

УДК 372.878+37.026.9

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕЖЧУВСТВЕННОЕ АССОЦИИРОВАНИЕ (НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ)

Казакова И.С.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Москва, Россия (107076, Москва, Строминский 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 работы с детьми и молодежью. Выявлены процессы динамики культуры, интеграция различных видов искусства. Освещаются пути решения данной проблемы через предлагаемую творческую проектную деятельность. Процессы динамики культуры следует интерпретировать как проявление способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего существования. Динамика культуры в области синтеза музыки и света обусловлена закономерностями адаптации искусства к новым условиям, факторами, определяющими изменения в культуре, условиями и механизмами, реализующими эти изменения. Применяемый на практике преподавания комплекс творческих заданий и упражнений на основе мультимедийных аудиовизуальных композиций направлен на запоминание академических музыкальных произведений, на развитие интереса к классической музыке, на формирование широкого круга ассоциаций у обучающихся, необходимых для коллективной и самостоятельной деятельности.

Ключевые слова: музыкальное воспитание; творческая деятельность; межчувственное ассоциирование; мультимедиа; мультимедийные аудиовизуальные композиции (МАВК); современный социум; полифункциональные жанры; творческое задание; восприятие музыки; творческое мышление.

BROADENING OF SPECTRUM OF CREATIVE ACTIVITIES OF STUDENTS THROUGH INTERSENSUAL ASSOCIATION (AT MUSIC LESSONS IN A COMPREHENSIVE SCHOOL)

Kazakova I.S.

Russian State Social University, Moscow, Russia (107076, Strominski 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 working with children and young people. Reveals the process of the dynamics of culture, the integration of different types of art. Highlights the solutions of the problem through the proposed creative project activity. The process of the dynamic of culture should be interpreted as a demonstration of an ability of a difficult social system to adapt to changing external and internal conditions of existence. Dynamic of culture in the sphere of the music and lights synthesis due to the laws of art's adaptation to the new conditions and factors which cause modifications in culture, and modalities, which help to realize all possible changes. A complex of creative tasks and exercises which is practically used in a teaching sphere is based on multimedia audio visual compositions (MAVC) and aimed to memorize academic musical compositions, to rise an interest in classical music, to form a wide range of contiguities among students, which are essential for their collective and individual work.

Keywords. Musical upbringing, creative activity, intersensual association, multimedia, multimedia audio-visual compositions (MAVC), modern society, polyfunctional genres, creative task, perception of music, creative thinking.

Музыка – это вид искусства, изображающий окружающий нас мир в звуках и звуковых художественных образах. Общеизвестным является тот факт, что первоначально искусство было синкретично и строилось на нерасчлененности художественного мышления. Его истоком являлся полихудожественный вид творческой деятельности, сформировавшийся в древности и включающий в себя движение, пение, игру на музыкальных инструментах, театрализацию, драматизацию, что являлось неременным атрибутом наполнения социума

человека эстетическим смыслом. Рождение различных видов искусства стало результатом развития человеческой культуры. В то же время, процесс видообразования в искусстве продолжается до наших дней, расширяя свое многообразие. Безусловно, направления, виды, жанры современного музыкального искусства многомерны и представляют собой весьма обширную и разветвленную иерархию. Синтез различных видов искусства нашел отражение в понятии синестезии (греч. – соощущение) – термина, обозначающего в искусствоведении, культурологии и психологии специфические стороны эмоционального восприятия, построение художественного мира через образное воспроизведение совокупности чувственных восприятий (зрительных, фонических, кинестетических и др.) [2, 6].

Подобная характеристика дается и в словарях Х. Зигера, О. Мозера, Г. Римана [3, с.15]. Явление зрительно-слуховой синестезии часто называют цветовым слухом. По мнению В. Ковалива, «цветной слух» представляет собой синестезический резонанс высот и тембров со степенью яркости света и красок [5]. В популярных публикациях и репортажах о новом искусстве непосредственная взаимосвязь «цветного слуха» со светомузыкой представляется, как само собой разумеющаяся, однако и в серьезных научных трудах данная теория является ключевой. Практически у всех при первой встрече с понятием «светомузыка» данное искусство ассоциируется с визуализацией слышимых звучаний и переводом музыки в определенную световую последовательность. И только после глубокого изучения происходит осознание более сложных форм синтеза музыки и света.

Процессы динамики культуры следует интерпретировать, как проявление способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям своего существования. Динамика культуры в области синтеза музыки и света обусловлена закономерностями адаптации искусства к новым условиям, факторами, определяющими изменения в культуре, условиями и механизмами, реализующими эти изменения.

Особое значение в контексте нашей работы имеет современное практическое воплощение данных идей в визуальной мультимедийной форме. Важно обратить внимание на изучение факторов и условий развития мультимедиа в области синтеза музыки и света как целенаправленной тенденции [1, 7]. Расширенный музыкальный фон – это не только подсознательное накопление музыкального опыта, но и постоянное включение его в опыт психологически значимых ситуаций.

