

УДК 378 14:78.071.2

ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Муртазина Л.Э.

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств», Казань, Россия (420059, Казань, ул. Оренбургский тракт, д.3), e-mail: lada-sher@mail.ru

В работе рассмотрены вопросы художественно-эстетического воспитания студентов творческого вуза с точки зрения синергетической методологии. Указывается, что дополнение интерпретаторского подхода при музыкальном обучении синергетической методологией позволяет повысить эффективность воспитательного процесса. Рассматриваются влияние трех важнейших факторов синергетической методологии, таких как нелинейность взаимодействия в триаде учитель—произведение—учащийся — путем нахождения преподавателем личностных смыслов учащегося; введение учащегося в состояние неустойчивого равновесия для ускоренного освоения произведения от репродуктивного до творческого; резонансное взаимодействие учащийся—произведение и учащийся—слушатель. Сделан вывод, что обучение должно носить «резонансный характер» и осуществляться «малыми воздействиями» при ускоренных переходах к новым, модифицированным структурам знаний и поведенческим стереотипам. Синергетический подход делает образовательный процесс творческим, эвристическим, дарящим ученику радость открытия окружающего мира и самого себя.

Ключевые слова: синергетический подход, художественно-эстетическое воспитание, резонансное взаимодействие, эмоциональное переживание

A SYNERGISTIC METHODOLOGY FOR THE PURPOSES OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION

Murtazina L.E.

Kazan State University of Culture and Arts, Kazan (420059, Kazan, street Orenburgskij trakt , 3), e-mail: kateha007@bk.ru

The paper discusses the questions of artistic and aesthetic education of the university students creative in terms of synergetic methodology. Indicated that the addition of interpretative approach to musical teaching synergetic methodology improves the efficiency of the educational process. Consider the influence the three most important factors of synergetic methodology, such as the nonlinear interactions in the triad teacher - music - student teacher by finding personal meanings of the student; the introduction of a student in a state of unstable balance for accelerated learning a musical work from the reproductive to creative; the resonance interaction student-work and student-listener. It was concluded that training should be "resonant character" and performed "small impact" at accelerating the transition to the new, modified structure of knowledge and behavioral patterns. Synergetic approach makes the educational process creative, heuristic, giving the student the joy of discovering the world and himself.

Keywords: synergetic approach, artistic and aesthetic education, the resonance interaction, emotional experience.

В образовании и воспитании получает развитие новое направление научных исследований – синергетика, которое является междисциплинарным, ориентированным на выявление законов самоорганизации и развитие сложных систем любой природы независимо от конкретной природы составляющих их элементов. Синергетический подход в образовании провозглашает приоритет личностных ценностей и ориентирован на обучение человека жить в состоянии неопределенности и нестабильности сложного мира. Данный подход основывается на превалировании в образовательной деятельности «самообразования, самоорганизации и заключается в стимулирующем или побуждающем воздействии на субъект с целью его самораскрытия и самосовершенствования в процессе сотрудничества с

самим собой и другими людьми» [5]. При этом необходимо системы, связанные с художественным мышлением человека, такие как искусство и художественное образование, дополнить с точки зрения синергетики рядом специфических свойств: это уникальность, неоднозначность, неисчерпаемость, субъективность и т.д.

Синергетические методы в образовании предполагают, по мнению Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, следующие особенности [3]: а) нелинейный диалог — как «ситуацию открытого диалога, прямой и обратной связи, солидаристического образовательного приключения»; б) пробуждающее обучение, которое определяет «как управлять, не управляя, малым резонансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для человека путей развития»; в) обучение — как резонансный процесс и фазовый переход, «осуществляющее ускоренный переход к новым, модифицированным структурам знания и поведения»; г) гештальт-образование – «как передача целостных блоков информации, качественную смену схем, паттернов мышления, перестройка самой конфигурации ситуации обучения». Научиться мыслить синергетически — значит научиться мыслить нелинейно, мыслить в альтернативах, предполагая возможность смены темпа развертывания событий и качественной ломки, фазовых переходов в сложных системах. Рассмотрим некоторые синергетические закономерности в музыкальном образовании и художественно-эстетическом воспитании.

