

<https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-2.10>

Ромашкова Ольга Николаевна, Сорокина Екатерина Александровна

**ПРИЁМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

Статья посвящена проблемам применения визуализации как одной из наиболее прогрессивных образовательных технологий. Акцентируется актуальность обращения на уроках музыкально-теоретических дисциплин разных ступеней образования (музыкальная школа - колледж - вуз) к формам работы, позволяющим посредством визуализации транспонировать звуковые художественные впечатления в иные плоскости, связанные со зрительными ассоциациями. Ставится вопрос о необходимости глубокой связи избираемых форм визуализации с музыкальным произведением, в том числе на уровне художественного образа.

Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/4/2018/2/10.html](http://www.gramota.net/materials/4/2018/2/10.html)

Источник

**Педагогика. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2018. № 2(10) С. 46-49. ISSN 2500-0039.

Адрес журнала: [www.gramota.net/editions/4.html](http://www.gramota.net/editions/4.html)

Содержание данного номера журнала: [www.gramota.net/materials/4/2018/2/](http://www.gramota.net/materials/4/2018/2/)

**© Издательство "Грамота"**

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: [www.gramota.net](http://www.gramota.net)

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [pednauki@gramota.net](mailto:pednauki@gramota.net)

УДК 37.036

Дата поступления рукописи: 14.05.2018

<https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-2.10>

*Статья посвящена проблемам применения визуализации как одной из наиболее прогрессивных образовательных технологий. Акцентируется актуальность обращения на уроках музыкально-теоретических дисциплин разных ступеней образования (музыкальная школа – колледж – вуз) к формам работы, позволяющим посредством визуализации транспонировать звуковые художественные впечатления в иные плоскости, связанные со зрительными ассоциациями. Ставится вопрос о необходимости глубокой связи избираемых форм визуализации с музыкальным произведением, в том числе на уровне художественного образа.*

*Ключевые слова и фразы:* ступени современной системы образования; музыкальное образование; визуализация; оптимизация обучения; музыкально-теоретические дисциплины.

**Ромашкова Ольга Николаевна**, к. искусствоведения

**Сорокина Екатерина Александровна**, к. искусствоведения

*Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова*

*o.romashkova@mail.ru; sorokina\_e\_al@mail.ru*

### ПРИЁМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА В КУРСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Вопросы оптимизации обучения в сфере музыкального искусства сейчас звучат особенно актуально на всех ступенях образования. Высокая загруженность современных детей и молодёжи, конкурентность с другими, порой более лёгкими в освоении, видами деятельности, изменение структуры начального музыкального образования (дифференциация на предпрофессиональное и общеэстетическое направление) – всё это выдвигает новые требования к обучению в целом. Педагоги постоянно ищут инновационные пути. Наиболее плодотворным представляется введение форм работы, отвечающих специфике психологии современных детей и юношества, особенностям их мироощущения. На разных ступенях системы музыкального образования востребованным становится обращение к педагогической технологии визуализации. Целью статьи стало рассмотрение приёмов визуализации и применения её различных форм в рамках дисциплин теоретического цикла (сольфеджио, элементарная теория музыки, ритмика, слушание музыки, музыкальная литература) разных ступеней современной системы образования – от детских музыкальных школ до колледжей и вузов.

Под термином «визуальный» в современной педагогике подразумевается «представленный в форме, удобной для зрительного восприятия» [10, с. 14], соответственно «визуализация» понимается как «процесс перекодировки словесного или символического материала в пространственно-зрительные представления» [Там же].

Посредством визуализации происходит перевод информации в зрительный ряд, что в учебном процессе получило широкое применение в разнообразных формах – от схем и таблиц до видео и мультимедиа. Е. А. Макарова определяет визуализацию как способ трансляции информации, служащий альтернативой прежде безраздельно господствовавшей вербально-письменной коммуникации. «Визуализация по сравнению с вербальной коммуникацией оказывается психологически более ёмким и лёгким, социально – более массовым и доступным, но менее стабильным и однонаправленным способом структурирования знаний» [5].

