

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 15 им. Л.л. Христиансена»

Методическая разработка

«Роль взаимодействия видов искусства

в формировании творческих и личностных

качеств учащихся»

зам. дир. по учебной работе Павловой Л.И.

г. Саратов

Искусство как элемент культуры имеет социальную природу и характеризует степень развития общества в целом и каждого человека в частности. Эстетическое воздействие и наслаждение, получаемое человеком в процессе художественного творчества и восприятия искусства, осуществляется и его воспитательное влияние, и информирование, и познание, и передача опыта, и анализ состояния мира, предвосхищение и внушающее воздействие.

Искусство представляет собой образную модель человеческой жизнедеятельности. Следовательно, ребенок, общаясь с произведениями искусства, раскрывает для себя представленные в них образы и взаимосвязи, что вызывает определенные эмоциональные переживания, которые при переносе в реальную жизненную ситуацию позволяют моделировать собственные отношения.

По утверждению М.С.Кагана, в искусстве происходит органическое слияние, полное совпадение четырех основных видов деятельности (познавательной, созидательной, ценностно-ориентированной и коммуникативной). Нерасторжимость этих элементов плотно спаяна единством человеческих эмоций, выявляемых, созидаемых искусством - и создающих его самое. Такая особая функция эмоций дает основание понимать общение с искусством как обмен личностными смыслами.

В качестве основного средства развития эстетических эмоций детей выделяют взаимодействующие искусства - живопись и музыку, что определяет необходимость рассмотрения своеобразия художественных образов живописных и музыкальных произведений. Прежде чем говорить о специфике живописного и музыкального образов, следует обозначить понятие художественного образа, выделить его особенности.

В эстетике термин "художественный образ" понимается как специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника. С этой позиции художественный образ выступает как познание, сопереживание, творчество, созидание (Ю.Б.Борев, М.С.Каган), к которому стремится идеально-ориентированная сторона личности.

Следует рассматривать художественный образ как особый код, символ, передающий духовные ценности, обличенные в эстетическую форму.

С философских позиций в художественном образе концентрируется определенная взаимосвязь содержания мира и изобразительно-выразительный способ его передачи. Природе художественного образа свойственна эстетическая чувственно-эмоциональная непосредственность. Познание человеком художественного образа происходит через способность воспринимать, сопереживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной художественно-эстетической деятельности. (Ю.Б.Борев, М.С.Каган и др.)

Психологический аспект художественного образа связан с процессом его восприятия, который имеет сложную структуру, включающую основные компоненты: а) активизацию эмоциональной сферы, возникновение определенного по знаку, качеству, интенсивности эмоционального состояния

б) деятельность когнитивных процессов (воображения, мышления), результатом которой является образная вербальная интерпретация художественного образа (Б.В.Асафьев, Б.М.Теплов и др.).

Понимание общего в художественном образе позволяет выделить своеобразие, сходство и различие художественного образа в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Изобразительное искусство - суммарный, избирательный термин, подразумевающий целую группу искусств, в которых художественный образ основан на прямом изображении видимого мира.

Живопись изображает окружающий нас мир. Ее специфические средства - цвет, колорит, - служат цели образного выражения действительности, они отражают красоту мира. "Предметы живописи не существуют иначе, как в зримой форме, эта зримая форма и является тем свойством предметов, посредством которых живопись воздействует на нас "(И.Гердер). Цвет и свет, линия и форма, ритмические и композиционные закономерности - все это в живописи имеет изначально изобразительную природу, служит видимому воспроизведению явлений предметного мира. Цвет выступает важной характеристикой живописного образа. Сочетание красок, игра оттенков, волшебство светотеней создают не только простую копию внешних объектов, но раскрывают внутренний мир художника, способствуют возникновению различного рода ассоциаций.

Музыка же переносит нас в иной мир. Из сферы видимости в сферу чувств, из области предметных образов в область звуков, из царства зрения - в царство слуха. Предметом музыки становится непосредственно слышимая "жизнь души", интонационно выраженные переживания и чувства людей, заключенный в них жизненный смысл. Реалистическая природа музыкальной выразительности состоит в достижении эмоционального подобия, тождества музыкального и жизненного переживания. Опосредованно в музыкальные образы входит предметный мир, входят события человеческой жизни, общественные отношения - все богатство объективной действительности, порождающий мир человеческих эмоций. Музыка может вызывать пространственные и цвето-световые ассоциации. Отмечая целостность отражения в музыке, Н.А.Римский-Корсаков говорил, что если в живописи непосредственно дан образ и по нему надо воссоздать эмоции и мысль, то в музыке непосредственно дана эмоция и по ней надо воссоздать образ и мысль.

