

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННАЯ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Казакова И.С.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Москва, Россия (107076, Москва, Стромьинский пер, 5), e-mail: kazakovais@rambler.ru

В статье освещена проблема поиска и реализации эффективных подходов к процессу формирования и развития творческого потенциала личности в контексте радикальных преобразований системы профессиональной подготовки специалистов для работы с детьми и молодежью. Выявлена проблема восприятия классического музыкального наследия. Освещаются пути решения данной проблемы через предлагаемую полихудожественную творческую проектную деятельность. Музыкально ориентированная полихудожественная учебная деятельность предполагает глубокое художественно-образное осознание межпредметной связи музыки и других искусств в рамках художественной учебно-творческой работы как средства восприятия музыкальных произведений любой направленности. В рамках предметной области истории музыки отношения аудиального и визуального компонентов интегрируют музыкальный смысл произведения с реальными предметами, событиями, явлениями, информацией и выступают как их опредмеченный (визуальный) коммуникативный аналог.

Ключевые слова: музыкальное воспитание; музыкальное восприятие; мультимедиа; мультимедийные аудиовизуальные композиции (МАВК); современный социум; полифункциональные жанры; творческое задание; восприятие музыки; творческое мышление; «синемафония».

MULTI-ART EDUCATIONAL-CREATIVE ACTIVITY AS A MEANS OF PERCEPTION OF MUSICAL COMPOSITIONS

Kazakova I.S.

Russian State Social University, Moscow, Russia (107076, street Stromynsky str., 5, e-mail: kazakovais@rambler.ru

The article highlights the problem of finding and implementing effective approaches to the process of formation and development of creative potential of the individual in the context of radical transformation in the system of professional training of specialists for work with children and young people. Reveals the problem of perception of classical music heritage. Highlights the solutions of the problem through the proposed poly-artistic creative project activity. The poly-artistic creative project activity is supposed to have a deep artistic shaped awareness of intersubject connection between music and other arts in this educational creative activity as a way of perceiving different musical compositions in any thematic focus. In the educational sphere of music history the direct relevance between auditory and visual components integrates the musical sense of a composition with actual objects, events, facts and information, and becomes their visual communicative analogue.

Keywords: musical upbringing, musical perception, multimedia, multimedia audio-visual compositions (MAVC), modern society, polyfunctional genres, creative task, perception of music, creative thinking, cinematone.

В настоящее время «Музыкальное искусство – это многомерный мир, сочетающий в себе множество оригинальных авторских миров, вступающих в ценностное взаимодействие с коллективным субъектом познания и создающих в этом процессе целостную музыкально-коммуникационную систему – художественные каналы духовной коммуникации» [9]. Музыкально-педагогическое образование на современном этапе располагает обширным арсеналом новых и традиционных подходов, способных реализовать многочисленные запросы общества, одним из которых является формирование базовой культуры современной личности, развитие ее интеллектуальных способностей, творческого мышления и индивидуальности. К XXI веку в музыкально-педагогической практике накоплен огромный

объем идей, концепций и направлений, позволяющий интерпретировать динамику музыкальной культуры с разных познавательно-гносеологических позиций. Современные модусы выражения динамического поля инновационно-творческой деятельности в системе музыкального образования, несомненно, обусловлены культурно-технологическими изменениями социума.

В практике музыкального образования имеется обширный опыт по разработке новых активных форм обучения на основе проблемно-поисковых и модельных методов, например, метод «имаготерапии» Е.Перламутровой [6], методы «музыкальных зеркал» и «пластического интонирования» В.Коев [4], метод «действенного анализа» М. Красильниковой [1, 5], «идея воплощения взаимосвязи музыки и искусства движения» М.Пискуновой [1], метод озвучивания картин Н.Гришанович [1], метод образной визуализации, метод рецензий по Н.Савиной [7].

В этой плоскости явление мультимедиа и практика его использования в музыкально-педагогическом процессе во многом определяет перспективы развития образовательного пространства. Традиционно ракурс рассмотрения феномена мультимедиа был представлен технологическими направлениями, опирающимися на составные мультимедийные компоненты компьютера. В последнее время представлены исследования, характеризующие социокультурную природу мультимедиа в гносеологическом, онтологическом и функциональном направлениях. В научных трудах широко применяются термины «мультимедийное художественное творчество», «электронная культура», «мультимедийная технология социокультурных коммуникаций» и др. [2, 8].

