

Пирязева Елена Николаевна

Elena Piryazeva

кандидат искусствоведения, главный специалист
по методической работе ФГБНУ
«Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
PhD, Chief Specialist on Methodical Work
The Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education», Moscow

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЛЬТИМЕДИА

Features of creative development of schoolchildren on the basis of art multimedia

Ключевые слова: творчество, творческое развитие, художественное мультимедиа, музыкальные способности, язык искусства.

Key words: creativity, creative development, art media, musical abilities, art language.

Аннотация. В статье предложены способы развития творческих способностей на основе приобщения детей к художественному мультимедиа. Рассмотрены вопросы создания художественного мультимедиа в контексте творческого развития личности. Художественное мультимедиа как учебная деятельность нового вида интерпретируется с позиций интонационной деятельности. Проанализированы разные возможности конструирования педагогических ситуаций при создании видеоряда к музыкальному произведению, исполненному на электронных музыкальных инструментах. Показано, что художественное мультимедиа является мощным средством воспитания креативных способностей учащихся, позволяющим ставить условия для творческого решения поставленной перед ребенком задачи, результатом которой становится создание нового художественного продукта.

Abstract. There are offered the ways of development of creative abilities on the basis of introduction of children to art multimedia in the article. The questions of creation of art multimedia in the context of creative development of personality are considered. Artistic multimedia as a learning activity of a new kind is interpreted from the point of view of intonation activity. Different possibilities of designing pedagogical situations when creating a video series for a musical work performed on electronic musical instruments are analyzed. It is shown that artistic multimedia is a powerful means of education of creative abilities of students, allowing to set conditions for creative solution of the task set before the child, the result of which is the creation of a new artistic product.

Проблема творческого развития личности является актуальной в гуманитарной науке. Категория «творчества» раскрывается в философии, психологии, педагогике как «деятельность, результатом которой является создание нового продукта» [11]. В тоже время при формулировке понятия учитывается

специфика каждой науки. Так, «с точки зрения философии, каждый человек занимается в своей жизни творчеством, когда он не просто механически выполняет свою работу, но и пытается внести в нее что-то от себя, хоть в чем-то ее усовершенствовать» [11].

В психологии при определении категории «творчества» подчеркивается «психологический аспект: личностный и процессуальный» [5]. Предполагается «наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» ... При этом выявляется особая «роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей» [5].

Российская педагогическая энциклопедия, определяя творчество как форму деятельности, также подчеркивает важность создания качественно нового, ранее не существовавшего. При этом отмечается наличие задатков творческих способностей у всех людей и желательность раскрывать их и развивать: «Чтобы формировать творческий опыт, необходимо конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для творческого решения» [9]. При этом в педагогике акцентируется потребность обеспечить такие условия для учащихся, при которых будет возможно созидание «качественно новых для него ценностей, имеющих общественное, значение, т.е. важных для формирования личности как общественного субъекта» [9].

А.В. Бакушинский, напротив, считал важнее новейшего результата творческий процесс, переживаемый ребенком: «Всякий педагог, работающий с детьми, прекрасно знает то бесчисленное количество крупных и мелких открытий, которые совершает в процессе своей работы ребенок, знает тот творческий восторг, каким загорается лицо ребенка при удачном завершении творческих и чисто технических поисков. Успех и приобретаемые навыки пробуждают в нем новый взрыв энергии, реализацию новых творческих ценностей. Обычно эти изобретения – давно уже открытые “Америки” взрослых. И пусть! Ведь основную педагогическую ценность здесь имеет самый процесс, самое творческое действие, а не результат» [2, 206].

Уделяя художественному развитию детей большое значение, А.В. Бакушинский выделяет художественно-творческие процессы как функцию психики и характера ребенка. Каждый момент детского творчества определяется им как результат скрещения не совпадающих «по времени рядов формирования физического и психического в направлении от множественности и разобщенности к единству» [2, 154]. Ученый рассматривает индивидуальную творческую эволюция ребенка и взрослого человека как «органический ряд с типическими сходными фазами, длительность которых зависит от возраста и общего развития» [2, 154].

Изучая творческие процессы в искусстве и педагогике, И.М. Красильников определяет педагогику музыкального творчества как педагогику интонирования: «Главной ее целью является развитие музыкально-творческих способностей как способностей к различным видам музыкально-интонационной деятельности и мышления, что составляет центральный элемент музыкальной культуры человека»

[6, 63]. Исследовав электронное музыкальное творчество как учебно-художественную деятельность нового вида с позиций интонационной деятельности, Красильников способствовал широкому распространению электронного музыкального творчества на всех уровнях системы художественного образования.