По выражению А.Ф.Лосева, музыка есть искусство становления: ее мелодическое движение непосредственно воспроизводит движение души. Душа, настроенная на космический лад, способна улавливать ритмы Вселенской гармонии и созерцать сущность вещей земного плана, - об этом свидетельствуют все древнейшие учения. Как показывает практика художественного творчества, подобные представления не беспочвенны, они рождались как следствия осмысления результатов особых духовных переживаний, в высшей степени характерных для эмоционально-образного мышления.

Как и все виды художественной действительности, изобразительное искусство и музыка представляют собой отражение реальной действительности. Чувственный материал этих искусств резко различен: одно из них предметное, другое звуковое, одно статично, другое динамично и т.д. Но сходство может быть найдено даже в пределах того же чувственного материала: и звук, и цвет имеют волновую физическую природу, хотя звук - это колебание воздуха, воспринимаемые слухом, а цвет - электромагнитные колебания, воспринимаемые зрением.

Как о сходстве, так и различии двух искусств, свидетельствует обращение к основополагающим понятиям и для живописи, и для музыки, например, к понятиям тона и тональности. Понятие ритма, композиции в равной мере существенны для музыки и для живописи, но в одном случае это явление пространственного, в другом - временного характера. Ритм выступает как один из основных формообразующих элементов, выстраивающих в единое целое сложные пространственно-временные образования в искусстве. Реально общими являются такие композиционные закономерности в построении формы, как принцип контраста, симметрии, архитектоники.

Рассмотрение особенностей художественного образа живописного и музыкального произведений позволяет нам определить возможность их взаимодействия.

Обращение к истории мировой художественной культуры показывает, что существует органическая связь между этими видами искусств, которая еще на заре человеческой истории была в виде обрядовых и культовых действий, праздников и пиршественных представлений, народных зрелищ и карнавальных шествий.

Уже в античную эпоху Аристотель заложил основы учения о видах искусства. По Аристотелю, у всех искусств единая основа - подражание действительности. Но они различаются между собой по предмету, по способу и по средствам подражания.

В средневековой эстетике искусство впервые стало рассматриваться "по частям", как "состоящее из" живописи, поэзии, скульптуры, архитектуры и театра. В эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи и др.) популярным было сравнение отдельных пар искусств (например, живописи и поэзии, живописи и скульптуры, живописи и музыки), но различия между ними сводились прежде всего к материалу, к средствам и ставились в зависимость от органа восприятия, к которому обращается то или иное искусство.

Пониманию взаимодействия искусств, способствуют также положения о всеобщей связи явлений и их целостности как категории диалектики, утверждающей, что отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему; полученный синтезированный продукт является не просто суммой составляющих ее частей, а обладает присущими только ему новыми качественными свойствами; о синтезе искусстве как художественном комплексе, позволяющем создавать эстетический продукт при использовании различных средств и переводе последних из одного вида искусства в другой.

Тенденция к определению комплекса искусств особенно ярко проявилась в последнее время и отразилась в ряде фундаментальных работ (В.В.Ванслов, М.С.Каган и др.), где намечается общий подход к определению места искусства в жизни общества, его роли в формировании личности, анализируется природа взаимодействия искусств. Как считают исследователи, современная система искусств выражает сложность и многогранность общественной жизни и эстетических потребностей современного человека. Существует два направления: первое - тяготение к синтезу, второе - сохранение суверенности каждого вида искусства. Их диалектическая взаимосвязь ведет не к поглощению одних искусств другими, а к их взаимообогащению.

Наиболее глубокой внутренней основой любого синтеза искусств, по мнению В.В.Ванслова, является человеческое действие, позволяющее совершенно несхожим видам творчества объединиться в органическое художественное единство и делающее это объединение правдивым и убедительным. Наиболее очевидно это в зрелищных искусствах, где именно действие, реализуемое прежде всего в игре актера, в его сценическом поведении составляет основу и суть художественного образа.

При художественном объединении искусств каждое из них вносит в синтетическое целое свой вклад, обогащает это целое присущими данному искусству специфическими возможностями и чертами. Вместе с тем, входя в синтетическое целое, каждое из искусств, так или иначе приспособляется к другим и к целому, приобретает особые черты, в которых у него не было необходимости при обособленном существовании. Поэтому синтез - это не механический конгломерат отдельных искусств, и он не сводим к их простой сумме. Синтез искусств - это органическое художественное целое, обладающее новыми качествами по отношению к каждому входящему в него искусству.

М.С.Каган выделяет в качестве основных три искусства - литературу, музыку, живопись. Они обладают особыми возможностями проникновения в духовную жизнь человека, которая как имеет три главные сферы - мысли, чувств и представлений.

