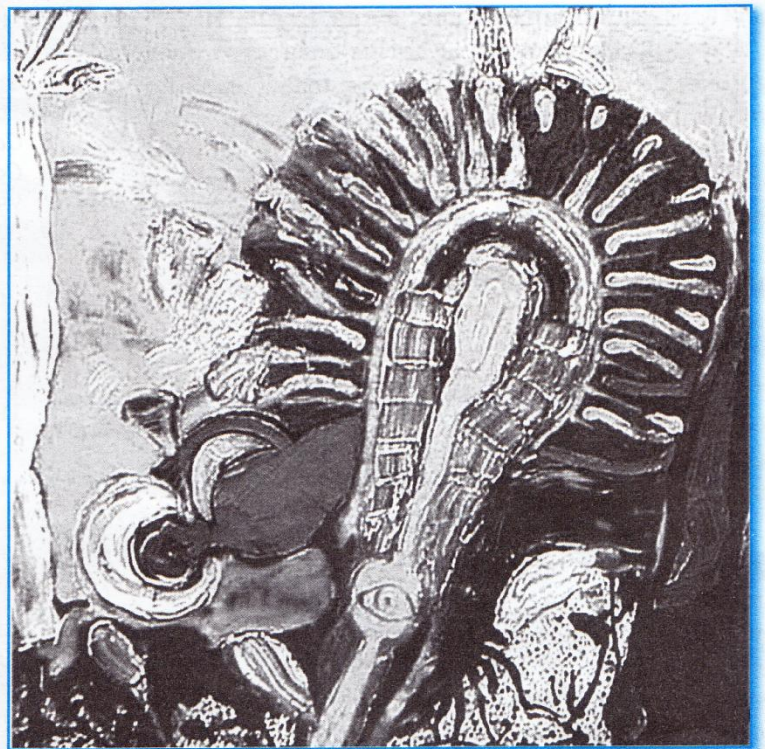
■ В. Кандинский. Импровизация № 6 (Африканская). 1909

■ М. Чюрлёнис. Из цикла «Сотворение мира». 1906

■ В. Черноволенко. Молитва

■ А. Константинов. Из цикла «Джазовые импровизации»

с 1-го класса. Начиная обучение, дети боятся «неправильно» изобразить что-то. Помочь преодолеть этот страх — одна из задач педагога. Иногда это композиция без предварительного рисунка карандашом. Одно из таких заданий — «Импровизация на тему заданного рисунка», при выполнении которого важна спонтанная импровизация-экспромт.

На бумагу наклеивают силуэты бабочек, рыбок, стрекоз (из пёстрой ткани или обоев), а затем дорисовывают фон как органическую среду для данного мотива. Композиция может получиться не очень сложной, но яркой и непринуждённой.

Со временем задание импровизационной композиции усложняется, например, можно прослушать