

<https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-1.27>

Степанова Мария Владимировна

ИНТЕГРАЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИКИ И АРТ-ПСИХОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Настоящая статья исследует такие проявления арт-психологии, как арт-метод музыкального содержания и активное восприятие музыки, раскрывает их взаимосвязь в процессе развития и становления всесторонне развитой личности в ее педагогическом и психологическом аспектах. Органичное соединение двух способов невербальной коммуникации по силе воздействия равно эффекту каждого отдельно взятого вида искусства. Исследование проведено на примере музыкального произведения Джорджа Гершвина "Рапсодия в стиле блюз" с интегрированной характеристикой.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/4/2018/1/27.html

Источник

Педагогика. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2018. № 1(09) С. 135-138. ISSN 2500-0039.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/4.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/4/2018/1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: pednauki@gramota.net

УДК 37.03; 37.036

Дата поступления рукописи: 23.12.2017

<https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-1.27>

Настоящая статья исследует такие проявления арт-психологии, как арт-метод музыкального содержания и активное восприятие музыки, раскрывает их взаимосвязь в процессе развития и становления всесторонне развитой личности в ее педагогическом и психологическом аспектах. Органичное соединение двух способов невербальной коммуникации по силе воздействия равно эффекту каждого отдельно взятого вида искусства. Исследование проведено на примере музыкального произведения Джорджа Гершвина «Рапсодия в стиле блюз» с интегрированной характеристикой.

Ключевые слова и фразы: арт-метод музыкального содержания; арт-метод музыкально-изобразительного характера; арт-психология; арт-педагогика; искусство; активное восприятие музыки; становление личности.

Степанова Мария Владимировна

Московский городской педагогический университет
vfif123321@yandex.ru

ИНТЕГРАЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИКИ И АРТ-ПСИХОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Арт-метод музыкального содержания – это разновидность арт-психологии, где музыка используется во вспомогательных целях, в формах, благотворно влияющих на психику и эмоциональное состояние человека в целом. Арт-метод музыкального содержания является в настоящее время обширным психолого-педагогическим направлением, поскольку решает вопросы коррективки, необходимого развития психологической основы личности, а также ее преобразования и воспитания [6].

Многочисленные исследования по данной технике в качестве проявлений вспомогательного психологического воздействия этого вида арт-психологии выделяют следующие: сообщение психовегетативных свойств, физиологических функций организма; процесс умиротворения и нормализация психоэмоционального состояния; повышение социальной активности, обретение новых возможностей эмоциональной экспрессии; облегчение в усвоении новых положительно заряженных установок и форм поведения, коррективка коммуникативной функции организма; возрождение активности творческих проявлений [9].

Арт-метод музыкального содержания имеет множество видов и форм воздействия на личность, организует как в индивидуальной, так и групповой формах. К настоящему исследованию приемлем рецептивный вид метода. Он отличается не слишком активными действиями личности в самом процессе. Арт-метод музыкального содержания восстанавливает нормализацию психоэмоционального состояния. В его функционале можно выделить следующие направления: коммуникативное (установление контакта и взаимодействия); реактивное (достижение умиротворенного, спокойного состояния от образовавшихся негативных состояний посредством музыкального восприятия); регулятивное (снятие психического и нервного напряжения, успокоение). Восстановление психического и эмоционального состояния с помощью восприятия музыки осуществляется путем освобождения человека от негативных подавляющих переживаний, наполняя его приятными ощущениями, положительными эмоциями, реконструируя эмоциональное состояние и когнитивную сферу. Наивысший эффект применения арт-метода музыкального содержания достигается при сочетании двух независимых видов искусств: музыки и изобразительного искусства, объединенных в арт-психологическом пространстве как метод музыкально-изобразительного характера. Это «изображение» музыки на холсте бумаги [2].

Музыкальное восприятие в сочетании с активизацией изобразительного творчества обеспечивает моделирование, реконструкцию психологического и эмоционального состояния, а также необычайно сильное «лечебное» психическое влияние на человека, помогая ему освободиться от неприятных внутренних состояний и потрясений. Такие занятия отвлекают от бытующих отрицательных переживаний, помогая обратить внимание на красоту мира, которая ввиду вышеизложенного остается незамеченной [4].