Работу мысли может адекватно передавать только слово - потому словесные искусства с наибольшей полнотой, глубиной, тонкостью воплощают жизнь человеческой жизни. Музыка стоит в таком же отношении к жизни чувства, к человеческим переживаниям, потому структура музыкального образа интонационна. Живопись адекватно передает человеческие представления в той форме, какую дает им реальное чувственное восприятие действительности. Тем самым литература, музыка и живопись охватывают духовную жизнь человека всесторонне и полно, а их различные сочетания и взаимодействия позволяют передавать взаимосвязи протекающих в ней процессов.

Вместе с тем характерным для каждого ее исторического типа оказывалось конкретное взаимоотношение этих 3 искусств, а затем и их производных - выдвижение одного из них на авансцену художественного синтеза и

признание его "верховного" места в ней. История показывает, как, например, в эпоху Возрождения такое место признано за живописью, в эпоху романтизма - за музыкой, и поэзией (поскольку последняя подчиняет слово законам существования музыки), а в эпоху критического реализма - за литературой и, в первую очередь, за ее прозаическими, наиболее далекими от музыки жанрами, при этом то из них, которое "лидирует" и признается "высшим", наиболее совершенным способом художественного творчества, начинает влиять на все другие.

Прямое воздействие изобразительного искусства на музыку в историческом развитии художественной культуры выражалось в двух формах. Во-первых, в создании музыкальных произведений, вдохновленных произведениями изобразительного искусства и стремящихся к музыкальному претворению их образов, к переводу этих образов из зримо-наглядных в эмоционально-звуковой план. Во-вторых, воздействие изобразительного искусства на музыку выражалось в повышении в музыке значения категории изобразительности, живописности, картинности. Связь музыки с изобразительным искусством заключена и в общности музыкального содержания

В психолого-педагогическом аспекте вопросы комплексного воздействия искусства на развитие личности ребенка нашли свое отражение в работах ученых Н.К.Карповой, Б.М.Лихачева и др.

В исследовании Н.К.Карповой указывается, что конструкция синтеза видов искусства адекватна структурной модели личности и сочетает внешние эстетические проявления человека, выраженные в реакциях органов чувств индивидуума на воздействие раздражителей, и внутренние художественно-творческие, глубинные реакции сфер сознания, подсознания, сверхсознания, деятельностно реализованные в виде творческих проявлений. Автор считает, что воздействие синтезированных искусств увеличивает "поле" раздражительного воздействия на органы чувств, отсюда спектр эстетических ощущений, обладающих способностью к интеграции, трансформации, будет богаче. Это позволяет нам осуществлять ознакомление детей с взаимодействующими искусствами как порождение, преобразование и выражение различными способами эстетических переживаний.

В педагогике школы проблема воздействия искусства, в частности комплексного, в процессе обучения и воспитания детей изучалась в различных направлениях. Достаточное исследование получило раскрытие потенциальных возможностей интеграции видов искусства в образовательном процессе как средства формирования качеств личности школьника, как условия повышения эффективности освоения учебного материала, повышения познавательной активности.

В исследованиях педагогики проблема влияния искусства на развитие личности ребенка, в частности на эмоционально-чувственную сферу детей, изучалась в разных направлениях. Одно из направлений состоит в рассмотрении возможностей определенного вида искусства в развитии детей,

другое - представляет разработку комплексного подхода, поиск вариантов интеграции разных видов искусства.

В рамках первого из обозначенных направлений исследования отечественных ученых раскрывают ряд вопросов, связанных с особенностями восприятия и понимания произведений искусства, требованиями к отбору произведений, своеобразием организации художественного восприятия. Так, Н.А.Ветлугина отмечала, что именно музыка способствует формированию музыкальных художественно-творческих способностей, подчеркивала определяющее значение эстетических переживаний, указывая, что первый шаг педагог должен сделать на основе эмоционального отклика детей. Однако, разработанные автором педагогические методы и условия были направлены на освоение детьми средств музыкальной выразительности, а не на развитие эстетических эмоций. Н.А.Ветлугина тесным образом связывала активность ребенка и проявление эмоционального состояния, что обосновывает правомерность толкования эмоций как активного действия.

В работе Н.М.Зубаревой изучается влияние изобразительного искусства на развитие личности, отмечается, что устойчивость и осознанность эстетических чувств детей определяется эстетическими переживаниями, возникшими под воздействием не только внешней формы, но и образно-художественного содержания. Это указывает на необходимость ознакомления детей с произведениями искусства, с их взаимодействием в эмоционально-познавательном аспекте, т.е. определяет активность эмоционально-чувственной и интеллектуальной сфер психики ребенка.

