

Синтез искусств как средство развития способностей учащихся инструментальных классов ДШИ

В наше время актуальным является выявление новых подходов и технологий в музыкальном образовании. Особое внимание при этом уделяется развитию одаренности детей. Сегодня, феномен одаренности активно изучается, этому понятию даются различные характеристики и определения.

Обучение детей на музыкальных инструментах зависит от развития целого комплекса способностей и видов восприятий. Так известный отечественный музыковед и музыкальный психолог Д.К. Кирнарская в книге «Психология специальных способностей. Музыкальные способности» приводит исследования американского психолога, нейропсихолога и педагога Х. Гарднера («Multiple intelligtncies» – теория о получении информации). [1;35 - 43]

Д.К. Кирнарская пишет: «Основных базовых способностей, составляющих основу человеческого интеллекта всего девять. Каждый из нас в той или иной мере наделен всеми способностями, иначе мы бы просто не выжили... Необходимо, удвоить усилия в поиске своих изначальных способностей».[1;46]

Схема 1.

Как же организовать музыкальное обучение, чтобы раскрыть индивидуальную одаренность и изначальные способности детей?

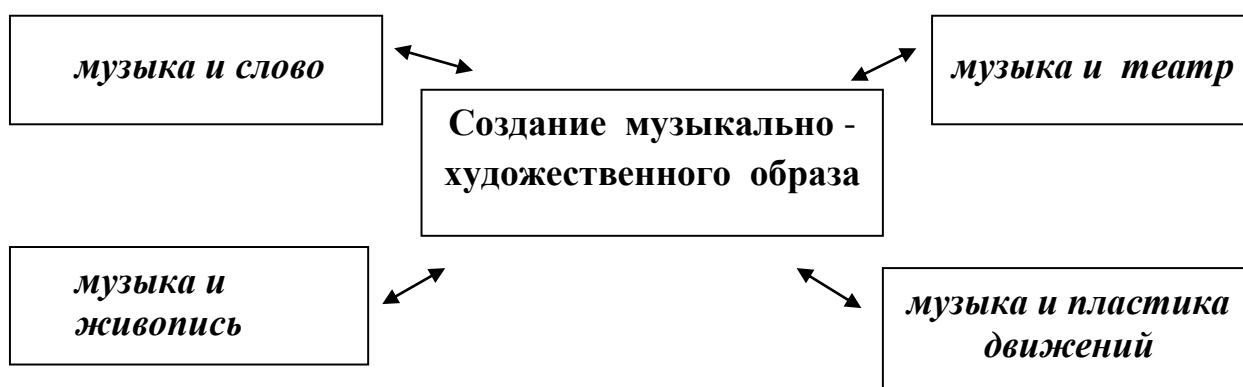
В качестве ответа на этот вопрос предлагается реализуемая авторская технология в обучении игры на фортепиано, основанная на синтезе элементов различных видов искусств. Универсальность данной технологии позволяет применять ее также в классе баяна, скрипки, гитары, синтезатора и т.д. У педагога появляется больше возможностей, чтобы учитывать возрастные особенности и ведущие виды восприятия детей.

Так в произведениях разных видов искусств присутствует общность эстетических категорий: контраст, пространство, перспектива, форма (композиция), гармония и др. Само умение представить музыкальный образ, выразить его через эмоции и чувства, передать с помощью движений всего тела, работы рук, тактильных ощущений пальцев, задействует разные виды восприятия. «Нервные сети соединяют сенсорные (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, кинестетические) и моторные схемы с эмоциями и образуют память». [3;11]

Предлагаемая авторская технология реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной развивающей программы «Музыка и самопознание».[2;17] Рассмотрим основные учебные модули технологии.

Схема 2.

**Структура и содержание учебных модулей
«Синтез элементов искусств на уроках фортепиано»**

Модуль «**музыка и слово**» осуществляется через следующие аспекты:

- 1.«*И музыка как слово отзовется*» – это интонационно-смысловой аспект. Осознание музыкального текста подобно речи. Это работа над ясностью и выразительностью произнесения текста и его артикуляции. Использование в музыкально - исполнительской практике приемов ораторского искусства;
- 2.«*Логика развития музыкального текста*» – это структурно-текстовой аспект.

Литература и музыка имеют общие корни в структуре изложения. Так известны стихотворные размеры (ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий и т.д.) в литературе и музыкальные размеры (двух, трех, четырех, шестидольные), затактовые и с опорой на сильную долю, простые и переменные размеры. Литературные и музыкальные тексты разделены на строфы, фразы, предложения, части, разные по глубине цезуры. Данный аспект способствует развитию логики, приобретению навыков проведения анализа, сопоставления слова и музыкальной речи;

- 3.«*Слово – настроение*» – в этом аспекте важна эмоциональная характеристика слова. Путеводителем может служить «Словарь признаков характера звучания» В.Г. Ражникова. Использование «ключевых слов» из словаря дают настрой и возможность фиксировать эмоциональные состояния. [4;136-140]

С помощью модуля «музыка и слово» развивается, прежде всего, вербальный и музыкальный интеллект. Активизируются интонационный, архитектурный и тембральный виды слуха. Появляется выразительность, стремление к ясности структуры в исполнении музыки.

