

«Визуализация учебного материала как один из способов эффективной реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства»

В 2013 году Детская школа искусств г. Шахтерска в рамках реформирования ДШИ ввела в образовательный процесс обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. В Федеральных государственных требованиях (далее ФГТ) к реализации программы учебного предмета «Музыкальная литература» сказано: «На уроках музыкальной литературы происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. Содержание учебного предмета также включает *изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы*».

Противоречия между требованиями и условиями реализации учебной программы «Музыкальная литература»:

Первое: недостаточная оснащенность образовательного процесса современными учебно-методическими комплексами и комплектами.

Второе: недостаточное количество часов в учебном плане (1 час в неделю) на исполнение требований программы.

Чтобы смягчить этот конфликт, минимизировать образовательные потери и максимально приблизиться к решению поставленных в ФГТ задач необходимо использовать эффективные методы организации учебного процесса. Одним из таких методов является визуализация учебного материала – старейшего и важнейшего в дидактике. Русский педагог, основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский писал: *"Что такое наглядное обучение? Да это такое ученье, которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах... Педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в юношеской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств - ухо, глаз, голос, чувство мускульных движений..., приняли участие в акте запоминания"*.

Наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет глубже проникать в сущность изучаемых явлений, устанавливает связь с творческими процессами, подтверждает основополагающую роль художественного образа в деятельности человека...

Нужно отметить, что если в теоретических дисциплинах (сольфеджио, теория музыки) визуализация инструктивного материала предполагает его уплотнение, сжатие и представление в виде таблиц, опорных сигналов, знаков и символов, то в музыкальной литературе – напротив – происходит расширение и обогащение словесной информации за счет включения произведений изобразительного искусства, поэзии, литературы. На основе звукового, зрительного и смыслового рядов учащиеся понимают, что все виды искусства связаны многими нитями, и знание одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. Поэтому метод комплексного воздействия искусств посредством визуализации является очень эффективным в формировании эмоционально-образного восприятия музыки и активизации процессов художественного развития ребенка.

Из существующих видов наглядности (согласно концепции Т.А. Ильиной) на уроках музыкальной литературы целесообразно использовать:

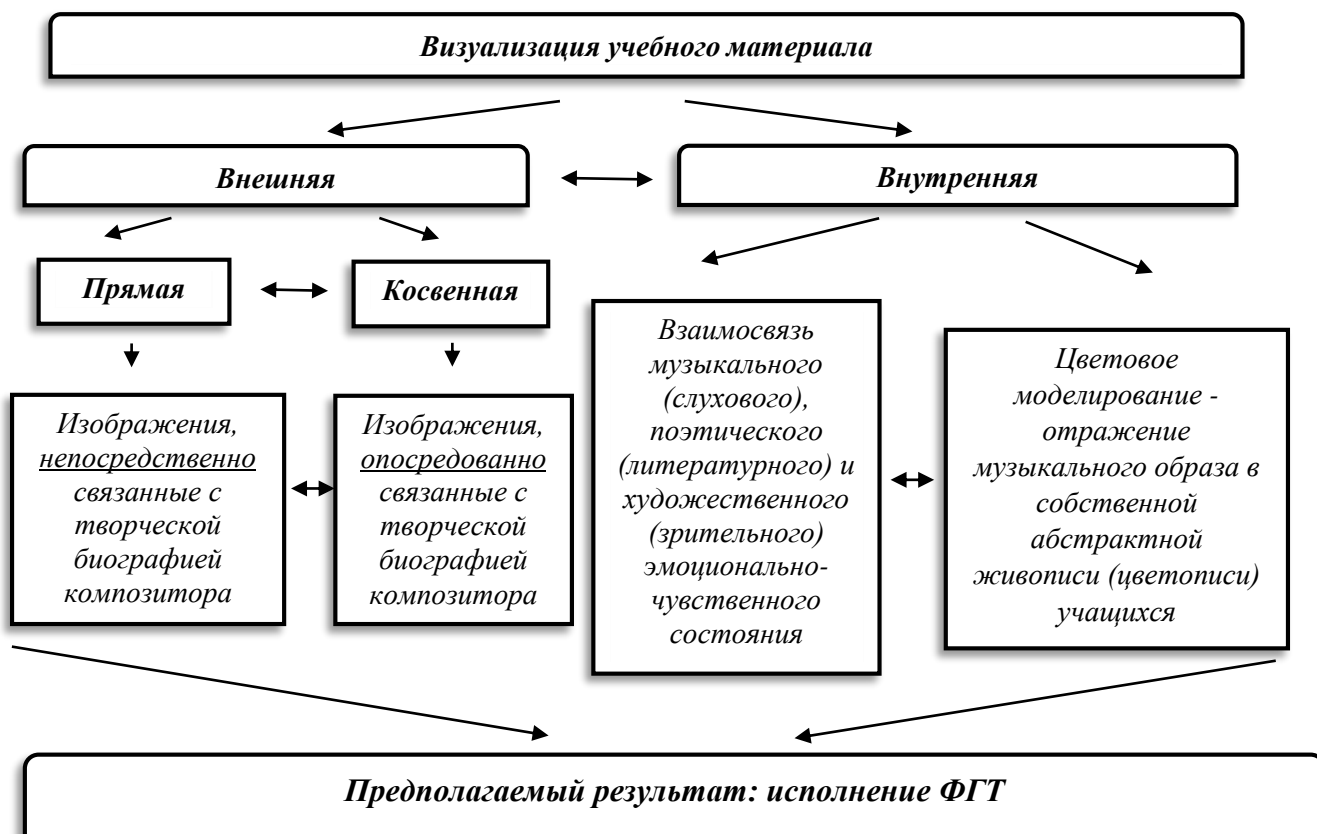
- естественную наглядность (образы объективной реальности);
- изобразительную наглядность (репродукции живописных полотен, фотографии, рисунки, презентации, видеоматериалы);
- звуковую наглядность (речь преподавателя, слушание музыки);