Основа взаимодействия искусств состоит в том, что по мере адаптации к новым жизненным явлениям, по мере возрастания арсенала выразительных средств одно искусство начинает имитировать в чем-то другое искусство. Важным будет то, что при данном влиянии искусство не только сохраняет имеющийся в практике набор материально-выразительных

средств, но и всевозможными экспериментальными путями увеличивает его. Интеграция различных видов искусства может иметь несколько направлений: синтез различных видов искусства, синтез различных техник, средств выразительности, стилей и направлений в отдельных видах искусства; синтез искусства с другими формами проявления культуры.

В педагогическом аспекте произведения с конкретным визуальным художественным образом, воплощенным в соответствии с программой, образом и логикой музыкального развития, могут расцениваться как расширение спектра творческого поля деятельности за счет усиления восприятия и обширного включения межчувственного ассоциирования. Это абстрактные схемы визуальной динамики, не зависящие от традиционных художественных схем; конкретный художественный образ как средство «дословной» визуализации музыкального произведения в соответствии с программой, образом и логикой музыкального развития; мультипликационное воплощение различных музыкальных произведений.

Интересным будет определить соотношения мультимедийных аудиовизуальных композиций (обозначив их аббревиатурой МАВК) с принципами музыкального образования, определенными ведущими специалистами в современной музыкальной педагогике. В настоящее время не определена единая позиция в определении принципов музыкального образования. В работе с МАВК основные дидактические принципы и принципы музыкального образования музыкально-педагогической концепции Э.Абдуллина рассматриваются в качестве отправных точек раскрывающих сущность цели, задач, содержания и методов музыкально-педагогического процесса и определяющих позицию педагога в следующих направлениях деятельности.

Дидактические принципы направленности образовательного процесса на всестороннее, гармоничное развитие личности и связи обучения с жизнью реализуются в гуманистической, эстетической и нравственной направленности музыкального образования. МАВК способствуют реализации данного принципа. Будучи в своей основе полихудожественным, оно развивает у студентов разные виды художественного восприятия, мышления и деятельности, а значит, непосредственно служит 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.

Комплекс творческих заданий и упражнений призван способствовать запоминанию академических музыкальных произведений, развитию интереса к классической музыке, формированию широкого круга ассоциаций у обучающихся, необходимых для коллективной и самостоятельной деятельности при создании МАВК.

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.

Выполняя творческое задание 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 каждого обучающегося безгранично расширяет сферу целеполагания его деятельности.

Творческий продукт (МАВК) ценен, прежде всего, глубоким осознанием музыкально-художественного образа произведения, то есть достижением целей, на которые направлен 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 лично-субъективную оценку и интерпретацию. Все это способствует развитию интереса субъекта деятельности к изучаемому произведению классической музыки. Фиксируя в сценарии визуального ряда становление музыкального образа, опираясь на рационально-логическое осмысление развития содержания музыкального произведения и его музыкально-образное осознание, обучающиеся отражают субъективный осознанный процесс восприятия музыкального произведения и свое эмоционально-ценностное отношение.

Таким образом, расширение спектра творческой деятельности обучающихся через межчувственное ассоциирование 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, способствует глубокому развитию эмоционально-ценностного отношения обучающихся к изучению музыкального искусства, развитию их интеллектуально-эмоциональной сферы, реализации творческого потенциала и, как следствие, повышению качества музыкально-педагогического образования в целом, органично сочетающимся с тенденциями современного общества.

Список литературы

1. Баранова Н. Мультимедиа как предмет дидактического исследования. Народное образование. Педагогика.- 2013.-№S3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа к статье: <http://e-koncept.ru/2013/13527.htm> (дата обращения: 22.11.2014).
2. Беляева Л.А., Лукьянец Н.Г. Цветомузыкальная синестезия и развитие творческих способностей младших школьников // Искусство и образование. -2007. - №3 (47). - С.77-80.
3. Галеев Б.М. Светомузыка: становление и сущность нового искусства. Казань: Татарское книжное издательство, 1976.- 272 с. (273-288 фо-то).
4. Казакова И.С. Педагогические основы развития интереса к классической музыке у современной молодежи (на материале работы в педагогическом колледже): дис. ... канд.пед.наук : (13.00.02) / Казакова Ирина Сергеевна. – Москва, 2008. – 225 с.
5. Ковалив В.Я. Ассоциативные игры на уроках музыки // Искусство в школе. - 2001. - №1. - С.17-21.
6. Синестезия // Словарь психолога-практика/сост. С.Ю.Головин. 2-е изд., перераб. и доп.: Мн.: Харвест, 2001.- С.729.
7. Шлыкова О.В. Феномен мультимедиа // Вестник МГУКИ. - 2005.- №2. -С.156-159.

Рецензенты:

Щербакова А.И., д.п.н., доктор 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.

