

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ СИНТЕЗА ИСКУССТВ В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ришкевич О. В.

В статье рассматриваются теоретико-методические аспекты актуализации потенциала синтеза искусств в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства, определены основные типы художественного синтеза, направления и методы использования интеграции различных видов искусств в процессе работы над художественным образом в вокальном классе.

Ключевые слова: синтез искусств, художественный образ, профессиональная подготовка.

У статті розглядаються теоретико-методичні аспекти актуалізації потенціалу синтезу мистецтв у професійній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва, визначені основні типи художнього синтезу, напрямки та методи використання інтеграції різних видів мистецтв в процесі роботи над художнім образом у вокальному класі.

Ключові слова: синтез мистецтв, художній образ, професійна підготовка.

The article is a consideration of theoretical methodological aspects in the actualization of arts synthesis potential in professional training of future music teachers. It provides definitions of the main types of artistic synthesis, directions and methods of integration of various kinds of art in the process of developing an artistic image in vocal performance.

Key words: synthesis of arts, artistic image, professional training.

Современная школа нуждается в учителях музыкального искусства, готовых к активному использованию художественных средств различных видов искусства в целях воспитания эстетической культуры личности школьника как части его общей культуры. В свете сказанного важной составляющей профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства является формирование у них полихудожественной компетентности, предусматривающей овладение различными формами синтеза искусств, наличие способности выявлять сходное и различное в их выразительно-изобразительных средствах, умение проследить внутреннюю связь слова, звука, цвета, движения, формы, жеста на уровне творческого процесса.

Актуализация потенциала разных артосфер (живописи, скульптуры, литературы, театра, кино) является фактором, способствующим более полному раскрытию художественного образа музыкального произведения, его более глубокому эмоционально-чувственному и смысловому постижению. Использование различных видов искусств в процессе работы над музыкальным образом обуславливает создание эмоционального фона для его восприятия, является средством активизации фантазии, воображения, художественной интуиции, которые являются важными составляющими образной интерпретации произведения.

Проблема синтеза искусств исследуется в различных отраслях научного знания. В эстетико-культурологическом и искусствоведческом ракурсе она освещена в работах Е. Муриной, А. Зиса, И. Хангельдиевой, В. Харитоновым. Психологические аспекты проблемы, в частности феномен синтеза искусств, раскрываются в работах Б. Ананьева, П. Лазарева, Н. Коляденко. Дидактические основы использования синтеза искусств в педагогическом процессе исследованы Л. Масол, О. Куревинной и др. Однако особенности использования синтеза искусств в процессе работы над художественным образом в вокальном классе в художественной педагогике исследованы недостаточно. В отдельных работах представлен лишь эстетический срез данной проблемы, а именно, рассмотрен феномен взаимодействия музыки и слова (Е. Мурина), музыки и живописи (В. Ванслов).

Цель статьи: научно обосновать теоретико-методические аспекты синтеза искусств и определить основные подходы и методы интерпретации художест-

венного образа вокальных произведений в контексте взаимодействия различных художественно-видовых сферах.

Проблема глубинного родства разных видов искусств волновало многих известных мыслителей прошлого. Среди них: астроном Й. Кеплер, физик И. Ньютон, писатель Й. Гете, философ Р. Штайнер, композитор Р. Вагнер, художник В. Кандинский и др. Однако, несмотря на многочисленные исследования в этом направлении, феномен синтеза искусств остаётся неразгаданной тайной. Так, известный композитор современности А. Шнитке, который экспериментировал в области синтеза искусств (примером чему может быть его вокально-инструментальная композиция "Желтый звук" с пантомимой, музыкой к кинофильмам), писал: "Есть взаимодействие материала вне его материального родства. Взаимодействие, которое я не могу пояснить. Но оно важное... Это так, как на Земле ты видишь отдельные предметы, а когда ты поднимаешься на высоту, то замечаешь невидимые связи. Ты больше видишь во времени, так как больше видишь в пространстве" [1, с. 67].

Исторически сложились три основных типа синтеза искусств. Первый тип включает пространственные искусства (архитектурно-художественный синтез): архитектуру и монументально-изобразительное искусство (скульптуру, живопись, декоративно-прикладное искусство), садово-парковое искусство, внутренне убранство помещений и прочее. Ярким примером является Национальный дворец Версаль в Париже, Воронцовский дворец в Алушке, ансамбль Петергофа в окрестностях Санкт-Петербурга, дворец Шенбрунн в Вене и др.

Второй тип синтеза искусств – это синтез в пределах временных искусств (поэзии, музыки). Он осуществляется во всех жанрах вокальной и вокально-театральной музыки (песня, романс, кантата, оратория, опера и др.). Своеобразной формой синтеза музыки и литературы являются многие произведения программно-инструментальной музыки. Например: "Пер Гюнт" Э. Грига, симфония "Зимние грёзы" П. Чайковского, симфоническая картина "Садко" Н. Римского-Корсакова, увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П. Чайковского и др.