▪ внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью преподавателя и прослушанными музыкальными произведениями).

«Использование наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует формированию знаний и умений, развитию мышления». Это золотое правило дидактики сформулировал еще Я.А. Коменский в XVII веке. Исходя из этого правила, в создаваемых учебных пособиях по музыкальной литературе наглядные образы в виде иллюстративных опор (картины, фотографии, рисунки...) должны быть не вспомогательным, а ведущим, продуктивным средством, должны соединяться органично, взаимно усиливая друг друга, активизировать учебную деятельность, формировать, закреплять и повышать устойчивый интерес детей к предмету. Очень важно, чтобы преподаватель использовал такую наглядность, которая не только сопровождает и дополняет бы словесную информацию, но и сама являлась носителем информации.

Поскольку, в данной статье речь идет о **музыкальной** литературе, визуализация учебного материала весьма эффективна и в привлечении к восприятию художественной эмоции и чувств учащегося. Чем более разнообразны чувственные восприятия ребенка, тем более прочно усваивается учебный материал. Для достижения цели предмета текст должен переплетаться с картинками, звуками, образами, эмоциями и чувствами. Как сам зрительный ряд, так и его звуковое сопровождение должны быть подчинены требованиям: содержательное, эмоциональное и целостное единство зрительного, смыслового и музыкального рядов. **«Визуализация в широком смысле предполагает способность делать зримыми объекты и процессы. Переживаемая эмоционально, визуализация совпадает с воображением как способностью конструировать чувственный образ»¹.**

Наглядность можно условно разделить на компоненты и представить в виде схемы:

¹ А.С. Петрова. Научная статья «Визуальные стратегии как элемент культурной политики». Электронный ресурс isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ...files...2009-04...

Прежде, чем перейти к рассмотрению компонентов визуализации, необходимо остановиться на имидже преподавателя, поскольку это первый и самый главный образ в мироощущении и мировосприятии ребенка, с которого начинается процесс обучения. Если педагог объясняет материал, сидя за столом, бесцветным голосом, не использует невербальные способы общения, которые оказываются в некоторых случаях более выразительными и действенными, чем слова, то результат такого урока будет сведен к нулю. Поэтому преподаватель должен стремиться к безупречному имиджу. Это понятие включает в себя:

- **Внешний образ:** одежда, прическа, позы, жесты, мимика, голос, манеры, стиль поведения (нравственный, эмоциональный, коммуникативный, эстетический, этический) как проявление культуры педагога.

- **Внутренний образ:** личностные качества: духовность, интеллект, профессионализм, гуманитарная образованность, этические нормы, что накладывает отпечаток на внешность и манеру поведения.

Хорошо проверена классическая схема последовательного воздействия на сознание человека: **внимание – интерес – желание – действие**. Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, приветливые жесты, поясняющая жестикуляция, эмоциональная, грамотная, хорошо развитая речь – именно с этого начинается профессиональный успех: у детей формируется доверие и уважение к преподавателю, интерес к предмету и желание его изучения.

Перейдем к рассмотрению компонентов визуализации, их связи со словесным текстом и логики подбора иллюстраций.