Вместе с развитием электронной музыкальной педагогики, в настоящее время, широкую популярность приобрели различные мультимедийные конкурсы, фестивали электроакустической музыки и электронных музыкальных инструментов. В ряде номинаций таких соревнований допускается и даже приветствуется наличие художественного мультимедиа. В рамках данной статьи нам предстоит обозначить некоторые вопросы, связанные с его созданием.

«Основным методом интонационного мышления, в отличие от понятийного, является не логическое умозаключение, а построение, смена и трансформация и обновление наглядных образов» [6, 55], таким образом, создание художественного мультимедиа является интонационной деятельностью. Она связана «с продуцированием новых музыкальных образов на основе звуковых и новых музыкально-звуковых – на основе немusикальных представлений», где «особую роль играет воображение и мышление, на которые всякая творческая деятельность прежде всего опирается» [6, 79].

Режиссеры музыкальных видеоклипов утверждают, что сценарий клипа должен основываться на содержании песни либо по принципу «истории», либо – «ассоциации» так, чтобы любой клип являлся короткометражным фильмом, рассказом, поясняющим песню [см. 4].

Это положение нужно отнести и к созданию видеоряда к музыкальному произведению, исполненному на электронных музыкальных инструментах. Задача облегчается, если это произведение программное. В типологии программности выделяются разные виды произведений. Среди них, сочинения с подразумеваемой программой, вытекающей «из достаточного “емкого” общего заглавия, связанного с известным событием, явлением природы» или «выдающимся произведением литературы» [8, 29]. Другой вид программности – декларация в виде словесного пояснения: «специально написанная, предваряющая произведение литературная программа нередко становится как бы кратким конспектом авторского замысла, причем последний представлен в этом конспекте чаще всего лишь одной своей стороной – внемusикальной» [8, 28].

Репертуар для электронных музыкальных инструментов содержит немало программных сочинений, среди которых есть относящиеся к разным типам программности. Так, белорусскую народную песню-танец «Бульба», приведенную в учебном пособии для клавишного синтезатора И.М. Красильникова «Электронные музыкальные инструменты» [7, 154], можно отнести к первому типу программности, так как текст песни не приводится. Это значит, варианты возможного сюжета для видеоряда под музыку – безграничны. Придумывая сюжет, можно отнести к этой музыке и как к песне, и как к танцу. Учитывая, что «Бульба» - песня, познакомим детей с предполагаемым текстом песни, чтобы оживить их воображение, направив его в ожидаемое русло:

*«Из мешка бери картошку
И питайся понемножку.
Можешь есть её варёной
Иль в мундире запеченной.
Трам, там, там, та-ра рам,
Без картошки худо нам!*

*Из картошки сварим кашу,
Всю родню накормим нашу.
Кому каша надоест,
Пусть картошку в супе ест.
Трам, там, там, та-ра рам,
Пусть картошку в супе ест!»
(Белорусская народная песня)*

«Бульба» в переводе с белорусского языка, означает «картошка», и, как следует из текста, речь в песне идет именно об этом овоще и о блюдах, которые можно из неё приготовить. Следовательно, видеоряд к музыке песни может соответствовать песенному тексту, а значит концентрироваться вокруг, например, быта семьи и связанных с ним пищевых картофельных пристрастиях.

В энциклопедии танца сообщается, что танец «Бульба», в классическом варианте которого участвуют только девушки, последовательно описывает агротехнический комплекс, связанный с возделыванием овоща - процесс посадки, обработки и выкапывания картофеля [13].

Исходя из полученной информации, можно придумать сюжет будущего видеоряда к музыке танца. Могут быть приведены снятые самостоятельно или найденные в свободном доступе сети Интернет различные этапы сезонных работ, связанных с уходом за картофелем. Возможно также привести танец, где показан этот процесс, также найденный в сети в исполнении профессиональных артистов, или пластически симпровизированный и снятый самими детьми. Пожалуй, интереснее будет взаимодействие двух вариантов – сельскохозяйственной работы и ее претворения в танце. Здесь важно чередовать разные сюжеты, исходя из формы музыки, приведенной в пособии И.М. Красильникова, где дважды чередуются куплет и припев, а затем вновь повторяется куплет.

При совмещении музыки и видео примем во внимание рекомендации режиссеров видеоклипа, советующих сдвигать видео на несколько кадров вперед при монтаже под ритм музыки, для появления нужной картинке до музыкального акцента, объясняя это мягкостью получаемого стыка кадров [10].