Согласно концепции Э.Абдуллина, для музыкально-образовательного процесса большое значение имеет музыкально ориентированная полихудожественная учебная деятельность, основанная на концепции полихудожественного развития Б.Юсова [1, 10]. Она предполагает глубокое художественно-образное осознание межпредметной связи музыки и других искусств в рамках художественной учебно-творческой работы как средства восприятия музыкальных произведений любой направленности. Непосредственная индивидуальная или групповая полихудожественная деятельность может выражаться в моделировании, синтезировании и отображении на мультимедийном оборудовании средствами различных видов искусства содержания музыкального произведения, его музыкально-композиционных особенностей, жанровых и стилевых примет для повышения эффективности восприятия и осознания музыкального произведения в музыкально-образовательном процессе.

Важная особенность мультимедиа как канала передачи информации в том, что он существенным образом трансформирует характер ее психологического восприятия.

Взаимодополняющий синтез музыки и визуального ряда можно определить как особенность и специфику нового мультимедийного периода развития музыкальной культуры, по многим своим параметрам серьезно отличающиеся от тех устоев и канонов, к которым привык слушатель в «классической культуре». В рамках предметной области истории музыки отношения аудиального и визуального компонентов интегрируют музыкальный смысл произведения с реальными предметами, событиями, явлениями, информацией и выступают как их опредмеченный (визуальный) коммуникативный аналог.

Мы предлагаем к рассмотрению для определения вышеуказанной деятельности термин *мультимедийная аудиовизуальная композиция* (аббревиатура – МАВК *И.Казакова*) [3, С.141]. МАВК – это произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой визуальных изображений с подобранным к ним аудиоматериалом, предназначенное для облегченного слухового и зрительного восприятия музыки с помощью мультимедийных устройств. Характерно, что в МАВК реализуется визуальная интерпретация музыкального произведения, выстроенная согласно уже не игровой или актерской драматургии, а музыкальной.

МАВК, являясь в своей основе полихудожественной, развивает у обучающихся разные виды художественного восприятия, мышления и взаимодействия, а значит, непосредственно может служить целям всестороннего эстетического, нравственного и художественного развития. С помощью МАВК возможно глубокое раскрытие эстетической ценности музыки и выявление многообразных связей музыкального искусства с духовной жизнью человека и общества с позиции общекультурных ценностей.

При работе по созданию МАВК визуальный компонент помогает воспринимать необходимые теоретические сведения не только в творческой, но и достоверной и очевидной форме. МАВК способствуют освоению разнохарактерного художественного материала с опорой на интонационный, жанровый и стилевые подходы в изучении музыки. В частности, МАВК делает более легкими для восприятия сложные музыкальные произведения посредством визуального отображения выразительных элементов музыки по сравнению с традиционной формой восприятия. Построение содержания образования опирается на уже приобретенные ранее знания из предметов гуманитарного и культурологического цикла, на понимание взаимосвязей между видами искусства, например, музыкой и живописью. МАВК максимально визуализирует форму и содержание музыкального произведения; тематическое, тональное и ладовое развитие, что способствует ее лучшему восприятию и пониманию, так как наглядность заложена в основании изучаемого явления.

При создании музыкально-изобразительных композиций мультимедийными средствами у обучающихся в субъективно-импровизационной форме происходит ценностное

осмысление мира музыки, в творческом поиске они учатся передавать свою трактовку эмоционально-образного содержания музыки, свои чувства и эмоциональные переживания, возникшие в процессе общения с изучаемым музыкальным произведением. В системе данной работы развиваются креативные способности обучающихся, эмоциональная компетентность, ассоциативно-образное мышление, творческая фантазия, которые способствуют формированию навыков самооценки, самоконтроля и личностному опыту, создающие в свою очередь мотивацию для их самореализации в музыкально-педагогическом процессе.

Таким образом, полихудожественная деятельность может быть представлена как многоаспектный синтетический вид учебно-творческой деятельности, в основе которого лежит работа над музыкальным произведением и художественным изображением с помощью мультимедийного оборудования и электронных носителей. Целью данной деятельности является глубокое развитие эмоционально-ценностного отношения обучающихся к классической музыке, развитие их интеллектуально-эмоциональной сферы, реализация творческого потенциала и как следствие – повышение качества музыкально-педагогического образования в целом.

Составной частью полихудожественной деятельности является творческое задание. Комплекс творческих заданий и упражнений призван способствовать развитию интереса к классической музыке и сформировать широкий круг ассоциаций, необходимых для коллективной и самостоятельной деятельности при создании МАВК. В этом случае само понятие синтеза музыки и художественного изображения формируется на ассоциативном уровне, используя осознанное восприятие студентов и расширяя общий культурный контекст курса «История музыки». Благодаря компьютеру, берущему на себя многие рутинные функции полихудожественной музыкальной деятельности и организации занятий в творческих проектах, создание МАВК становится доступным любому студенту. У него появляется возможность выступать в роли «ученика-соавтора» при творческой интерпретации музыкального произведения, легко оперировать широким спектром средств выразительности, малодоступным в традиционной художественной деятельности. Такая организация занятий предрасполагает к повышенной учебной ответственности студента, ведущей к более глубокому изучению и осмыслению музыкального произведения, которые в свою очередь способствуют проявлению учебной инициативы.