1. Внешняя прямая:

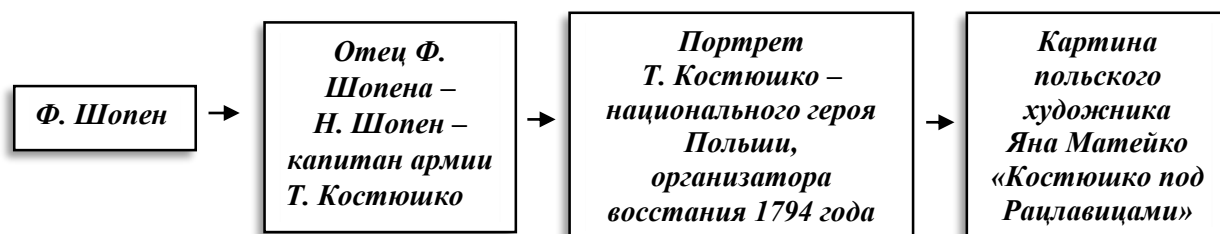
Это изображения, непосредственно связанные с творческой биографией композитора:

- портреты людей из близкого окружения: семья, друзья и знакомые – выдающиеся современники – писатели, поэты, художники...
- фотографии и рисунки памятников архитектуры и скульптуры, репродукции живописных полотен, фрагменты поэтических (литературных) сочинений.

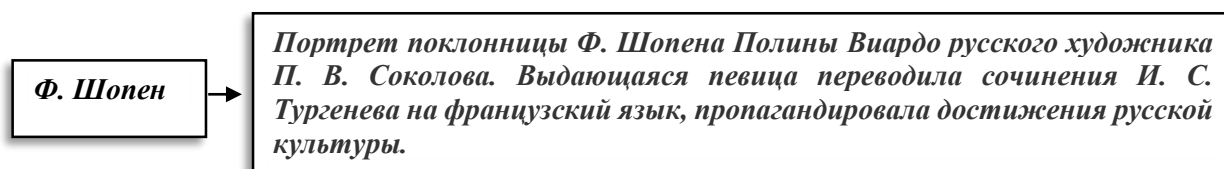
Подобные иллюстрации играют роль смысловых опор и способствуют эффективному запоминанию учебного материала, связанного с культурно-исторической характеристикой изучаемой эпохи.

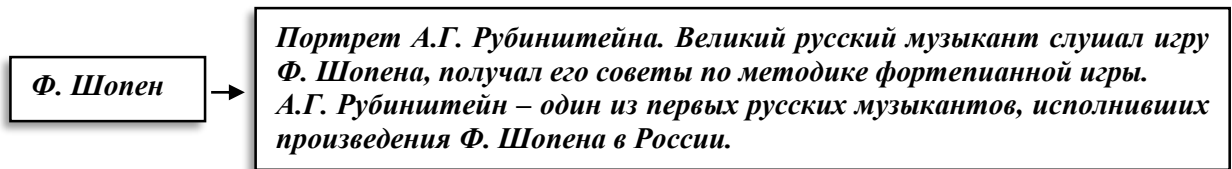
2. Внешняя косвенная:

- изображения, опосредованно связанные с биографией композитора, при помощи которых происходит знакомство с историческими личностями и событиями, произведениями изобразительного искусства. Например,

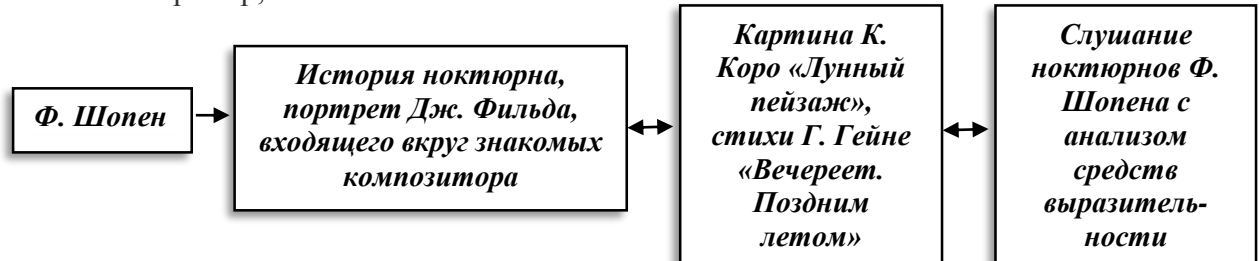

- изображения, опосредованно подтверждающие связь национальных культур. Например,

■ изображения, опосредованно подтверждающие жанровые связи музыки, живописи и поэзии. Например,