Вся история человечества подтверждает, что искусство — это не только часть человеческой культуры, но и необходимая составляющая функционирования человеческого мозга. И.А. Евин утверждает [2], что «принцип неустойчивого равновесия является фундаментальным принципом композиции для всего искусства», а «искусство, как мозг и как вся живая природа, функционирует вблизи неустойчивого, критического состояния». Все новое возникает в мире в результате бифуркаций, как развитие неустойчивых состояний и процессов. Так, исследователи рассматривают мозг как сложную самоорганизующуюся структуру, находящуюся вблизи неустойчивого критического состояния, а все поведенческие функции человека описываются как неравновесные фазовые переходы. Такие функции мозга, как распознавание образов и музыкальное восприятие, являются распределенными среди огромного числа взаимосвязанных нейронов и происходят в виде параллельной обработки информации. Для художественных произведений «средой обитания» является психика человека, и именно соответствие структуры художественного произведения законам функционирования мозга определяет его жизнестойкость. Искусство пронизано операторами неустойчивости и критичности, поэтому, воспринимая художественное произведение, мозг человека поддерживается в критическом состоянии, благодаря чему существенно повышается адаптация человека к изменяющимся условиям внешней среды. В этом смысле

художественное образование и его неоднозначность способствуют этой адаптации в превосходной степени.

Можно сказать, что главной функцией искусства является внедрение в сознание индивида норм и правил, которые не могут быть обоснованы логически, но жизненно необходимы для выживания человека и общества. Причина такого необычайного воздействия искусства заключается в его образном и эмоциональном характере. Образ обладает способностью к высокой концентрации информации. «Типичный образ» выступает в роли представителя и заместителя множества близких образов (ассимилирует близкие образы) и позволяет любому из близких представлений работать на увеличение его вероятности (эффект воронки) [1].

При анализе художественных произведений необходимо учитывать очень важные моменты, связанные с явлениями устойчивости и неустойчивости. Если проанализировать любой пример с неустойчивым состоянием в художественных произведениях, можно убедиться, что эти неустойчивости выполняют функции параметра порядка (являются главной переменной, обобщающей функционально другие переменные системы) и подчиняют себе всю композицию произведения. В музыкальном произведении параметр порядка сопоставим с понятием доминанты. Сложное целое составлено из различных элементов различной соподчиненности и связи. Смысл компонентов целого, их построения, назначение каждой части определяет доминирующий господствующий момент. Это могут быть одна музыкальная тема в полифонических произведениях Баха, система лейтмотивов (главных мотивов произведения, повторяющихся в различных частях композиции) в оперных и симфонических произведениях. Часто неустойчивость состояния в музыкальных произведениях создает ощущения напряженной ситуации, которые можно сравнить с критическими режимами, характеризующимися резкими переходами, колебаниями, хаотичностью. Такое описание можно сопоставить с трансформацией музыкального материала в разработочных частях сонатных циклов, в кульминационных моментах развития малых музыкальных форм.

Одним из способов исследования музыкального искусства становится рассмотрение его с точки зрения интерпретаторской, или исполнительской. Исполнительство как вид музыкально-творческой деятельности — это специфически выстроенное воплощение духовно значимого содержания в формах, обеспечивающих его адекватное восприятие слушателями.

Дополнение интерпретаторского подхода синергетической методологией позволяет повысить эффективность воспитательного процесса. Это реализуется при учете трех важнейших факторов синергетической методологии: 1) нелинейность взаимодействия в

триаде учитель—произведение—учащийся — путем нахождения преподавателем личностных смыслов учащегося; 2) введение учащегося в состояние неопределенности — неустойчивого равновесия, с целью ускоренного освоения произведения через бифуркационные точки (в искусстве «инсайты»), от репродуктивного освоения произведения до творческого; 3) резонансное взаимодействие учащийся—произведение и учащийся—слушатель.

Нелинейность в художественном воспитании проявляется в «резонансном» характере его воздействия [4]. Резонансное воздействие происходит в случае совпадения внутренней характеристики среды с характеристикой воздействия. Рассматривая воспитанника как субъект обучения, обладающий своими внутренними характеристиками (такими как характер, образование, уровень культуры, возраст и т.д.), мы можем добиться резонанса (исполнительского отклика) только на «частотах», свойственных внутренним характеристикам объекта (ученика). Преподаватель обычно осуществляет техническую диагностику учащегося, включающую в себя уровень обученности, музыкальный тезаурус, возрастную психологию. Данная диагностика позволяет эффективно осуществить музыкальное обучение, но не художественное воспитание. Выявление личностных «резонансов» нуждается в диагностике иного рода, она всегда осуществляется приблизительно и интуитивно, «на ошупь». При исполнении это всегда адаптация к предложенному в произведении культурно-историческому типу мышления и авторскому мироощущению.

В триединой воспитательной ситуации «учитель—произведение—ученик» важно, чтобы педагог, являясь вынуждающей силой, не был силой принуждающей. Чем ближе «резонансы» объекта (произведения) к внутренним резонансам самого субъекта, тем менее необходимо воздействие «вынуждающей» силы. Воздействие педагога в результате должно быть сведено к минимуму, как во всякой самоорганизующейся системе. В случае с художественным воплощением музыкального произведения необходимо сведение воедино личностной характеристики исполняющего и сущностной характеристики музыкального произведения, которое обладает известной интерпретационной многоликостью. В отличие от механической системы, внутриличностные «резонансы» способны смещаться, и это качество можно воспитать. Чем ближе частота воздействующего параметра к внутренней частоте характеризуемой системы, тем сильнее их взаимодействие. Другими словами, чем ближе музыкальное произведение совпадает с внутренним состоянием исполняющего, тем меньше требуется усилий со стороны вынуждающей силы (педагога).