Творческое задание, связанное с созданием МАВК, вызывает интерес к себе, но одновременно предполагает высокие требования соответствию его целям, задачам и качеству конечного творческого продукта. В данном случае необходимо добиваться, чтобы задание, оставаясь творческим, не переставало быть художественным. Деятельность студента,

выполняющего художественно-творческое задание при создании МАВК, всегда основывается на оптимальном соотношении и интеграции рационально-логического (интеллектуального) и эмоционально-образного (ассоциативного) мышления, однако преобладающую роль в творческом задании играют не столько интеллектуальные способности, сколько мобильность эмоционально-образного осмысления. При создании МАВК творческое эмоционально-образное (ассоциативное) мышление развивается сразу в нескольких направлениях, причем не всегда последовательно и равномерно. Оно синтетично и ориентировано на интуитивное ассоциирование целого музыкального произведения и его структурных элементов.

В течение нескольких лет работы с обучающимися осуществляется долгосрочный проект по созданию и реализации мультимедийных аудиовизуальных композиций «Творим вместе».

К ожидаемым результатам после реализации проекта можно отнести следующие:

- способность студентов эффективно реализовать себя в различных сферах творческого процесса, связанного с классической музыкой;
- сформированность способности студентов к индивидуальному и групповому творческому процессу;
- обладание развитой системой ценностных отношений студентов к высокохудожественным произведениям искусства, их приверженность к общечеловеческим гуманистическим идеалам.

Педагогический творческий проект «Творим вместе» содержал в себе подготовительно-теоретический блок и основной блок реализации. Для работы по созданию МАВК был предложен принципиально новый синтетический жанр экранного концерта, основанный на органическом синтезе музыки и кинематографа и открывающем новый жанр музыкального искусства «Синемафония – действительный реализм». Синемафония – это, по сути, новое современное воплощение на новом научно-техническом витке развития давно известного направления как светомузыкальные фильмы. В музыкальной научно-методической литературе «светомузыка» характеризуется как «дословная» визуализация, материализация на экране всех синтетических зрительных образов, синхронно сопоставляемых со слышимой музыкой, как перевод существующей музыки в однозначно соответствующую последовательность световых, в данном случае – художественных образов. Делая принципиально важное отступление, мы считаем необходимым указать на взаимосвязь данного направления с музыкальным восприятием как сложным многогранным явлением.

Современные теоретические представления и определения музыкального восприятия, используемые в науке и психолого-педагогической практике, характеризуют его, как:

-процесс чувственного отражения музыки в сознании человека как результат комплексной

деятельности систем анализаторов, образующих синтез и слияние в обработке элементов ощущений, участвующих во всех видах музыкальной деятельности и отличающихся относительной субъективной степенью устойчивости;

-сложный многофазный комплекс познавательно-эмоционально-волевых процессов в активной познавательно-интеллектуально-творческой деятельности с многоуровневой структурой логическо-категорийных этапов и системой свойств, аффективно-эмоциональной окраской и активным включением памяти, внимания, мышления, эмоциональных переживаний, апперцепции и синестезии для целостного восприятия образа, выявления в нем личностного смысла и создания на этой основе интерпретации воспринимаемого объекта.

Напомним, что музыкальное восприятие обусловлено, прежде всего, удовлетворением интересов и эстетических потребностей, эмоциональным переживанием и возникновением различных видов музыкальных и немusical ассоциаций, а также субъективными психодинамическими состояниями человека в сочетании с творчеством. Очень важны личный субъективный опыт восприятия, общекультурный тезаурус, социально-психологические внешние и внутренние условия и факторы.

В предлагаемом нами методе желание рассказать о музыке воплощается в создании творческого музыкального продукта, основанного на синтезе музыки и художественного изображения, выполненного в мультимедийном варианте.

. При реализации подготовительно-теоретического блока нами были получены результаты, констатирующие недостаточный опыт группового творческого взаимодействия при создании совместных творческих продуктов, слабое развитие аналитических умений и навыков.

Однако анкетирование показало, что у студентов имеется богатый творческий потенциал, мотивация к изменению ценностного отношения к вышеназванным проблемам, опыт деятельности в других внеурочных формах работы, обширный опыт работы с новыми видами электронных носителей.