Раскрывая технологию музыкально-образного восприятия на таком многофункциональном и разноплановом занятии, В. И. Петрушин замечает, что, как и в особенностях актерского перевоплощения, так и с помощью педагога, психолога, возможно отвлечься, хотя бы на время, от своих проблем и полностью погрузиться в глубину увиденных картин и образов, созданных композитором и возникших в сознании слушателя при активном восприятии музыки [9]. Появляется возможность для творческого самовыражения: оказавшись среди прекрасной природы и людей, пережив их чувства и эмоциональные состояния, запечатлеть их на листе бумаги, передавая, таким образом, свое внутреннее отношение. Музыка, сопровождаемая изображением ее образов, а также возможным написанием рассказа об услышанном, концентрирует внимание слушателя и пробуждает чувство любви к жизни, должного отношения к себе, обращает в положительную сторону его эмоциональное состояние [10].

Безусловно, музыкальное произведение при своем рождении наделяется определенным смыслом, духовным содержанием, которое передается слушателю. С помощью музыкальной речи заложенные в музыке идеи в невербальной форме будут передаваться, транслироваться слушателю. Восприятие музыки является процессом, при котором происходит раскодирование слушателем чувств и мыслей, наполненных композитором и воспроизведенных исполнителем. При вступлении в бессловесный диалог живой души в музыке души композитора с душой слушателя осуществляется передача эмоционального опыта прошлых поколений последующим. Для передачи того или иного музыкального послания нужно знать язык музыки. Для любого

музыкального произведения, как и какой-либо эпохи, направления, стиля, творчества композитора, характерен свой музыкальный язык. В ходе изучения этого «другого музыкального языка» учить иностранные слова не нужно. Общение на языке музыки и его понимание происходит посредством вхождения человека в иную звуковую реальность, ознакомление его с новой культурой, иным мироощущением [11].

Давно установлено, что идея произведения, заложенная композитором, не всегда в «адекватной» форме воссоздается и воспринимается в сознании слушателя. Благодаря многозначительности музыкального воплощения конкретизация музыкального образа у его слушателей может различаться. Видение разными людьми совершенно отличающихся друг от друга музыкальных образов характеризуется особой проекцией их внутреннего мира на причудливое отражение льющейся музыкальной ткани. Данность этих образов и их содержание сопоставимо с образами сновидений, которые имеют обширный материал для распознавания зон подавленных конфликтов и заблокированных переживаний прошлого опыта, сказывающихся на настоящем состоянии души и тела. Анализ образов, возникших у слушателя, характеризуется его внутренним состоянием, преподнося, таким образом, динамику регуляции и нормализации психоэмоционального состояния [5].

Давно установлено, что музыкальный эффект, возникающий при восприятии музыкального произведения слушателем, зачастую зависит не только от содержания этого музыкального сочинения, но и от особенностей психики и психологического склада слушателя, от условий его воспитания, развития музыкального опыта. Безусловно, восприятие музыкального полотна может варьироваться. По-своему музыку «слышит» каждая эпоха, даже один и тот же человек ее по-разному воспринимает в силу изменения своего психологического состояния [12].

Интересным фактом можно считать сравнение слушателем нового произведения с ранее услышанным и осознанное или неосознанно включение его в знакомое сопоставление. Музыка, обладающая яркими признаками, скажем, известного жанра, воссоздает в мыслительном процессе созданные ранее образы, присущие этому жанру [7].

Когда произведение абсолютно незнакомо, в такой степени необычайно и неожиданно, то оно, скорее всего, не отзовется как высокохудожественная содержательная музыка, так как не вызовет в воображении слушателя соответствующий контекст. К сожалению, это распространяется в равной степени и по отношению к шедевру, и по отношению к музыке заурядного типа. Музыка, далекая первоначально по своему настроению от природного темперамента слушателя, начинает ему нравиться по мере совершенствования психодинамических показателей биоритмики мозга. Так же начинают развитие и музыкальные способности, в зависимости от роста музыкального опыта и расширения кругозора. Исследования показывают: молодому слушателю тем труднее выбрать понравившееся произведение из ряда прослушанных, чем обширнее его музыкальный опыт. Несмотря на различное настроение, исходящее из этих произведений, все они могут оцениваться достаточно высоко.

