

Мельникова Л.Л.

Роль межпредметных связей в организации концертно-просветительской работы в музыкальных учебных заведениях.

Разобщённость изучения литературы, музыки и изобразительного искусства вне связи с фактами общей истории является большой бедой художественного воспитания, так как не даёт возможность глубокого проникновения в смысл художественных произведений. Эта проблема давно волновала педагогов, учёных, искусствоведов. В классической педагогике идея межпредметных связей родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании учебного материала. «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» – считал Я.А.Коменский [3,287]. К этой идее обращались многие педагоги и учёные, развивая и обогащая теорию и практику проблемы межпредметных связей. Так И.Г.Песталоцци в своей деятельности исходил из требования: «Приведи в своём сознании все, по существу взаимосвязанные между собой, предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе» [7,175].

Наиболее полное педагогическое обоснование дидактической значимости межпредметных связей дал К.Д.Ушинский. В книге «Человек как предмет воспитания» он исходит из теории различных ассоциативных связей (по противоположности, сходству, времени, единству места и т.д.), отражающих объективные взаимосвязи предметов и явлений. Он считал, что «знания и идеи, сообщаемые, какими бы то ни было, науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [9,178].

Произведение искусства есть индивидуальное отражение художником окружающего мира, следовательно, для глубокого его понимания необходимо изучение взаимодействия субъекта и среды. «Искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, – писал Л.С.Выготский, – но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной» [2,113]. В произведениях искусства в единстве логически-обобщённого и чувственно-конкретного накапливается информация об огромном опыте человека. Она воспринимается последующим поколением только при условии связи восприятия с жизненным опытом, обеспечивающим понимание произведения искусства.

Художественное восприятие неотделимо от художественного мышления, связанного со всей мыслительной деятельностью человека. В. Н. Шацкая, говоря об активном восприятии музыкального произведения, подчёркивала: «С чувства должно начинаться восприятие искусства; через него оно должно идти; без него оно невозможно. Но чувством художественное восприятие, конечно, не ограничивается. Это восприятие сначала «чувствующее», а затем, как следствие, «думающее» и притом глубоко и проникновенно думающее» [8,11].

Важную роль в процессе восприятия произведения искусства играет воображение. Сущность творческой (комбинирующей) деятельности человека заключается в создании новых образов или действий. Согласно И.М.Сеченову, мышление – есть качественно новая высшая форма отражения (от конкретного, наглядно-образного – к отвлечённому, абстрактному). В результате процесса абстрагирования отвлечённое мышление приближается к действительности, точнее отражает и глубже познаёт её.

И.П.Павлов считал, что физиологическим механизмом усвоения знаний является образование в коре головного мозга сложных систем временных связей. В психологическом плане ассоциации – это связи между всеми формами отражения объективной действительности, в основе которых лежат ощущения. Смысл обучения заключается в образовании временных связей, что и является мыслью, мышлением, знанием. Связь конечного продукта воображения с тем или иным реальным явлением представляет высшую форму связи фантазии с реальностью. В этой форме воображение является совершенно необходимым условием почти всякой умственной деятельности.

Использование межпредметных связей в организации концертно-просветительской работы в музыкальных учебных заведениях дают возможность комплексного и глубокого понимания содержания исполняемых произведений, разнообразия и широты используемого репертуара.

Привлечение смежных видов искусств вносит в сценарий эмоциональный колорит, придаёт концертам зрелищность, театральность, красочность. Введение в сценарий концерта фрагментов литературных произведений, исторических рассказов, образцов живописи и архитектуры, костюмов и т. п., предоставляет слушателям возможность репродуцирования исторической обстановки, тех или иных художественных течений, круга образов, характерных творческому облику определённого композитора. Такого рода информация становится основой комбинирующего вида воображения слушателей при их знакомстве с новыми музыкальными произведениями.

Так для концерта «Могучая кучка» в нашей практике готовились рассказы, в которых были освещены истоки демократического подъёма в России второй половины XIX века; обозначены идеи прогресса и просвещения, ненависти к гнёту и несправедливости, питавшие творчество музыкантов, художников, литераторов, философов; определён источник вдохновения – русское народное искусство. Музыка М.П.Мусоргского – драматурга, историка ассоциировалась с картинами И.Е.Репина («Бурлаки на Волге», «Крестный ход») и В.И.Сурикова («Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»), с поэзией Н.А.Некрасова. Мир сказочных и легендарно-мифологических образов Н.А.Римского-Корсакова, с его сценами народных игр и обрядов, картинами природы, созвучен поэтической сущности русского народа, выраженной в картинах Н.К.Рериха, в творчестве народных умельцев Палеха. Образно воспринять «Богатырскую симфонию» А.П.Бородина позволила экспозиция из картин В.М.Васнецова («После побоища Игоря Святославича с половцами», «Три богатыря»), чтение фрагментов «Слова о полку Игореве». Ощутить прелесть произведений Ц.А.Кюи – «акварелиста в музыке» помогло впечатление от просмотра пейзажей А.К.Саврасова, А.О.Куинджи.