Современный человек лучше воспринимает именно зрительную информацию, что связано с различными процессами, в том числе и с техническим прогрессом, а также информативной насыщенностью жизни. «Наша память лучше запоминает, если информация организована ассоциативно, а не линейно. Любая идея имеет тысячи ответвлений и связующих звеньев с другими идеями» [6, с. 116].

В общей педагогике визуализацию рассматривают в контексте применения наглядных средств обучения, помогающих достичь необходимого результата посредством привлечения внимания учащегося. В педагогической практике визуализация понимается в первую очередь как средство развития учебных способностей [4]. Отмечается, что введение метода визуализации в образовательный процесс является интенцией времени – «требование к школе быть современной» [9, с. 61]. Распространение метода связывают с тем, что посредством визуализации информацию «гораздо легче запомнить, а затем активизировать в случае необходимости, чем простые линейные записи. Их даже не нужно специально заучивать, так как в процессе составления такие карты легко интериоризируются» [6, с. 116].

В музыке применение визуализации в первую очередь связывают с внедрением компьютерных технологий. Так, в работе С. С. Титовой представлены современные компьютерные программы и возможность их применения на занятиях музыкально-теоретического цикла, в том числе и в аспекте технологии визуализации [11]. И. Б. Горбунова рассматривает музыкально-компьютерные технологии в деятельности современного музыканта, в том числе и как цифровые способы визуализации пространственно-временных данных, позволяющие представить самые разные процессы [2].

Традиционно визуализацию связывают с природой воображения, переводящей получаемую информацию в образ, который может быть наделён как явными, так и скрытыми смыслами. При определении сущности визуального воображения отмечается, что человек мысленным взором имеет возможность создавать и преобразовывать, фантазировать и представлять. При этом акцентируется творческая составляющая: «Способность

визуализировать является аспектом творческого воображения» [3]. Следовательно, обращение к технологии визуализации в художественном образовании способствует не только восприятию информации, но и развитию наиболее важных качеств творческой личности. «При восприятии музыки происходит формирование так называемого “внутреннего глаза”, т.е. видения, которое повышает восприимчивость ребёнка, совершенствует его воображение, способность комбинировать мысли и образы» [12, с. 190].

Практика визуализации помогает обогатить внутренний мир человека, усиливает интуицию, способствует развитию памяти. В частности, Е. Б. Ермилова в исследовании, посвященном изучению визуализации учебного материала на занятиях с младшими школьниками, отмечает, что приёмы визуализации позволяют усилить возможности реализации игрового начала, снять зажимы, мешающие ребёнку раскрыться, проявить себя, добиваться успехов и формировать положительную самооценку, тем самым благоприятно влияя на развитие учебных способностей [4]. Эмоциональная отзывчивость и сензитивность детей также способствуют лучшему восприятию музыкального образа посредством визуализации.

Разнообразные формы визуализации как никогда актуальны в современном музыкальном образовании. Именно теоретические дисциплины (музыкальная литература, сольфеджио, слушание музыки и др.), в силу своих особенностей (в частности, преимущественное осуществление в групповой форме урока, возможность широкого применения интерактивных форм, широта познавательного аппарата, универсального для учащихся разных специальных направлений), наиболее органичны в воплощении подобных приёмов. Формы работы, основанные на создании зрительных ассоциаций, которые целесообразно применять на уроках музыкально-теоретического цикла, достаточно широки и многогранны в своей практической реализации.

Практика показывает, что музыкальные произведения, связанные с какими-либо проявлениями сценичности, в большей степени привлекают слушательское внимание. Известно, что даже простое прослушивание на уроках фрагментов музыки театральных жанров (без просмотра) – опер, балетов – производит большее впечатление, нежели произведения инструментальных жанров.

Особенно актуальна визуализация в тех формах работы с учащимися, где необходима характеристика музыкального образа или программного содержания произведения. К самым распространённым и востребованным можно отнести огромное количество мультипликационных проектов, созданных как отечественными, так и зарубежными аниматорами, где в качестве звукового оформления применяется классическая музыка. Здесь следует подчеркнуть, что речь идёт о тех мультипликационных лентах, где зрительный ряд сопровождает всё произведение целиком, без купюр и изменений.