Исследования второго направления, раскрывающие комплексный подход в осуществлении художественного воспитания учащихся, представляют своеобразие взаимодействия, интеграцию различных видов искусств.

Т.С.Комарова, занимаясь поиском условий и методики развития детского творчества, отмечает, что ощущение свободы выбора в ситуации изобразительной деятельности у детей возникает благодаря состоянию удовольствия и радости, эмоционально положительного отношения к деятельности, к объектам окружающего мира, в частности к произведениям искусства. Интерес представляет мысль автора о том, что эмоционально-эстетическое отношение педагога к разнообразным заданиям, к произведениям искусства, к работе дошкольников влияет на эмоциональную сферу ребенка и на развитие творчества в дошкольном возрасте. (76)

Также, в работах Т.С.Комаровой были предложены "блоки - циклы", в которых предполагается перевод образа одного вида искусства в образы другого. В основу интеграции различных видов художественных занятий было положено их содержание. Важным для осуществления нашей экспериментальной деятельности является указание автора на создание в группе эмоционально благоприятной творческой атмосферы.

Таким образом, обращение к искусствоведческой и психолого-педагогической литературе определило потенциальные возможности взаимодействующих искусств, в частности живописи и музыки, как

фактора эмоционально-эстетического развития личности .
Взаимодействие живописи и музыки как синтез, сочетание, соединение и дополнение, обусловлено историко-культурным процессом.

Активизируя деятельность двух основных анализаторов, зрительный и слуховой образ создают целостный художественный образ, вызывающий сильный эмоциональный отклик. Представляя наиболее ярко культурные ценности, определяя ориентиры духовного развития ребенка, сочетание живописного и музыкального произведений пробуждают эмоциональную свободу, стимулируют творческую активность детей, тем самым выступает эффективным средством в образовательном процессе.

Итак, анализ состояния проблемы эмоционального развития детей и влияния искусства, в частности взаимодействия живописи и музыки , на личностное становление учащихся показал ее актуальность, соответствие основным концептуальным подходам в психолого-педагогической науке. Личностно-развивающее взаимодействие предполагает и ориентировано на субъектные проявления, которые рассматриваются как самоценные. Эмоции детей выражают не только оценочные отношения, но и характеризуют ценностные ориентиры ребенка. Являясь внешним проявлением внутреннего мира, эмоции свидетельствуют о состоянии психического здоровья, о развитии личности ребенка.

На ранних этапах развития ребенка эмоции выступают способом и средством общения, способствуют обогащению опыта. В исследованиях установлена взаимосвязь и взаимообусловленность развития эмоций и деятельности , что определяет поиск педагогических условий, способствующих эмоциональному развитию детей.

В работах отечественных и зарубежных авторов выделяется ряд факторов, обуславливающих развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка. Особо подчеркивается значение социальных взаимодействий, в ходе которого ребенок усваивает социальные ценности, нормы. Через открытие красоты окружающего мира, ребенок осваивает общечеловеческие ценности, культурный опыт, что определяет правомерность ценностного подхода в рассмотрении развития эстетических эмоций детей. Эстетические эмоции определяются как духовная ценность личности, выражающаяся в активном движении к познанию ценностей искусства и состоянии, проявляющемся в свободе творческих действий и отношений к духовным смыслам художественных произведений.

Обращение к потенциальным возможностям искусства как фактора личностного становления детей, в частности к взаимодействию живописных и музыкальных произведений, позволяет выделить путь духовно-эмоционального развития ребенка , определить педагогические средства и условия, способствующие развитию эстетических эмоций. Наглядность изобразительного образа и эмоциональность музыкального создают целостный выразительный образ, отражающий мир чувств и отношений человека, вызывающий проявление эстетических эмоций, стимулирующий эмоциональную активность ребенка в общении с произведениями искусства.

Великий Леонардо да Винчи сказал: «Музыку нельзя назвать иначе, как сестрой живописи, ибо она есть предмет слуха, второго чувства после зрения... Но живопись превосходит музыку и повелевает ей, потому что она не умирает сразу же после своего возникновения, как несчастная музыка»

Список литературы.

1. Борев Ю.Б. «Эстетика»
2. Ванслов В.В. «Изобразительное искусство и музыка»
3. Ветлугина Н.А. «Воспитание эстетического отношения ребенка к окружающему»
4. Зубарева Н.М. «Дети и изобразительное искусство»
5. Каган М.С. «Искусство как феномен культуры»
6. Карпова Н.К. «Художественное познание и личностная модель синтеза искусств»
7. Комарова Т.С. «О взаимосвязи искусств в эстетическом воспитании детей»
8. Теплов Б.М. «Избранные труды»