Главная предпосылка активизации творческого мышления – элемент неопределенности в ситуации деятельности при подборе визуального ряда к музыкальному произведению. Поэтому для творчества, с одной стороны, важны общекультурный тезаурус, запас имеющихся теоретических знаний и практических умений, с другой стороны – желание и способность увидеть и осознать музыкальный образ в новых, необычных сочетаниях. В творческом процессе при создании МАВК стадии генерации идей, их критическая оценка и визуальное воплощение разделены во времени. На первой стадии основная задача – путем генерирования художественных идей максимально осознать музыкальный образ. На второй – найти максимум возможных путей его художественной

визуализации и отобрать наиболее подходящий достоверный вариант. При творческой деятельности при создании МАВК, особенно на начальных этапах, встречается очевидная опасность нетождественности содержания визуального выражения содержанию музыкального произведения. Специфичность художественно-творческого задания заключается в том, что индивидуальность студента безгранично расширяет сферу целеполагания его полихудожественной деятельности. Продукт полихудожественной деятельности студента (МАВК) ценен, прежде всего, глубоким осознанием музыкально-художественного образа произведения и возникновением интереса к нему, то есть достижением целей, на которые направлен изучаемый процесс. Характерно, что творческому мышлению в МАВК присуще большое число идей, не все из которых корректны в отношении композиторского замысла и реально технически осуществимы. Поэтому при работе с МАВК иногда наблюдается творческий процесс рекомбинации, то есть представления в новых, необычных визуальных сочетаниях, в необычном контексте общепризнанных стандартов музыкальных образов. Все это расширяет внешний визуальный план и обогащает творческую составляющую занятий. Несоответствие визуального образа в отдельных эпизодах не ведет к ошибочности и искаженности общего художественного результата. Визуальный компонент МАВК выступает лишь базой для творческой рекомбинации, которая позволяет давать музыкальному произведению личностно-субъективную оценку и интерпретацию. Все это способствует развитию интереса субъекта в деятельности к изучаемому произведению классической музыки. Таким образом, фиксируя в сценарии визуального ряда становление музыкального образа, опираясь на рационально-логическое осмысление развития содержания музыкального произведения и его музыкально-образное осознание, студенты отражают субъективный осознанный процесс восприятия данного музыкального произведения и свое эмоционально-ценностное отношение.

Использование МАВК как полихудожественной учебно-творческой деятельности в освоении курса «История музыки» и коррелирующих с ним предметов гуманитарно-эстетического цикла является мощным средством развития интереса к восприятию классической музыки. МАВК помогает подойти к процессу обучения творчески и произвести на обучающихся яркое эмоциональное и эстетическое впечатление. МАВК расценивается нами как необходимое промежуточное связующее звено в области музыкального образования, которое создает базу для традиционной методики, необходимый багаж знаний в области понимания музыкального языка сложных музыкальных произведений и эффективно поддерживает потребность к восприятию классической музыки.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методика музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева; под общей редакцией М.И.Ройтерштейна. – М.: Музыка, 2006. – 336 с.
2. Баранова Н. Мультимедиа как предмет дидактического исследования / Н.Баранова// Народное образование. Педагогика. – 2013.- №S3[Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье: <http://e-koncept.ru/2013/13527.htm> (дата обращения: 22.11.2014).
3. Казакова И.С. Педагогические основы развития интереса к классической музыке у современной молодежи (на материале работы в педагогическом колледже) [Текст] / И.С.Казакова: дис. ... канд.пед.наук. – М.: МПГУ, 2008. – 225 с.
4. Коэн В. Метод «музыкальных зеркал» (двигательные аналоги музыкального восприятия) / В.Коэн // Искусство в школе. – 1999. - №4.– С. 14-16.
5. Красильникова М.С. Симфония в первом классе – необходимость и реальность/ М.С.Красильникова // Искусство в школе. – 1998. - №3. – С. 7-16.
6. Перламутрова Е. Развитие метода имаготерапии средствами инсценированной песни / Е.Перламутрова // Искусство в школе. – 1999. - №3. – С. 69-70.
7. Савина Н. Преодоление подростковой делинквентности посредством креативной педагогики: автореф.дис. ... канд.пед.наук / Н.Савина. – Тюмень, 2010. – 41 с.
8. Шлыкова О.В. Феномен мультимедиа/ О.В.Шлыкова// Вестник МГУКИ. – 2005.- №2. – С.156-159.
9. Щербакова А.И. Феномен музыкального искусства в становлении и развитии культуры. [Текст] / А.И. Щербакова: дисс.... докт. культур. — М.: РГСУ, 2011. — 453 с.
10. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей/ Б.П.Бсов. – М.: Спутник, 2004. – 252 с.

Рецензенты:

Щербакова А.И., д.п.н., д.культурологии, заведующая кафедрой социологии и философии культуры, профессор, декан факультета искусств и социокультурной деятельности ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Москва;

Смирнов А.В., д.п.н., доцент, профессор кафедры искусств и художественного творчества факультета искусств и социокультурной деятельности ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Москва.