Третий тип синтеза искусств объединяет пространственные и временные искусства. Он проявляется в большом разнообразии форм. Это прежде всего различные виды театрального действия (так называемый театральный синтез искусств), которые включают или могут включать литературный текст, все виды исполнительского искусства (актерского, инструментального и т. д.), сценическое оформление (изобразительное искусство), музыку, пантомиму, танец, празднество, цветомузыку.

Всеобъемлющей формой синтеза в разных культурах, в различные историко-временные периоды является храмовое действие, синтезирующее пространство архитектурного (храмового) сооружения, скульптуру, живопись, музыку, литературу, элементы драматического действия.

В XX веке спектр форм художественного синтеза расширился за счет экранных искусств, прежде всего кино, которое объединяет художественные средства различных пространственных и временных видовых сфер (фотоискусства, музыки, живописи, хореографии). Интегрированную функцию при этом выполняет искусство монтажа, посредством которого происходит "склейка" различных отснятых оператором кадров в единое целое, подчиняющееся раскрытию режиссёрского видения художественного образа.

Во второй половине XIX–XX века литературно-музыкальные, театрально-музыкальные, живописно-музыкальные формы взаимодействия искусства обусловили появление такого интегративного явления, как взаимопроникновение жанров. В музыкальном искусстве возникают "поэмы", "картины", "картинки", "акварели", "эскизы", "фрески", а в изобразительном искусстве – "симфонии", "сонаты", "ноктурны", "прелюдии", "рапсодии", "элегии".

В искусстве XX столетия появляется также новая форма синтеза искусств – цветомузыка. В этом направлении экспериментировали О. Скрябин, Л. Дичко и др. Например, литовский художник и композитор М. Чюрльонис в своём творчестве первым оригинально соединил музыку и живопись: в композициях его картин передаются особенности музыкальных форм, в частности полифонии. Визуально образы его "Сонат" (Соната моря, Соната солнца, Соната весны, Соната пирамид), "Прелюдий" и "Фуг" являются уникальными образцами "музыкальной живописи".

В конце XX века возникают новые виды и жанры изобразительного искусства или так называемые арт-объекты (инсталляции) и арт-практики (перфомасы, энвайронменты), которые демонстрируют желание художников (арт-истов) преодолеть пределы статической картины средствами театрализации. Современные арт-исты часто создают пространственно-временные конструкции, которые двигаются, светятся, нередко с сопровождением музыки.

Таким образом, каждый вид искусства, с одной стороны, направлен на максимальное выявление своих специфических и неповторимых художественных особенностей, а с другой – тяготеет к использованию выразительных возможностей других искусств, чтобы расширить свои собственные возможности. По этому поводу Ромен Роллан писал: "Границы отдельных искусств отнюдь не столь абсолютны и замкнуты, как это полагают теоретики: искусство ежеминутно переходит одно в другое, один род искусства находит своё продолжение и завершение в другом" [цит. по: 8, с. 252].

К примеру, мы находим много заимствованных средств в характеристике способов выразительности музыки, которые отображают не только слуховые ощущения (динамически-звучный, тихий, чуть слышный звук), но и кинестетические ощущения (упругий ритм, хаотическое звучание), качества визуального происхождения, которые передают колорит, светлоту тона (тёмный, прозрачный, тусклый, яркий, серебристый), пространственные (высокое или низкое, близкое или далёкое), тактические ощущения (острый, твёрдый, аксамитовый).

И наоборот, искусствоведы, анализируя произведения изобразительных искусств, выявляют "тихий колорит", "стремительное движение линий", "грандиозные аккорды света", "трепещущий ритм картины", "цвет, что звенит или вибрирует", "полифонию орнамента" [6, с. 13].

Наиболее показательным примером интеграции является взаимосвязь литературы и музыки. Не случайно сам процесс поэтического творчества близок к созданию музыкальных произведений. Работая над стихотворением, поэты пытаются вслух проговорить, озвучить текст, проверить его гармонию мелодией. Многие стихи "рождаются" из услышанной или звучащей в процессе создания музыки, ритма. Поэтому даже трудно иногда определить, что появилось раньше – ритм, музыка или слово, строка, поэтический образ. А. Пушкин, к примеру, подчёркивая "музыкальность" стихотворной речи, определил её как "союз волшебных звуков, чувств и дум".