Между деятельностью воображения и реальностью возможна эмоциональная связь, проявляющаяся двояким образом: 1) как стремление эмоции воплотиться в образы, созвучные настроению; 2) как рождение чувства в результате воздействия художественных образов. Иными словами, в первом случае чувства влияют на воображение, а во втором – воображение влияет на чувства. Это явление психологи называют законом эмоциональной реальности воображения, который объясняет факт сильного воздействия на человека произведений искусства, созданных фантазией автора. «Часто простая комбинация внешних впечатлений, как, например, музыкальное произведение, вызывает в человеке, который слушает музыку, целый сложный мир переживаний и чувств. Это расширение и углубление чувства, творческая его перестройка и составляет психологическую основу искусства музыки» [1, 15].

Такая эмоциональная связь выявлена между прослушанными музыкальными произведениями в концертах «А.А.Гречанинов. Детская музыка», «Р.Шуман. Альбом для юношества» и впечатлениями, выраженными в детских рисунках. И, наоборот, поэтический текст, предпосланный каждой пьесе фортепианного цикла М.Равеля «Сказки матушки Гусыни» помогал рождению фантазии, чувства в восприятии сказочных образов, воплощённых средствами музыкального искусства.

Важнейшими составными частями процесса воображения являются диссоциация и ассоциация воспринятых впечатлений. Всякое впечатление представляет из себя сложное целое, состоящее из множества отдельных частей. Диссоциация заключается в том, что это сложное целое как бы рассекается на части. Выделение отдельных черт и оставление без внимания других есть её основное качество. Этот процесс, лежащий в основе абстрактного мышления и образования понятий, имеет огромное значение для всей творческой работы человека над впечатлениями. За процессом диссоциации следует процесс изменения, которому подвергаются эти диссоциированные элементы и – объединение их в единое целое (ассоциация). Именно тогда, когда мы имеем полный круг, описанный воображением, эмоциональный и интеллектуальный факторы оказываются в равной мере необходимыми для акта творчества. Чувство, как и мысль, движет творчеством человека.

Композитор при помощи исполнителя может оживить по своему желанию именно такие ассоциации, которые воссоздадут в сознании слушателя мысли, образы, настроения,

побудившие написать музыкальные произведения. Назайкинский Е.В. утверждает, что ассоциации представлений – один из необходимых элементов полноценного эстетического восприятия произведений искусств. Для того чтобы произвести эмоциональное действие эстетического характера, зачастую достаточно подсознательного сочетания зрительного образа с эмоциональными образами памяти. Такая форма ассоциаций является преобладающей в искусстве. В основе художественного восприятия, в основе понимания произведений искусства лежит особого рода способность «угадывать эти явления по неосознаваемым, но ощущаемым вехам, которые, так же интуитивно, расставил творец произведения – композитор, певец, художник» [4,4].

Именно ассоциативные моменты восприятия музыкальных произведений лежат в основе межпредметных связей. Для более глубокого проникновения в музыкальный стиль композитора необходимы знания об исторической обстановке данной эпохи, художественных течениях в архитектуре, живописи, литературе, об искусстве танца, costume того времени, биографических данных композиторов и т.п. Приём «погружения в эпоху» с использованием элементов театрализации позволяет объединить в концерте предметы цикла единой темой, органично дополнить, эмоционально окрасить музыкальные впечатления.

Так при подготовке к концерту, посвящённому музыке итальянского барокко XVII века, были привлечены знания, полученные на уроках мировой художественной культуры, давшие возможность знакомства с исторической обстановкой, основными чертами стиля барокко, творчеством архитекторов Ф.Борромини, Л.Бернини, живописцев Дж.Бачичча и М.Караваджо, поэта Д. Семпронио. Уроки музыкальной литературы помогли определить их сходство со стилем барокко в музыке, ознакомиться с зарождением новых форм и жанров в творчестве композиторов Т.Альбини, А.Вивальди, Б.Марчелло, Дж.Каччини, А.Корелли, Д.Скарлатти и др. Старинные танцы – форлана, менуэт, вольта и полонез, исполненные учащимися хореографического отделения в костюмах, стилизованных в духе того времени, дополнили эмоциональное впечатление. Всё это в комплексе дало возможность учащимся осмысленно исполнить музыкальные произведения, подготовленные на уроках специального инструмента, ансамбля, аккомпанемента, хора; глубоко проникнуть в сущность стиля итальянского барокко.

Вместе с тем и впечатление слушателей стало более информативным, эмоционально насыщенным и ярким. Овладение произведением искусства является духовной формой восприятия, протекающего на уровне ощущений, представлений (фантазии) и абстрактного мышления, пробуждает высокие мысли и чувства, содействует процессу нравственного очищения.

Литература:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968.
3. Коменский Я.А. Межпредметные связи в процессе обучения. – М., «Знание», 1955.
4. Леонтьев А.Н. Психологические исследования. Проблемы психологии восприятия (материалы конференции). Вып. 6, – М., Изд. Моск. университета, 1976.
5. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., «Музыка», 1972.
6. Орлов Г.А. Психологические механизмы музыкального восприятия. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.2 – М., «Музыка», 1986.
7. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения. – М., «Знание», 1963.
8. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. – «Известия Академии педагогических наук РСФСР», вып. 11, М., 1947.
9. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т.3. – М., «Знание», 1948.