

СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ФОРТЕПИАНО

Аругтюнян И.И.

Аругтюнян И.А.

В наше стремительно меняющееся время очень важно выбрать приоритеты развития ребёнка. Этот процесс начинается с раннего возраста и далее идёт по нарастающей. В школе искусством приоритетом в обучении является музыкальное и художественно-эстетическое воспитание. Принцип интенсивного и разностороннего обучения помогает учащимся эффективно повышать уровень музыкальной грамотности, прививает эстетический вкус и любовь к музицированию.

Цель педагога – воспитать целостную личность и выпустить её в мир. Что же такое «целостная личность»? Это человек, который осознаёт себя как личность, поскольку имеет доступ к своим талантам и внутренней силе, умеет анализировать, делать выводы и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Для раскрытия творческого потенциала ребёнка необходимо его увлечь и мотивировать. В 2016 году мне попался уникальный материал (рабочий материал – Уолт Дисней, «Фантазия», 1940 год, мультипликационный фильм), который поспособствовал апробировать новую для себя методику обучения по фортепиано и музыкально-теоретическим дисциплинам на основе синтеза искусств.

Данный подход к изучению музыкальных произведений мотивирует учащихся и за очень небольшой отрезок времени помогает им поверить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Сразу оговорюсь: материал, с которым предстоит работать, предполагает наличие определённого багажа знаний и уровня интеллекта. Учащийся должен владеть навыками игры на фортепиано, знаниями в области теории музыки, литературы и истории. Только в этом случае возможен плодотворный процесс.

По задумке У.Диснея мультипликационный фильм должен познакомить подрастающее поколение с классической музыкой, то есть аудиторию, которая «не имела представления о том, какой профанацией могла обернуться попытка проиллюстрировать музыку». Соглашусь с тем, что «фантазия – это новая форма удовольствия». Например, в эпизоде номер 5 анимация звуковой дорожки визуализирует аудиозаписи Артуро Тосканини. Идея смещать классическую музыку с мультипликацией пришла Леопольду Стоковскому, дирижёру Филадельфийского симфонического оркестра. Затем в процессе работы появился более смелый замысел – серия «анимированных интерпретаций музыкальных тем». «Фантазия» - это новая концепция эволюционного киномузыкального спектакля.

Ниже приведён список произведений в том порядке, в котором они использованы в мультипликационном фильме:

1. Токатта и фуга ре минор И. С. Баха (1701 – 1707 гг.)
2. Части из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского (1892 г.) по повести-сказке «Щелкунчик и мышинный король» Э.Т.А. Гофмана (1816 г.):
  - Танец феи Драже
  - Китайский танец
  - Танец пастушков
  - Арабский танец
  - Русский танец
  - Вальс цветов
3. «Ученик чародея» П. Дюка (1897 г.) по одноимённой поэме «Ученик чародея» И.В. фон Гёте (1797 г.)
4. «Весна священная» И. Стравинского (1913 г.)
5. Звуковая дорожка. Запись А. Тосканини
6. Симфония № 6 фа мажор, ор. 68 («Пасторальная») Л. ван Бетховена (1808 г.)

7. Танец часов из оперы «Джоконда» А. Понкьелли (1876 г.)
8. Симфоническая поэма «Ночь на лысой горе» М. Мусоргского (1867 г.)
9. «Аве Мария» Ф. Шуберта (1825 г.)

Просмотр и обсуждение фильма желательно разделить на несколько частей. Поскольку и визуальная, и аудиальная информация многоплановые, учащийся в силу возрастных психофизических особенностей не в состоянии полностью проанализировать и усвоить поток информации. Это необходимо учитывать педагогу в процессе работы с подобным рода материалом, в котором интегрировано несколько видов искусств. Важен и ещё один момент: к следующему просмотру учащийся будет психологически готов. Возможно, какую-либо информацию или материал он посмотрит, почитает с тем, чтобы поделиться этим в форме монолога или диалога со своими ровесниками и педагогом.