Модуляционные воздействия резонансов различного рода — суть междисциплинарного взаимодействия в художественном воспитании. Здесь можно привести

пример нелинейного воздействия вокальной методологии на фортепианную и наоборот. Наличие обратных связей в художественном воспитании заключается в том, что педагог, диагностируя систему на выходе (исполнение музыкального произведения), изменяет входные воздействия на объект (ученика).

В восприятии учащегося, не знакомого с проявлением данного подхода в художественном воспитании, часто возникают непонимание и протест. Это естественно, так как постоянная методологическая разориентация, которая вводит его в состояние неустойчивого равновесия, сопровождающаяся ощущением «риска», вызывает защитную реакцию. Также можно говорить и о другой негативной стороне данного подхода – это опасность полного подчинения учащегося преподавателем, которая подкрепляется катарсическими всплесками, характерными для удачного сценического претворения музыкального произведения. Педагог приобретает в глазах такого ученика статус всемогущего мага. Здесь важно вовремя остановиться и осуществлять лишь векторное воздействие на учащегося, не форсируя его волевых устремлений. Под воздействием резонанса восприятие учащегося и исполнительский отклик не должны превышать его собственного, эмоционально-чувственного «порога».

Действенной силой в процессе музыкального воспитания являются эмоциональное переживание и мотивация, придающая ему необходимый вектор саморазвития, так как они включают в себя комплекс таких сущностных компонентов, как предощущение кризиса (неустойчивое состояние), событие – ситуация (травма), в результате которой происходит деформация привычного состояния, мгновенный целостный эмоциональный анализ, мотивация будущего действия (бифуркационное состояние) и собственно акт действия – приспособление к новым условиям (переход в новое состояние организма, сопровождающегося переживанием и оценкой его индивидом). Такое направление развития личности должно осуществляться не стихийно, а при должной поддержке и целесообразном руководстве педагога.

Пользуясь терминологией синергетики, можно утверждать, что процесс музыкального воспитания личности происходит не только эволюционным путем, а носит взрывной, нелинейный характер, мгновенно преобразуя личность, выводя ее на качественно новый уровень внешних и внутренних ощущений.

Достижение внутреннего резонанса в психологии искусства называют катарсисом. Это явление происходит на уровне эмоционального открытия, ощущения свободы, очищения. Оно имеет глубокое воспитательное значение уже потому, что, испытав его, каждый стремится к его повторению.

Один из приемов достижения резонансного воздействия – создание условий неустойчивого равновесия. Задача учителя музыки заключается в том, чтобы вводить в исполнительскую систему обучаемого дополнительные параметры преодоления, разрешение которых требует значительных усилий. Например, для исполнения технически сложного пассажа в правой руке преподаватель переключает внимание учащегося на более простые элементы фактуры в левой руке (пример из практики фортепианного обучения). Возникающее в процессе образовательной деятельности возможное отторжение учащимся педагогической инициативы необходимо не подавить, а изменить его направляющий вектор.

Таким образом, обучение должно носить «резонансный характер», т. е. осуществляться «малыми воздействиями», при ускоренных переходах к новым, модифицированным структурам знаний и поведенческим стереотипам. В идеале образовательный процесс должен строиться как увлекательная игра, что позволяет включить у обучаемого внутренние механизмы переработки и продуцирования новых знаний. Синергетический подход делает образовательный процесс творческим, эвристическим, дарящим учащемуся радость открытия окружающего мира и самого себя.

Список литературы

1. Арановский М. Текст как междисциплинарная проблема [Электронный ресурс] – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/Perception/?id=1101> (дата обращения 27.04.2015).
2. Евин И.А. Синергетика мозга и синергетика искусства. – Москва—Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 164 с.
3. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее. — М.: КомКнига, 2007. — 232 с.
4. Муртазина Л.Э. Художественно-эстетическое воспитание студентов вузов культуры и искусств средствами музыкальной деятельности. — Казань, 2007. – 224 с.
5. Подрейко А.М. Синергетический подход к управлению образовательной деятельностью // Народное образование. — 2003. — № 2. — С. 100–102.

Рецензенты:

Терехов П.П., д.п.н., профессор, Казанский государственный университет культуры и искусств, г. Казань;

Бухмин В.С., д.п.н., профессор, Казанский федеральный университет, г. Казань.