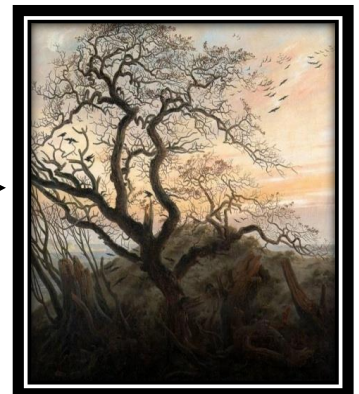

■ изображения, опосредованно подтверждающие связь времени и поколений музыкантов. Например, портреты выдающихся российских пианистов, победителей Международного конкурса им. Ф. Шопена в Варшаве.

■ изображения, опосредованно подтверждающие связь видов искусств, национальных культур, времени и поколений. Например, демонстрация балета «Шопениана» (оркестровка А. Глазунова, постановка М. Фокина).

3. Внутренняя визуализация:

■ Взаимосвязь музыкального (слухового) и художественного (зрительного) эмоционально-чувственного состояния на основе сходства музыки и живописи, единства художественных образов. Например, прелюдия ми минор ор. 28 № 4 Ф. Шопена, которую А. Г. Рубинштейн считал одним из самых трагических произведений в мировой музыке, и картина К. Д. Фридриха «Дерево с воронами. Могильный курган»:

Формирование музыкально-образных представлений учащихся на основе внутренней визуализации способствует более глубокому эмоционально-чувственному постижению ими музыкальных произведений, развитию ассоциативно-образного мышления. Кроме того, внутренняя визуализация является стимулом к творческим проявлениям в различных видах музыкальной и полихудожественной деятельности как важнейшего фактора постижения мира, потому как именно ассоциативно-образное мышление развивает у ребенка понимание эстетической разноплановости окружающей действительности.

■ Цветовое моделирование – отражение музыкального образа в собственной абстрактной живописи (светописи) учащихся.

Например, отображение художественного образа Этюда до минор ор.10 №12 Ф. Шопена в цветовой композиции:

Здесь важно отметить **принцип невмешательства** в процесс создания цветомузыкальных композиций.

Педагог выступает организатором ситуации «Цветовое моделирование», а роль учителя отводится искусству. В результате в сознании ребенка выстраивается логическая цепочка: **звуковой ряд – музыкальный образ – активное действие («чувство мускульных движений»)** – **образное видение мира.**

Цветовое моделирование как одно из проявлений внутренней визуализации развивает способность эстетического сопереживания действительности и искусства, умение вступать в особую форму духовного общения с миром человеческих чувств, эмоций, жизненных реалий. Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия искусства становятся основой для **самостоятельной созидательной деятельности учащихся.**

Визуализация учебного материала развивает у обучающихся способность оперировать образами и создавать связь между отдельными представлениями – изображениями, звуками, ощущениями, эмоциями и чувствами, когда одно из них влечет за собой появление другого и имеет прямое отношение к любому виду человеческой деятельности. Это поможет учащимся

- **создавать новые оригинальные идеи,**
- **создавать смысловые связи,**
- **стимулировать свое творческое воображение,**
- **осмысливать и запоминать учебную информацию при значительном уменьшении затрат времени.**

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс. –1974.
2. Беда Г.В. Метод сравнения и умение видеть // - М.: Искусство, 1961. №8.
3. Богоявленская Д.Б. Одаренность: предмет и метод // Магистр. 1994. № 2,3.
4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия.
5. Борзых А.Г. Опыт показа детям репродукций с картин // Начальная школа. М., 1957. № 3.
6. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. М., 1973.
7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. М., 1969.
8. Визуализация. // [Электронный ресурс] / <http://magima.ru/9-vizualizaciya.html>
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
10. Герасимова И.А. Визуализация, творчество и культурные практики. –// Визуальный образ (Междисциплинарные исследования). М.: ИФ РАН. - 2008
11. Ильина Т.А. Педагогика – М.: Просвещение, 1984.
12. Источник: <http://www.wisdoms.ru/avt/b112.html>.
13. Кривых Л.В. Роль визуального образа в коммуникативном акте. М.: ИФ РАН. – 2008.
14. Рок. И. Введение в зрительное восприятие. М.: Педагогика. –1980. –Т.1.
15. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т.5/Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1990.
16. Филина С.В. Способности зрительного восприятия у детей 10 -12 лет. Диссертация кандидата психологических наук. Ярославль. - 1995.
- 17.Шейнов В.П. Искусство убеждать. – Минск: Харвест. - 2006.