В числе проектов подобного рода, зарекомендовавших себя на практике, можно назвать мультфильмы «Детский альбом» П. И. Чайковского и «Камаринская» М. И. Глинки (1976, 1980 гг., режиссёр И. А. Ковалевская), «Ночь на лысой горе» М. П. Мусоргского (1998 г., Г. П. Шакицкая), «Турецкий марш» В. А. Моцарта (2008 г., В. Герц). Авторы этих лент не просто максимально раскрыли замысел композиторов через визуально-мультипликационный ряд, но и отразили в этом ряду закономерности формы звучащей музыки. Так, упомянутый мультипликационный ролик на музыку Моцарта, как и III часть Сонаты *A-dur*, построен по рондальному принципу. Известно, что форму данного произведения можно определить как сложная трехчастная с рефреном (*abaRcdcRabaRCoda*). Примечательно, что смена каждого раздела музыкальной формы в этой мультипликационной ленте сопровождается сменой картинного ряда.

Цель использования подобных материалов на уроках – сделать музыку зримой – соответственно, более понятной и доступной для восприятия. На занятиях теоретического цикла целенаправленно должны выбираться примеры мультфильмов именно с классической музыкой. Мультипликация, таким образом, может служить и одной из новых художественных форм адаптации академического музыкального искусства к реалиям современной жизни.

Активное проникновение элементов визуализации в педагогическую практику связано ещё и с тем, что её разнообразные формы находят достаточно широкое применение в музыкальной практике – как в сфере исполнительства, так и в области трактовки собственно текста музыкальных произведений. Так, в исследованиях В. О. Петрова, посвященных инструментальному исполнительству, посредством визуализации раскрывается проблема театризации музыкального пространства [8]. Автор рассматривает вопросы, связанные с проявлением зрительных ассоциаций, исключительно в жанровом аспекте, посредством сценических эффектов.

Оригинальные примеры визуализации музыкального текста, подходящие для демонстрации в рамках учебного процесса, можно встретить и в современной концертной практике. Например, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского (оркестровка М. Равеля) в исполнении Государственного академического симфонического оркестра им. Е. Светланова (дирижёр Алан Бурибаев). В этом уникальном концертном проекте задействован целый ряд средств, направленных на создание синтетического концертного действия: оркестровое исполнение сопровождается вовлечённой в процесс звучания музыки техникой песочной анимации (мастер песочной анимации Артур Кириллов). Потребовалась и особая сценография, а именно сочетание реально происходящих на сцене событий и видеопроекции процесса создания мастером песочной анимации картин. В данном исполнении особую роль начинают играть и такие компоненты, как световое и декоративное оформление сцены. Именно в момент исполнения и происходит рождение песочных картин, которые должны быть созвучны тональности, темпу, динамике, тембром и настроению звучащей музыки. Таким образом, во время концертного исполнения создаётся уникальное художественное поле, соединяющее в себе аудиальный и визуальный ряды.

Визуализация в области педагогики обладает сильным дидактическим эффектом – в первую очередь благодаря такому присущему ей качеству, как синтетичность звуковых представлений, зрительных образов

и возникающих в процессе ассоциаций. Одной из форм визуализации, ярко демонстрирующей этот синтез, является «музыкальная графика». В её рамках возможны следующие варианты построения визуального ряда (реализуемые как педагогом, так и учащимся): рисование иллюстраций к музыкальному произведению, подбор иллюстративного материала, изображение каких-либо элементов музыкального языка с помощью таблиц, графиков, схем и т.п. «Рисунки детей с отраженными в них содержанием и формой произведения служат своеобразным визуальным фиксированным “документом”, позволяющим: с одной стороны, судить о глубине восприятия музыки, а с другой – о типологических особенностях личности самих учащихся. Это такой вид “обратной связи”, которая недостижима иными средствами» [1].

В то же время визуализация в сфере музыкального искусства сегодня, став весьма распространённым явлением, нередко применяется не совсем корректно, для характеристик лишь отдельных компонентов музыкального языка. Например, в сети Интернет широко распространены «музыкальные визуализаторы», которые в основном отражают лишь звуковысотную или динамическую сторону звучащей музыки, без соотнесения с параметрами художественного образа и авторской идеи. Подобные ресурсы очень похожи друг на друга и напоминают по своей функциональности цветомузыку, распространённую в бытовой практике.