Следует обратить внимание учащихся на то, что первоосновой для создания этого мультфильма явилась музыка, которая в свою очередь опиралась на созданные ранние литературные первоисточники. Их объединение носит достаточно сложный характер. Этот процесс можно отнести к синтезу высшего порядка. Уместно перечислить использованные в мультфильме литературные жанры: трагедия, поэма, сказка и так далее. Затем вспомнить музыкальные жанры: опера, сюита, симфония. Дети активно участвуют в совместном обсуждении, проводя аналогии между новым и ранее изученным материалами. Для примера можно привести произведение литературной формы, на которое была написана музыка – Уильям Шекспир, трагедия «Ромео и Джульетта». На этот сюжет Сергей Прокофьев написал балет, а современный французский композитор Жерар Пресгурвик создал одноимённый мюзикл. Это совместная творческая работа педагога и учащихся, в результате которой идёт полезный взаимообмен информацией. Для преподавателя это возможность провести мониторинг знаний, а для учащихся – возможность на практике поделиться знаниями в области музыки, литературы, истории, попутно практикуя навык словесно изъясняться. Самым главным в этом процессе является мотивация учащихся к саморазвитию.

В рамках этой методики можно посоветовать учащимся прочитать сказку «Щелкунчик и мышинный король» Эрнста Гофмана, посмотреть балет «Щелкунчик» Петра Чайковского и затем сыграть в четыре руки на фортепиано «Вальс цветов», «Танец феи Драже» или переложение для фортепиано в четыре руки «Танец часов» из оперы «Джоконда» Понкьелли - Ляхович. Важно, чтобы учащиеся сами делали сравнительный анализ: тогда интерес сохраняется, поскольку они активно участвуют в процессе, что гораздо более ценно для развития интеллекта, чем односторонняя связь. Это межличностное общение, которое предполагает умение в устной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов, поэтов и писателей.

На уроках фортепиано можно предложить ознакомиться с мультипликационной визуализацией программных произведений, «нарисовать» их, и сделать мини-театральную постановку. Такой опыт есть, и он показал свою высокую эффективность. Например, театральная постановка с куклами на музыкальное произведение «Мышь в мусорном ведре» Ч. Пирсона. Театрализованная постановка (куклы) музыкального произведения апробирована автором статьи на сценической площадке СахГУ СТК. К этому процессу важно подключать других учащихся и их родителей и дать возможность выбрать:

- играть произведение соло или в ансамбле
- написать сценарий
- нарисовать рисунок
- участвовать в постановке и распределении ролей

Процесс не занимает много времени, если все его участники мотивированы. Важно на любом этапе поддерживать интерес, помогать в сложных ситуациях, направлять при необходимости и давать альтернативу. С течением времени у учащихся увеличится количество возможностей на выбор. Для эффективной совместной творческой работы следует последовательно выполнить три шага:

1. обсудить материал
2. рассмотреть возможные творческие решения
3. установить срок выполнения

Эти правила приучают детей нести ответственность за принятые решения.

Таким образом, методика, разработанная на основе синтеза искусств, эффективно мобилизует все органы чувств учащихся, повышает их познавательную активность в стремлении к саморазвитию, творчеству. Деятельность ученика является собой некий творческий процесс, в котором учащийся творит новый, вымышленный мир, добиваясь максимальной выразительности музыкально-художественного, образного воплощения своих представлений.

Список литературы:

1. Герасимова, И. А. Визуализация, творчество и культурные практики / И. А. Герасимова. // Визуальный образ (междисциплинарные исследования). – М. : ИФ РАН, - 2008.
  2. Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. – В 3 кн. – 4-е изд. – М. : гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологии.
  3. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости / Е. П. Ильин – СПб., 2009.
  4. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – М., 1954.
- Бодалев, А. А. Психология личности / А. А. Бодалев. – М. : МГУ, 1988

Таким образом, деятельность ученика, основанная на принципах вспомогательного обучения, является собой некий творческий процесс, в котором учащийся творит новый, вымышленный мир, добиваясь максимальной выразительности музыкально-художественного, образного воплощения своих представлений.