При восприятии музыки в живом исполнении бывает полезно войти в образ всем своим существом, почувствовать себя исполнителем и представить, как ты играешь на том или ином музыкальном инструменте, как твои пальцы бегают по клавишам или грифу, или же как ты дирижируешь первоклассным оркестром. Нужный психологический эффект приносит активное восприятие – дирижирование воспринимаемой музыкой как один из возможных ее видов усиливает интерес и вовлеченность в процесс. Слушание музыки обеспечивает развитие определенного типа внимания и памяти, помогает преодолевать трудности, раскрывает среду для творческого самовыражения [1].

Как было сказано ранее, музыка воскрешает воспоминания и ассоциации, а активное ее слушание в расслабленном и благоприятном состоянии тонизируют мысли, образы и чувства. Слушание музыки – это действенный способ исследовать и понять свою и другие мировые культуры [3].

Понятие слушания и слышания музыки состоит из эмоционального отклика на нее, понимания и переживания музыкального содержания, хранения ее образов в своей памяти, внутреннего представления ее звучания. Таким образом, восприятие музыки – это умение слышать, эмоционально переживать и осмысливать содержание музыкальных образов в художественном единстве как художественно-образное отражение мира.

Задание по реализации арт-метода музыкального содержания проводится в несколько этапов. Первый этап характеризуется слушанием «Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина. Участникам предлагается эмоционально откликнуться на услышанное произведение, образно представив себе звучащее музыкальное полотно, ответить на вопрос о том, что же изображает музыка. Как было сказано выше, необходимо создать благоприятную атмосферу, посредством которой слушатели смогут психологически раскрепоститься и полностью погрузиться в мир звучащей музыки. После слушания участникам эксперимента предлагается письменно изложить свои музыкальные впечатления в форме рассказа, а также художественно изобразить их на листе бумаги, руководствуясь принципами арт-метода музыкально-изобразительного характера.

После первого знакомства и активного слушания с последующим выполнением творческих заданий учащимся дается теоретическая справка о прослушанном сочинении, необходимая информация о композиторе, истории создания рапсодии. Теперь у школьников появляется возможность некоего сравнения с их личным восприятием и авторским замыслом композитора. Далее происходит повторное слушание с уже имеющимися музыкально-теоретическими сведениями. Сообщение данных учащимся после их первого личного погружения, своеобразного видения музыкального мира и образов в нем, а затем и выполнение творческих практических заданий обуславливается полной свободой и независимостью мыслительной деятельности школьников в начальном соприкосновении с рапсодией. Благодаря этому находят выход значимые для каждого свои непосредственные эмоциональные переживания и чувства, не стесненные общепринятыми рамками и нормами, диктуемые музыкальным содержанием и другими теоретическими сведениями. В этом

состоит существенное отличие от тех заданий, когда участникам предлагается полная информация о содержании музыкального произведения, биографических данных композитора, истории создания сочинения – весь музыкально-теоретический анализ предоставляется учащимся непосредственно перед слушанием нового музыкального произведения. В нашем случае при работе с произведением Гершвина в первую очередь необходимо выразить свои эмоциональные переживания, не стесненные полученной информацией. Далее приводим музыкально-теоретические данные.

«Джордж Гершвин – первый композитор США, завоевавший мировое признание. Он работал в разных жанрах музыкального искусства. Все произведения композитора отмечены яркой индивидуальностью, которая обусловлена теснейшими связями с национальными истоками афроамериканской музыки, джазовыми ритмами и интонациями.

Дата 12 февраля 1924 года стала знаменательной для музыкальной жизни США. В этот день в концертном зале Йоулиэн-холл состоялась премьера «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в исполнении автора. Публика была в восторге от нового произведения Гершвина, а критика – единодушной: «Рапсодия» – блестящее творение, а исполнение – восхитительно. Более того, ее ставили выше произведений Стравинского, Мийо и Шенберга.

Парадокс его феномена состоит в том, что не только при жизни, но и после смерти он не был признан профессиональной композиторской средой у себя на родине. Возможно, причина этого явления заключается в том, что композитор не имел академического музыкального образования, где формировались кадры американских музыкантов. Гершвин – гениальный самоучка, воспитанник нью-йоркских улиц, музыкальных кафе.