При воплощении визуального ряда, вызванного прослушиванием музыкального произведения, недостаточно оперировать только эмоциональными факторами. Необходимо подключение разнообразных интеллектуальных ресурсов. «Принцип когнитивной визуализации следует из психолого-педагогической закономерности, согласно которой эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную функцию» [7, с. 26].

В целом, технология визуализации может быть востребована на разных уровнях подготовки будущего музыканта-исполнителя. Особенно продуктивными являются элементы визуализации не только на этапе изучения какой-либо темы, но и контроля знаний. Наиболее востребована оптимизация тех форм работы, которые представляют наибольшую сложность для учащихся. Одной из таких перспективных форм учебной работы является «музыкальная викторина», широко применяемая на уроках музыкальной литературы (школа, колледж) и истории музыки (вуз). Учащимся предлагается не просто угадать музыкальный фрагмент, как это было традиционно (на уровне простого аудирования), а проанализировать видефрагмент исполнения произведения.

Преподавателями теоретического цикла ТГМПИ им. С. В. Рахманинова был создан целый ряд видеороликов для контрольных работ по творчеству композиторов – А. С. Даргомыжского, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородин и С. В. Рахманинова. Подобные видео-«угадайки» прочно вошли в учебную практику на уроках музыкальной литературы и истории музыки колледжа и бакалавриата, как у студентов очных, так и заочных отделений.

Форма музыкальной викторины требует достаточно долгой подготовки, в том числе и самостоятельного прослушивания музыкальных произведений. Кроме того, сам процесс написания работы (обычно выполняющей статус контрольной) традиционно характеризуется большим напряжением и требует высокой сосредоточенности со стороны учащихся. Введение видеоряда помогает создать комфортную среду для работы, вызывая интерес.

В то же время, цели видеоряда гибко изменяются – в зависимости от возраста учащихся и ступени образования, – что непосредственно отражается и на формулировке заданий. Для начального обучения достаточно угадать видефрагмент, в таком случае изображение на экране может стать своеобразной «подсказкой» тем, кто владеет информацией по пройденной теме. Возможны и более целенаправленные вопросы, связанные с представленными в кадре персонажами, музыкальными инструментами и т.д. В среднем звене усложнение может быть направлено в сторону аналитической работы (характеристика представленного фрагмента). Подобные формы работы в вузе, как показала практика, также востребованы. В то же время студентов могут привлечь исполнительский ракурс (возможны вопросы об артистах) и особенности интерпретации произведения.

Таким образом, метод визуализации в рамках современного музыкального образования представляется привлекательным и востребованным, в том числе и с точки зрения своей универсальности. Внедрение компонентов визуализации возможно осуществить на всех трёх уровнях профессионального музыкального образования (школа, училище, вуз). При пластичной корректировке рассмотренные формы работы можно применять с учащимися разного возраста и уровня музыкальной подготовки.

Независимо от ступени образования, необходима глубокая связь избираемых форм визуализации с музыкальным произведением – как на уровне образного содержания, так и отражения отдельных элементов музыкальной речи. Несмотря на разные возрастные категории и связанные с ними индивидуальные особенности музыкального воспитания, визуализация является мощным и эффективным средством развития творческого воображения и художественного вкуса.

#### *Список источников*

1. Ванечкина И. Л., Галеев Б. М. Синестетические эксперименты в музыкальном образовании [Электронный ресурс]. URL: [http://synesthesia.prometheus.kai.ru/ms-obraz\\_r.htm](http://synesthesia.prometheus.kai.ru/ms-obraz_r.htm) (дата обращения: 15.05.2018).
2. Горбунова И. Б. Музыкально-компьютерные технологии и аудиовизуальный синтез: актуальное значение и перспективы развития // Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. С. 162-167.
3. Данилкина И. И., Ромаха Н. И. Герменевтический анализ природы визуального воображения [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии. 2008. № 11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/germenevticheskiy-analiz-prirody-vizualnogo-voobrazheniya> (дата обращения: 06.05.2018).

