Технология художественного познания мира – путь познания ребенка

(из опыта работы практика)

Гуляева Вера Павловна,

преподаватель спецдисциплин

ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»

Г. Салехард, ЯНАО

В педагогике искусства сложилась новая педагогика: художественная дидактика, которая способна формировать целостную *Художественную Картину Мира* у ребенка (подростка), которая воссоздает окружающую среду, со всеми ее красками, в отличие от науки, не идентична реальному миру. Гегель утверждал, что ничто великое в мире не совершалось без страсти. Человеческая мысль, совесть, энергия, личные ощущения аккумулировались в произведениях искусства. Крупицы фантазии, воображения, интуиции, философского освоения реальности складывались в копилку памяти народной: в музыку, песни, в предания, легенды. Таким образом, создавался наряду с реальным миром – иной, Художественный мир. Создателями художественной картины мира являются представители всего содружества муз, а в их произведениях просматривается их облик. В этой связи наибольшую ценность для меня, как преподавателя и моих ребят, имеют уроки, где центром становится диалог с композитором, «по душам и о душе» с самим автором. Такой методический прием универсален, он может помочь нам открыть жизнь музыканта, поэта, художника. В отличие от традиционных уроков, где ребят «забивают» информацией о биографических и жизненных этапах авторов, я предлагаю организацию самостоятельного поиска и исследования. Нельзя познавать произведения искусства как вещь, надо диалогически общаться с *Художником* (Художник-Зритель, Композитор-Слушатель, Писатель - Читатель). Объединяет все виды искусства – *Диалог.* Роль же педагога в нем быть посредником между ребенком и автором, наладить общение между людьми разного возраста и с разным опытом, порой разделенными веками. Ведь каждая встреча с новым человеком наполняет, только надо научиться брать у других новое знание о жизни. Сухомлинский писал: «Ты человеком родился, но *Человеком* должен стать!».

На уроках методики музыкального воспитания специальностей Дошкольное образование и Преподавание в начальных классах я говорю студентам, что маленькие дети – образинки, их сознание еще нерасчленено, и они способны художественно осваивать мир, делать бесконечные переносы одних качеств предмета на другие. Но постепенно эта способность утрачивается. Наши «почемучки» перестают задавать вопросы, пытливо вглядываться в мир. Взрослые устают отвечать детям, научают все делать по якобы правильной схеме. В результате мы получает стандартного человека.

Куда делась потенциальная творческость? Студенты, в ходе практики проводят тестирование и предлагают учащимся младших классов описать какой – либо предмет, например, расческу или кошелек - и дети могут ответить так:

1. «Расческа- это самый умный предмет, он побывал в головах у умных и

глупых, писателей и преступников и знает мысли всех людей», или:

1. «Кошелек» - это пузатый бюрократ, но когда вытрясешь, он

становится похож на пенсионера без денег».

1. Для ребенка-второклассника морковка имела бедра, она от ножа

хозяйки вертелась то туда, то сюда.

А когда я провожу такое диагностирование со студентами первого курса, то получаю от большинства учащихся иные ответы: «Линейка сделана из пластмассы, 25 сантиметров, ею измеряют….»

Способность художественно видеть мир исчезла.

Такой метод педагогической диагностики позволяет замерить склонность ребенка (подростка) к логическому или художественному познанию мира. Этой диагностикой можно пользоваться многократно, на разных возрастных этапах, наблюдая за динамикой изменения способа мышления ребенка и уровнем художественно-творческого восприятия объектов.