В свою очередь "музыкальность" свойственна многим произведениям живописи. Художник, поэт, композитор часто воспевают красоту природы. Так, удивительно музыкальна картина И. Левитана "Вечерний звон". Она созвучна народной песне "Вечерний звон" на слова И. Козлова. С шедевральной полотно Рафаэля "Сикстинская Мадонна", воспевающим образ женщины-матери, резонирует песня Д. Каччини "Аве Мария". Объединяет эти произведения мягкое, тёплое звучание красок, линий, гармоний. Рафаэль был любимым художником А. Пушкина, и не случайно в счастливые минуты своей жизни поэт обратил свой благоговейный взор к дивному творению художника, уподобив свою юную супругу образу полотна Рафаэля "Сикстинская Мадонна":

В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель –

Она с величием, Он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец [7, с. 296].

В психологическом плане, феномен художественной интеграции (синтеза искусств) получил наименование "синтезия искусств". Синтезия (synaesthesia), или

"соощущение" являет собой взаимодействие между отдельными модальностями восприятия (визуальной, слуховой, кинестетической), которое даёт не мономодальный, частичный, а целостный, полимодальный образ мира [4, с. 4]. Исследованию этого феномена посвящены труды Г. Фехнера, Т. Рибо, Б. Ананьева, П. Лазарева, С. Кравкова, Н. Коляденко и др. Явления синтесии часто имеет место при взаимопроникновении элементов языковой структуры, присущих различным видам художественной деятельности. Очень меткое описание возникающих при этом соощущений находим у Шарля Бодлера: "Перекликаются звук, запах, форма, цвет, глубокий, тёмный смысл обретение в слиянии" [цит. за: 4, с. 11].

Иногда встречаются художественные произведения с реально структурированным сплавом языковых средств смежных искусств. Таковы, например, произведения Э. Денисова "Жизнь в красном цвете" для голоса и инструментального ансамбля на стихи Б. Виана, программные синтетические поэмы "Аромат солнца" К. Бальмонта и "Фамира-Кифаред" И. Анненского. В качестве примера приведём отрывок из поэзии К. Бальмонта:

Не узреть вам райских врат,
Есть у солнца аромат,
Сладко внятны только нам,
Зримый птицам и цветам [цит. за: 4, с. 3].

Однако часто синестезийный посыл присутствует в структуре образа имплицитно. Примером этого может служить музыка К. Дебюсси (импрессионистические эффекты создания симультанных фонических образов, направляющих внимание слушателя в сторону визуальных и тактильно-осязательных ощущений), поэзии О. Мандельштама (звуковая гамма словесных комбинаций, отсылающая к восприятию в ней мелодии, музыкального ритма, метра и прочее). При этом "раскодирование" синестезийного посыла, содержащегося в структуре художественного образа, опирается на механизмы соощущений у перципиента (зрителя, слушателя). А способность к соощущениям, по мнению психологов, присуща практически всем, особенно художественно-одарённым людям. Г. Лорка в связи с этим писал: "Поэт должен быть знатоком основных чувств. Нужно распахнуть все двери, а иногда и наслоить ощущения" [цит. за: 4, с. 5].

На протяжении всей истории человечества музыка в содружестве всех искусства и науки занимала одно из основных мест в системе формирования социально-ценностных, созидательных параметров личности. По мнению Д. Лихачёва, использование синтеза искусств является той культурной средой, которая создаёт почву для художественного развития личности [5, с. 20]. Собственно, сам синтез искусств в педагогическом процессе в контексте данного исследования мы рассматриваем как органическое соединение, основанное на взаимовлиянии и взаимообогащении разных художественно-видовых сфер, порождающих целостное художественное произведение, которое эстетически организует образовательное пространство.

В исследованиях Л. Масол, Б. Юсова синтез и взаимодействие искусств в педагогическом процессе трактуется как особая форма приобщения личности к художественному творчеству, которую называют полихудожественным воспитанием [6; 9]. Цель полихудожественного воспитания учёные видят в необходимости осознания истоков разных видов художественной деятельности и приобретения знаний, умений, навыков каждого из различных сфер художественного творчества.

Полихудожественная подготовка предусматривает формирование у студентов эстетического отношения к разным видам искусства на основе осознания их универсальных и специфических закономерностей художественно-образного отображения действительности, приобщении их к разным видам художественного творчества [2, с. 25–32]. Использование разных видов искусств в процессе работы над художественным образом, положительно влияет на оригинальность и глубину его трактовки, на развитие духовности студентов, усиление мотивации к занятиям в вокальном классе.

Можно выделить три направления работы над художественным образом в вокальном классе с использованием синтеза искусств. Первое из них предусматривает самостоятельный подбор визуального, аудиовизуального, литературного ряда, резонирующего с образом разучивающего вокального произведения. Например,

можно предложить студентам самостоятельно подобрать репродукции картин, фрагменты кинофильмов, спектаклей, текстов художественной литературы (прозы, поэзии) для работы над художественным образом музыкального произведения.