4. **Ермилова Е. Б.** Визуализация обучения как средство формирования учебных способностей: автореф. дисс. ... к. пед. н. Казань, 1999. 26 с.
5. **Макарова Е. А.** Визуализация как способ структурирования знаний и формирования ментального пространства [Электронный ресурс]. URL: [http://opr.ru/data/partner/6/message/RR9f14\\_3049.pdf](http://opr.ru/data/partner/6/message/RR9f14_3049.pdf) (дата обращения: 22.03.2018).
6. **Макарова Е. А.** Визуализация как средство формирования психологического комфорта при обучении // Альманах современной науки и образования. 2008. № 10 (17). Ч. 2. С. 115-119.
7. **Олешков М. Ю.** Современные образовательные технологии. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. 144 с.
8. **Петров В. О.** Инструментальный театр: функции жанра в современном обществе // Искусство и философия: материалы IV Международной конференции. М.: РАМ им. Гнесиных, 2015. С. 67-75.
9. **Попова Т. М., Поддубных Е. Н.** Инновационные техники визуализации средствами информационно-коммуникационных технологий // Учёные заметки ТОГУ. 2014. Т. 5. С. 57-62.
10. **Современный образовательный процесс: основные понятия и термины** / авт.-сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров. М.: Спутник+, 2006. 152 с.
11. **Титова С. С.** Визуализация музыкального произведения: образовательные возможности и программные продукты // Теория и практика современной науки. 2017. № 8 (26). С. 318-326.
12. **Топилина И. И.** Воспитательный потенциал музыкальной и творческой визуальной информации на уроках музыки в школе // Символ науки. 2016. № 2. С. 189-191.

#### METHODS OF MUSICAL TEXT VISUALIZATION IN THE COURSE OF THEORETICAL DISCIPLINES

**Romashkova Ol'ga Nikolaevna**, Ph. D. in Art Criticism

**Sorokina Ekaterina Aleksandrovna**, Ph. D. in Art Criticism

*Tambov State Musical Pedagogical Institute named after S. V. Rachmaninov*

*o.romashkova@mail.ru; sorokina\_e\_al@mail.ru*

The article is devoted to the problems of using visualization as one of the most progressive educational technologies. The paper emphasizes the urgency of addressing the forms of work that help, through visualization, to transpose sound artistic impressions into other planes related to visual associations in classes of musical-theoretical disciplines at various stages of education (music school – college – university). The question is raised about the need for deep connection between the selected forms of visualization and musical work, including at the level of the artistic image.

*Key words and phrases:* stages of modern education system; music education; visualization; optimization of training; musical-theoretical disciplines.

УДК 37(470+571)(07)

Дата поступления рукописи: 02.04.2018

<https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-2.11>

*В данной статье анализируются проблемы развития образования в Крыму в XIX – начале XX века. Их изучение актуально в современных условиях в связи с происходящими процессами модернизации образовательной системы. Для их гармонизации должен быть учтён опыт научного сообщества того периода, высшей государственной власти царской России, органов местного самоуправления (земств) и правительств, действовавших в различных регионах в первые послереволюционные годы. Длительное время опыт дореволюционных государственных органов и местной власти необоснованно игнорировался, а практика так называемых «белых» и «национальных» правительств, существовавших на территории бывшей Российской империи, оставалась вне научного освещения. Необходимо заполнить эту лауну, на что и направлена данная публикация.*

*Ключевые слова и фразы:* учебные заведения; непрерывность образовательного процесса; интеграция; образовательная система Российской империи; развёртывание образовательной инфраструктуры.

**Синица Дмитрий Анатольевич**, к. филол. н.  
*Крымский институт бизнеса, г. Симферополь*  
*ante95@mail.ru*

**Лыкова Наталия Николаевна**, к. культурологии  
*Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Симферополь*  
*natacha\_ra@mail.ru*

#### СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Одним из важнейших факторов социального прогресса является процесс передачи опыта от одного поколения к другому, то есть подготовка профессиональных кадров. Социальным институтом, поддерживающим и воспроизводящим квалифицированную подготовку подрастающего поколения, выступает система образования, в том числе и высшая школа.