В силу специфики искусства ведущая роль в его восприятии играет воображение. С работой воображения непосредственно связываю умения студентов решать творческие задачи (например: написать письмо на Родину с использованием музыкального материала «Прелюдия №7» Ф. Шопена или подготовить сочинение по картине А. Куинджи «Море, Крым»). Учащимся было предложено вжиться в картину, почувствовать себя в любой точке пространства, любым природным явлением. Важно было, чтобы подростки почувствовали и полифонию интонаций в мире, и их взаимодействие. Анализируя данные работы, можно отметить, что учащиеся, эмпатируя изображаемым образам, проводят внутреннюю духовную очистку собственного «я» в аспекте надличностного, общечеловеческого опыта, происходит преображение личности. Настройка на чужую волну происходит через идентификацию, вплоть до растворения себя в другом, а другого в себе, через слияние в одном существе. Эмпатические реакции идут через «очеловечивание явлений природы» и у ребят формируется «родственное внимание к миру», ощущение духовности, разлитой в Мироздании.

Фрагмент урока-диалога по произведению А. Скрябина (используемый метод-партитура вопросов)

Преподаватель.: Представьте себе: вы идете по улице, а навстречу вам идет человек (изображает медленно идущего человека, плечи которого опущены, голова понурая). Можно по походке определить, как чувствует себя этот человек, какое у него настроение, о чем он думает?

Студент.: Он грустный, печальный. Настроение тревожное, он сосредото­чен на своих тяжелых мыслях.

Пр.: А если он идет так? (Идет пружинистой походкой, голова вскинута).

С.: Сердце его ликует!.. Лицо освещено улыбкой, настроение хоро­шее, удачный день, все получается.

Пр.: А теперь изобразите одним жестом радостного, ликующего чело­века. (Дети изображают, вскинув руки к солнцу). А печального, скорб­ного? (Опускают головы, руки как плети, или прикладывают руки к пле­чам). Глядя на идущего человека, мы можем почувствовать его внутрен­нее состояние, его настроение. Мы начинаем видеть не только глазами, но и сердцем. Мне пришла на память одна мысль: «Зорко одно лишь сердце». Как вы понимаете ее?

С.: Сердцем можно больше почувствовать, чем головой. Иногда чело­век говорит, а мы сердцем чувствуем, что он лжет.

Пр.: Сейчас настройте свои сердца и постарайтесь почувствовать чело­века, которого вы никогда не видели, ничего о нем не читали, но который прислал нам звуковое письмо о себе.

(Звучит Прелюдия 4 Скрябина.) Что вы можете сказать об этом чело­веке?

С.: Что он пережил трагические дни в своей жизни… Он одинок, жизнь его давит, он не может подняться… Погребальный колокол зву­чит монотонно и давит.

Пр.: Ребята, а пытается ли этот человек вырваться из сетей обстоя­тельств? (Звучит третья фраза прелюдии.)

С.: Да, мелодия пытается подняться, ощутить свою свободу.

Пр.: Но смог ли этот человек справиться с обстоятельствами? (Четвер­тая фраза.)

С.: Нет, он остался один, жизнь его задавила.

Пр.: Молодцы, вы и вправду сердцем увидели человека. Но ведь жизнь состоит из разных дней, о человеке нельзя судить по одному дню его Жизни. Давайте перевернем еще одну звуковую страницу жизни компо­зитора (Звучит этюд № 12 Скрябина.) Что вы можете теперь сказать об этом человеке?

С.: Он целеустремленный, борец. Музыка рвется вперед. Призывная, сильная. Это мужественный человек.

Пр.: Если бы вы были кинорежиссерами, какой бы вы фильм озвучили этой музыкой?

С.: С революционными событиями… Повесть о настоящем челове­ке… про весенний ледоход… прорыв человека в космос.

Пр.: Это очень интересно. Во всех ваших фильмах есть общее — музыка озвучила бы кадры, где человек через все преграды идет к цели. Почему?

С.: В этой музыке есть порыв, стремление и взволнованность, драма­тизм. Интонации героические и драматические перемешиваются. Му­зыка бунтует, рвется вперед и протестует.

Пр.: Да, в ней преодоление… А как вы думаете, прослушав прелюдию и этюд, какая главная черта в характере этого композитора?

С.: Главное — он мужественный, целеустремленный человек.

Пр: Этот человек верит в победу жизни над смертью?

С: Да!

Пр: А как таких людей называют?

С.: Оптимистами!