Вторым направлением работы может быть создание компьютерных презентаций песни. С помощью компьютерных технологий можно создать графическое изображение художественных образов на экране компьютеров, их визуальные программные иллюстрации. При этом могут использоваться слайды с изображением произведений архитектуры, скульптуры, живописи, графики, фрагменты игрового и анимационного, документального кино, видеозаписи оперного спектакля. Возможно также использование специфических эффектов, элементов анимации образа. Высшим уровнем информационно-коммуникационной компетентности студентов в этом направлении является создание ими мультимедийных презентаций с использованием технологий gif-анимации и flesh-анимации.

Третьим направлением является опыт художественно-творческой деятельности студентов, когда обогащение музыки средствами интеграции искусств активизирует музыкально-образные представления, выступает как компонент творческой деятельности, фантазии, художественной интуиции. Это направление предусматривает создание студентами собственных художественных композиций (пусть даже небольших и импровизационных). Например, это могут быть визуальные вариации, в которых цветовая гамма меняется в соответствии с изменениями художественного образа произведения; музыкально-визуальные рассказы к сюжету произведения, орнаментальные композиции, отображающие специфику музыкального ритма и формы; "оживление" музыкального произведения с помощью методов пантомимы, сценизации, театрализации; создание театра костюма, "синтетических полиптихов" (объединяющих собственные поэтические строки с визуальным образом).

Кроме этого, на наш взгляд, эффективными методами формирования музыкально-образных представлений в процессе вокальных занятий с использованием синтеза искусств, является следующее:

- метод создания музыкально-художественного контекста, предполагающий соединение разных видов искусства в едином художественном действии;
- метод музыкально-художественного обобщения, основанный на ассоциативном синтезе произведений музыкального, изобразительного искусства и литературы;
- метод демонстрации – сочетание восприятия ритмических и звуковых свойств музыки с восприятием графики, мультипликации, образных пояснений, картин, рисунков;
- метод выражения музыкального образа в различных знаковых системах средствами музыкально-пластического интонирования, художественного слова.

Использование интеграции разных видов искусств на уроках вокала, на наш взгляд, способствует:

- развитию художественного вкуса, образного мышления студентов, раскрытию их личностного творческого потенциала;
- усовершенствованию художественного познания через собственную художественно-творческую деятельность;
- постижению специфики и сущности музыкальной интонации через сопоставление её с выразительными средствами других видов искусства;
- развитию навыков эмоционально-смыслового анализа музыкального произведения в взаимосвязи с изобразительным искусством, литературой, живописью;
- овладению образным языком музыкального искусства в тесной взаимосвязи со смежными искусствами (литературой, живописью, театром и др.), формированию ассоциативного мышления студентов.

Вывод. Таким образом, в данном исследовании рассмотрены основные типы и формы синтеза искусств, проанализирован потенциал их использования в полихудожественном воспитании студентов. Очерчены основные подходы и методы работы над художественным образом в вокальном классе с привлечением комплекса различных искусств, которые, на наш взгляд, будут способствовать оптимизации профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства.

Література:

1. Беседы с Альфредом Шнитке / Сост., автор вступ. статьи А. Ивашкин. – М. : Рик "Культура", 1994. – 67с.
2. Бузова О. Д. Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О. Д. Бузова // Наука і сучасність: зб. наук. праць: НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2003. Т. XXXIX. – 2003. – С. 25–32.
3. Галеев Б. М. Человек, искусство, техника. (Проблема синестезии в искусстве.) / Б. М. Галеев. – Казань: Изд-во Казанского университета. – 1987. – 262 с.
4. Коляденко Н. П. Синтезия искусств как фактор художественной интеграции / Н. П. Коляденко // Взаимодействие искусств: методология, теория гуманитарного образования: материалы Международной научно-практической конференции. – Астрахань, 1994. – С. 4–11.
5. Лихачёв Д. С. Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства / Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1985. – 543 с.
6. Масол Л. М. Методика навчання мистецтв у початковій школі: пос. для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко – Х. : Веста : Видавництво "Ранок", 2006. – 193 с.
7. РВБ: Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах / А. С. Пушкин / Под. ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана]. – М., 1959–1964. Т. 2. – 1959. – 296 с.
8. Тахо-Годи М. А. Литература и живопись в романе Р. Роллана "Жак-Кристоф" / М. А. Тахо-Годи // Литература и живопись / ред. А. Н. Иезуитов. – Л. : Наука, Ленингр. отделение, 1982. – С. 252–267.
9. Юсов Б. П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников: рекомендации к разработке комплексным программ по искусству для школ и внешкольных занятий / Б. П. Юсов / Под ред. Г. П. Шевченко, Б. П. Юсова. – Луганск, 1990. – 180 с.