С одной стороны, отсутствие консерваторского образования давало ему творческую свободу, полет фантазии, не скованной никакими условностями и правилами. С другой стороны, по мнению исследователей, Гершвин так и не успел овладеть всем комплексом композиторской техники, который бы соответствовал уровню его дарования.

Гершвин добился огромной популярности в широких слоях любителей музыки, создавая песни. Однако высокие творческие достижения композитора связаны с крупными симфоническими жанрами, прежде всего с его «Рапсодией в стиле блюз», которая вывела его на качественно новый уровень: Гершвин заявил о себе как композиторе-симфонисте общенационального, а затем и общемирового значения. Образы и интонации, сложившиеся вдали от академической музыкальной среды и независимо от нее, он выразил средствами западноевропейского симфонизма, соединив их с художественными приемами классической музыки. Такой тип обобщения приводит к обогащенной полижанровой структуре произведения.

Рапсодия изначально складывается как вокальное или инструментальное произведение со свободным последованием разнохарактерных, порой остроконтрастных тематических разделов. Постоянные темповые сдвиги кардинально меняют звучание тем, наделяя его то скерцозностью, то певучей мечтательностью. Контраст становится основополагающим композиционным принципом в этом жанре. Кроме того, рапсодия многоотемна: в ней обычно экспонируются и подвергаются развитию несколько тем, образуя пестрое, красочное музыкальное полотно.

Понять природу «Рапсодии в стиле блюз» Д. Гершвина возможно лишь рассматривая это сочинение как синтез различных явлений: народной и эстрадной песенной музыки США, которые удачно сочетаются с концертным фортепианным стилем. Неизведанной областью для искусства стало использование джазовых ритмов, блюза, спиричуэлса, импровизационных приемов регтайма, широкого песенного мелодизма, характерного для массовой культуры. В мир академического искусства ворвался вольный дух Америки. При этом «Рапсодия» Гершвина признана высокопрофессиональным произведением, в котором соединились колоритный, близкий фольклору тематизм и подлинно симфонические принципы организации музыкального материала.

«Рапсодия» – первое крупное сочинение, мелодико-интонационный строй которого определяет национальную характерность стиля Гершвина. И это качество связывает произведение американского композитора с романтической эстетикой. Но ему удалось привнести в свое сочинение нечто новое, характерное для крупных концертных форм: динамичный диалог солиста и оркестра при сохранении самостоятельности партий каждого, интенсивность тематического развития, целостную стройность композиции, не нарушаемую обилием каденций – импровизаций.

В этом кроется еще одна особенность композиции: сразу за изложением материала следует импровизация на него; оригинальные, изобретательные каскады пассажей, красочные аккорды, непрерывный динамичный звуковой поток, как бы рождающийся из своего истока-темы, ее многочисленных остроумных ритмических вариантов. Вся музыкальная ткань «Рапсодии» насыщена экспрессией, ярким темпераментом.

Таким образом, трактовка рапсодии в творчестве Гершвина остается романтической, но он обогащает жанр, синтезируя традиционные приемы тематической разработки с самобытными формами джазовой импровизации, стилевой основой блюза» [8].

Джордж Гершвин оказался первым композитором, сумевшим наполнить классические симфонические формы блюзовыми интонациями, и стал родоначальником симфоджаза.

Ниже приведен пример музыкального впечатления, возникшего посредством активного восприятия «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина и последующего ее письменно оформления.

Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»

Рапсодия Гершвина – широкая палитра выразительных средств. Представился восточный образ – пониженные блюзовые интонации, развитие мелодической линии в широкой фактуре, а также другие средства

музыкальной выразительности создали прекрасную, солнечную, как море, живую музыку. Она легкая, игривая, но в то же время насыщенная, колоритная, именно по-восточному томная. Представился конец знойного летнего дня, солнце близится к закату. Вершины гор, почти лысые от палящего солнца, одинокие деревца. А там внизу, в долине, – город. Люди заканчивают работу, спешат на встречу с друзьями в кафе, театры, бары. Вот уже зажглись огни и город начал новую жизнь – веселую, праздничную. Сегодня день города – летние уличные кафе украшены цветами, гирляндами, играет музыка. Все в красивой одежде, у дам изысканные прически, у девушек элегантные незамысловатые платьица, сумочки, цветки в волосах. Мужчины в костюмах и с тростями. Времена Одри Хэпберн, Элизабет Тэйлор.