Преподаватель читает слова Скрябина: «Оптимист — это человек, пере­живший отчаяние и сумевший его преодолеть». Да, мы можем назвать этого композитора — оптимистом, и эта его жизненная позиция пре­красно просматривается в прослушанных произведениях.

Пр: А как вы думаете, когда жил этот композитор?

Ответы учащихся бывают разные (во время французской революции, русской, в начале перестройки), но сходятся в одном. Это время грядущих перемен, попытка сбросить с себя тяжесть, « это прорыв духа к свободе и жизни ».

Пр: Недаром этого композитора называли, как Горького, «буревест­ником революции», имя его Александр Скрябин.

Тема: «Музыка народов мира»

Ребята слушают музыку Блантера «Катюша» в исполнении японского ансамбля. Педагог предлагает определить, кому принадлежит музыка и какой акцент слышен в исполнении. Студенты приходят к выводу, что исполняли японцы. Целесообразно выяснить, *что* студенты знают о Японии, какие особенности природы, местности, культуры.

Предлагает сравнить предметы декоративно-прикладного искусства русского и японского народа, росписи на вазах, живописные картины. Пусть учащиеся придут к обобщению, что в искусстве Японии все экономное, простое, народ умеет радоваться малому, каждая веточка или листик любовно вырисовываются.

С: У них все простое, а у русских - лопухастое.

Преподаватель предлагает сравнить с простотой и изяществом живописи своеобразные японские стихи (хокку, танки):

1)«Взошла луна,

и самый мелкий кустик на праздник приглашен».

«Посадил деревья в саду, тихо-тихо, чтоб их ободрить, шепчет осенний дождь».

«Едва добрел печальный до ночлега И вдруг: глициний цвет!!!»

Каждое стихотворение читается дважды, предлагается слушателям для созерцания. О первом ребята говорят: «Сейчас на улице все ветки невзрачные, сбросили листья, а при луне - серебрятся, как будто волшебник надел на них наряд», «Словно Золушка собралась на бал». Студенты вспоминают искусство «икебана», которое удивительно тем, что каждая коряжка и неровная веточка в букете поворачивается к нам наилучшей стороной и преображается. Японцы умеют сами видеть чудо и красоту и показывать окружающим.

Во втором стихотворении целесообразно предложить ребятам самим досказать «на ушко» деревцу самые важные слова. Варианты свидетельствуют о духовном сопереживании и поиске самых сокровенных добрых слов для деревца: «Подожди немного, весной ты снова станешь красивым и зеленым», «Я волшебная живая вода и не дам тебе погибнуть» и т.д.

Затем преподаватель предлагает представить, как выглядит цветок глициния. Соотнести звучание с цветом, формой. Студенты предполагают, что этот цветок должен быть синий, глянцевый, как атлас. Действительно, звук «и» соответствует синему цвету, «ц» придает ему блеск.

Сравнение с ребятами два цветка: глицинию и русские «анютины глазки». Одни встречают прохладой, другие - теплотой и кротким взглядом. В России воспевают березку, а в Японии сакуру. *Не следует сразу переводить название дерева.* Пусть студенты «посмакуют» слово. Они могут предположить, что цветы этого дерева белые, как сахар, слово ломкое, сочное, хрустящее. По - русски сакура - вишня! Сравните эти два звучания, и учащиеся могут сами сделать интересный вывод: для японцев важен цвет, а для русских - плод (его сочность и спелость).

Пр: Когда начинается период цветения вишни, как будто вся Япония окутана слегка розовой дымкой, а когда листья опадают, то ...?

С: Как будто идет розовый теплый снег, а потом розовое покрывало на земле.

Преподаватель демонстрирует картину Пурвита «Весной» (можно другое).

Пр: Да и песни у японцев другие, их надо больше «нюхать», «вдыхать их аромат», чем слушать.

(Исполняет, например «Вишню» - очень тихо, акварельно, останавливается в конце каждой фразы и «раскачивает голос» (по четверь тонам), чтобы была иллюзия дрожащего воздуха. После исполнения спрашивает ребят, что они чувствовали.)