Модуль «**музыка и театр**» осуществляется через аспекты:

- 1.«*Как войти в музыкальный образ*» – характеризуется использованием психотехник актерского мастерства в процессе создания и внутреннего вхождения в музыкальный образ;
- 2.«*Юный музыкант – режиссер*» – это умение выстраивать драматургию музыкального образа исполняемого произведения с помощью элементов разных искусств (использование опорных таблиц);

3. «Разные виды настроения» – характеризуется использованием различных настроев во время занятий, а именно, переключение внимания на следующие сферы: ум, чувство, двигательную-эмоциональную активность («Счет-настрой»). Также применяются всевозможные способы настроения перед концертным выступлением («Три круга настроения», «Дыхание и воображаемый персонаж» и др.). Это дает возможность перевести волнение в эстетические эмоции и чувства, выработке уверенности, «звукотворческой воле» (по К.А.Мартинсену), помогает реализации замысла музыкального произведения.

Модуль «музыка и театр» помогает формировать интер- и интраличностный, а также пространственный интеллект. Дается возможность внутренне переживать и передавать вовне музыкально-художественные образы. Воспитывается психологическая уверенность на концертных выступлениях.

Модуль «музыка и живопись» реализуется с помощью аспектов:

1. «Музыкальные картины» – этот аспект развивает образное мышление, ведь музыку можно представить и изобразить. Юный музыкант представляет звучание в картинах и образах героев, раскрывая содержание произведения (мысленно в процессе исполнения и в «дневнике творчества»);
2. «Цветомузыка» – данный аспект предполагает развитие чувства цвета, умение передать эмоционально – цветовые характеристики звучания. Способность изображения с помощью цвета (линий, узоров, орнаментов) фраз, предложений музыки делает слуховое представление более красочным;
3. «Музыкант – ваятель» – этот аспект развивает кинестетическое восприятие юных музыкантов. Это умение передавать плотность или прозрачность фактуры, пластичность мелодических переходов через ощущения прикосновений, веса, сравнения звучания с качеством разного материала (шелка, бархата, острых и колких прикосновений и т.д.). Его можно сравнить с разными техниками в живописи, например, акварель, гуашь, масло; с техниками в графике и скульптуре;

4.«Музыкант-художник» – это умение распознавать законы пространства, перспективы и композиции в музыкальных произведениях, используя динамику, полифонию и другие средства музыкальной выразительности.

Модуль «музыка и живопись» активизирует пространственный, природный, музыкальный интеллект. Благодаря развитию визуального и кинестетического восприятия, улучшается тембральный, полифонический и гармонический слух.

Модуль «музыка и пластика движений» характеризуется аспектами:

1.«Интонирование через движение» – это умение передать процесс зарождения звука, мелодии через пластический этюд фрагмента музыкального произведения. Юный музыкант, используя пластику движений и ощущение разных сторон пространства, создает «видимое» звучание, его неповторимый, индивидуальный «рисунок»;

2.«Живой ритм. Музыкальная геометрия» – это аспект единства музыки, математики и пластики движения. Происходит постижение метроритма и музыкальных размеров через геометрические фигуры в пространстве;

3.«Телесное сознание в музыкально-исполнительской практике» – это аспект мышечно-телесного осознания в процессе игры. Большую роль имеет тренировка крупной и мелкой моторики, тактильных ощущений концов пальцев; целесообразность и правильность посадки, чувство опоры в теле и т.п..

Модуль «музыка и пластика движений» пробуждает, прежде всего, телесно-двигательный и пространственный интеллект.

В заключение отметим, что музыкальное обучение, основанное на синтезе элементов искусств, помогает раскрыть разные виды интеллекта (изначальные базовые способности) [1;46]. Реализация авторской образовательной технологии повышает продуктивность обучения, увеличивает объем восприятия музыкально-художественного образа, воспитывает артистизм и осознанность учащихся в исполнении музыки.

Список литературы:

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. - М.: Таланты - XXI век, – 2004. 496 с.
2. Пильщикова, И.Б. Музыка и самопознание, дополнительная общеобразовательная развивающая программа в области музыкального искусства, 2015. 84 с.
3. Потехина, Т.Е. Пример терапевтического эффекта ритмического самовыражения. – Новосибирск: Книжица, 2006. 40с.
4. Ражников, В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика – XXI, 2004. – 140 с.