Но вот праздник открылся фейерверком, музыканты заиграли еще более увлеченно, с жаром. Вся толпа ринулась к морю. Морской бриз окатил берег широкой волной, все закружились в танце на песочном пляже, украшенном яркими, томно пахнущими гардензиями, фрезиями, сальпиглосиусами и мелкими нежно-голубыми незабудками, которые здесь считаются большой редкостью. На берегу выложены плетеные узкие дорожки, горят цепочки из маленьких круглых фонариков-светлячков. В центре большая танцевальная площадка. Танцует молодежь, но на прекрасный медленный танец выходят все – эта музыка близка каждому, это апогей торжества и счастья. Настроение музыки меняется, как быстрый поток горного хрустального ручья, – легко и стремительно. И вот все упорхнули за свои столики, на сцене остаются только молодые танцоры, которые и завершают этот всенародный национальный танец-гимн.

Слушая музыку, начинаешь в ней участвовать, погружаешься в мир грез и красоты. Это «универсальное» произведение для любого возраста, каждый увидит свои образы.

В качестве подведения итогов настоящей работы, о большом философском значении музыкального искусства в жизни людей на протяжении всей истории человечества, участникам предлагалось услышать высказывания выдающихся деятелей мировой науки и культуры, с тем, чтобы каждый вынес свое понимание проделанной работы. Были преподнесены следующие изречения:

Музыка есть тайное упражнение в метафизике души, не осознающей того, что она философствует... Когда я слушаю музыку, мне часто представляется, что жизнь всех людей и моя собственная суть сновидения некоего вечного духа и что смерть есть пробуждение. – А. Шопенгауэр.

Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник там, где речь умолкает. – Э. Т. Гофман.

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения... Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. – Платон.

Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. – Р. У. Эмерсон.

Музыка, не упоминая ни о чем, может сказать все. – И. Г. Эренбург.

Проведя исследовательскую работу по выявлению интеграции арт-педагогика и арт-психологии в музыкальном искусстве на примере произведения Джорджа Гершвина «Рапсодия в стиле блюз», мы приходим к пониманию современных арт-технологий, подтверждению их актуальности в музыкально-образовательном процессе.

Список источников

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей. М.: Владос, 2004. 128 с.
2. Баер У. Творческая терапия – терапия творчеством. М.: Класс, 2013. 568 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 480 с.
4. Ганим Б. Исцеление через искусство. М.: Попурри, 2005. 336 с.
5. Готсдинер А. Музыкальная психология. М.: НВ Магистр, 1993. 190 с.
6. Искусствотерапия / под ред. К. Мартинсоне. СПб.: Речь, 2014. 352 с.
7. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты – XXI век, 2004. 496 с.
8. Кузнецов А. Г. Из истории американской музыки. Классика. Джаз [Электронный ресурс]. URL: <http://www.literatura.kg/articles/%3Faid%3D62> (дата обращения: 01.12.2017).
9. Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Academia, 2011. 246 с.
10. Николаенко Н. Н. Психология творчества. СПб.: Речь, 2007. 277 с.
11. Одрисола М. В. Интуиция, творчество, арттерапия. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2012. 96 с.
12. Сластикин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 480 с.

INTEGRATION OF ART-PEDAGOGY AND ART-PSYCHOLOGY IN MUSICAL ART

Stepanova Mariya Vladimirovna

Moscow City University

vfif123321@yandex.ru

This article studies such manifestations of art-psychology as an art method of musical content and active perception of music, reveals their interconnection in the process of the development and formation of a fully developed personality in pedagogical and psychological aspects. The organic combination of the two ways of non-verbal communication in terms of the force of impact is equal to the effect of each individual art form. The study is based on the example of George Geršwin's musical composition "Rhapsody in Blue" with an integrated characteristic.

Key words and phrases: art-method of musical content; art-method of musical-visual character; art-psychology; art-pedagogy; art; active perception of music; formation of personality.