Они отвечают, что словно воздух дрожал, что будто ароматом повеяло. При разучивании песни возможно создать трехголосный вариант. Одна группа студентов исполняет первую фразу. Последний звук продолжает истаивать в бесконечности, словно оборвавшийся лепесток «парит» долго-долго и превращается в точку. Вторая группа - берет на себя роль ветра, который срывает еще один лист, висевший пониже, и несет его параллельно первому (на фоне последнего звука первой фразы исполняется вторая фраза и тоже застывает). Вот уже звучит и двухголосие. Юношам предлагается исполнить роль «черных котов», которые растянулись на розовом покрывале под вишней. Это вступает третья фраза, и последний ее звук также встраивается в общий аккорд. Таким образом получается в конце первой половины песни трехголосное звучание, состоящее из двух тритонов. (си1 - фа - си), что характерно для восточной пентатоники.

Аналогично разучивается вторая часть песни.

Пр: А сейчас изменился аромат нашей песни и ее цвет? (Звучит первая вариация

Д. Кабалевского.)

С: Да, она стала чернее и пахнет гарью.

Преподаватель играет вторую вариацию, и ребята сравнивают ее звучание с размытыми очертаниями образа вишни. В третьей вариации очень важно обратить внимание учащихся на бесконечное поступательное движение среднего голоса, как будто приближается что-то черное, неотвратимое.

Пр: Что хотел сказать Д. Кабалевский, сломав песню, оставив от нее только «зерно»?

С: Он словно сломал душу. Песня – душа народа, а сейчас она сломана, как сломана судьба японцев. … А я думаю, что в Японии была трагедия, потому что в конце музыки как будто колокол на могиле играет.

Пр: Да, «печальный аромат цветущей вишни, ветка в морщинистой руке …»

(демонстрируется слайд с вишневой веткой, изгиб которой искажен, цвет обуглен, но в каждой почке – нежнейший бутон).

Таким образом, урок приобретает целостную законченную форму и может быть использован как канва для урока изобразительного искусства, литературы.

Хорошо, если студенты дома нарисуют впечатление от музыки, бывают интересные художественные находки. Например, на первой картине – колокол, под ним вишневая ветка и нотная строчка, на второй – осколки колокола, цветы вишни порознь, и отдельно разбросанные ноты. Работа символизирует глубокое проникновение в смысл музыки и ее души.

В этой работе я постаралась представить отдельные фрагменты технологии художественного познания мира. Вероятно, многие вопросы урока искусства остались нераскрытыми, но, как мне кажется, раскрылось главное - творческое поле преподавателя.

Общение учащихся и педагога с искусством, отраженное в фрагментах уроков, все больше и больше убеждает меня в действенности принципов художественной педагогики: единства композитора (автора), исполнителя и слушателя; интонационности (как содержательно-выразительной общности всех видов искусств). Творить сообразно природе искусства и природе ребенка – вот девиз педагога искусства.

«Многое меняется – сердце остается одно» - в этих словах Ф.М. Достоевского образно дано важное направление педагогической деятельности учителя.

Все можно изменить….. сценарий урока, музыкальный материал, метод (прием), но важно помнить одно – путь учителя лежит к сердцу ребенка, и через сердце ребенка к диалогу с ним.

Список использованных источников

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном образовании и просвещении.- Л.: Музыка, 1973.
2. Барсова Н. Специфика языка музыки в создании художественной картины мира/ Художественное творчество.- Л.: Наука,1990.
3. Гегель Г. Эстетика. В 4-х т.М., 1968-1973.
4. Горюнова Л. На пути к педагогике искусства. Музыка в школе,1998. №2.
5. Курбатова Н., Лазарев М. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №4, 2012
6. Козельцева М. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №2, 2012
7. Маслова Л. Педагогика искусства: теория и практика.- Новосибирск, 1997.
8. Школяр Л. Электронный научный журнал «Педагогика искусства» №1, 2010.