В репертуаре для электронных музыкальных инструментов также встречаются сочинения, программность которых декларируется словесным пояснением. К ним можно отнести инструментальные переложения песен с предпосланными к ним словами. Текст приводится в методических целях, как для пения и развития слуха, так и для понимания детьми заложенного в ней

настроения. Кроме того, такой текст является готовым сценарием для художественного мультимедиа к этой песне, который необходимо приспособить к процессу съемок и обозначить, что и как снимать в каждом кадре, то есть осуществить монтажную запись всех сцен и эпизодов фильма. При создании художественного мультимедиа уместно применение аттракционного монтажа. Согласно С.М. Эйзенштейну, это режиссерский метод, предполагающий сталкивание объектов идей и символов театральной постановки, для усиления эмоционального и интеллектуального воздействия на зрителя [см. 12].

Рассмотрим применение сюжетного и монтажного принципов при создании художественного мультимедиа к пьесе И.М. Красильникова «Наши уточки с утра» из цикла для ансамбля синтезаторов «Пять лубочных картинок» [7, 101-102], используя методику изучения искусства кино Л.М. Баженовой [см. 1]. Для создания художественного мультимедиа предстоит осуществить монтаж стихотворения из отдельных фраз на основе стихотворной рифмы. При этом каждая строка должна соотноситься с предыдущей и последующей строками. На данном этапе работы нужно выполнить раскадровку, то есть последовательно прорисовать кадры будущего видеоряда с учетом планов разной величины: общего, среднего, крупного и самого крупного:

*«Наши уточки с утра –
Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!»*

*Наши гуси у пруда –
Га-га-га! Га-га-га!*

*А индюк среди двора –
Бал-бал-бал! Бал-ды-бал-да!*

*Наши гуленьки вверху –
Гру-гру-гру! Гру-гру-гру!*

*Наши курочки в окно –
Ко-ко-ко! ко-ко-ко!*

*А как Петя-петушок
Рано – рано по утрам
Нам поет – Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!»
(Русская народная потешка).*

В данном стихотворении 6 строф, каждое из которых посвящено какой-то домашней птице. Значит, первый кадр будет соответствовать первой строфе и изображать уточек крупным или самым крупным планом, второй, третий, четвертый, пятый – соответственно гусей, индюка, голубей, курочек, также крупным или самым крупным планом. Последнюю, шестую строку уместно поделить на два кадра, чтобы не сбивать ритм кадровых смен и представить, на

выбор, по-разному. Первый вариант: сначала кадр изображает Петю-петушка одним планом, затем – Петю-петушка другим планом. Второй вариант: сначала кадр представляет Петю-петушка крупным или самым крупным планом, далее, в качестве обобщения, показывает общим планом место действия.

Интересно обозначить присутствие не только стихотворной рифмы, но и рифмы кадров, проявляющейся в повторении той или иной детали в соседних кадрах. Так, в кадрах, изображающих первую и вторую строфу, может быть показан водоем, так как речь идет о водоплавающих птицах, а в третьей и четвертой строках – связанных с сухопутными голубями и индюком, например, дерево. Следующие строки, посвященные курам и петушку тоже можно срифмовать, скажем, с помощью такой детали, как рассыпанное около птиц зерно.

Наполнение художественного мультимедиа по такому стихотворению может быть представлено разнообразно, исходя из возможностей: детскими рисунками, последовательность которых составляет сюжетный рассказ, видеоматериалом, снятым самостоятельно, например, в деревне у знакомых или родственников, подбором видеоматериала, находящегося в свободном доступе в сети Интернет.

Осмысление и познание культурного наследия, предполагающее объективную оценку ценности произведения искусства, формирует музыкальные ценностные ориентации, нацеливает ребенка на создание нового творческого продукта. Творческий процесс создания художественного мультимедиа сопряжен с разными видами деятельности, в том числе, связанными с новыми техническими достижениями, среди которых работа в сети Интернет, видеосъемка, работа в компьютерных программах при выполнении монтажа. Такая деятельность, наряду с придумыванием сценария в сопоставлении его с музыкой интересна детям: «Подлинно одаренным может быть только ребенок, глубоко и искренне увлеченный деятельностью, соответствующей области его способностей. Именно доминирование внутренней мотивации и определяет способность ребенка к развитию деятельности по своей инициативе, проявлению подлинно субъектной, авторской позиции» [3, 137].

Итак, создание художественного мультимедиа следует интерпретировать с позиций интонационной деятельности, к которой применимо интонационное мышление. Три проблемы музыкального творчества, выдвигаемые И.М. Красильниковым актуальны и для создания художественного мультимедиа. Это и развитие представлений учащихся о средствах интонирования, в данном случае, языке искусства кино. Работая над видеорядом, следует учитывать особенности киноязыка, среди которых наибольшее значение приобретает рифма и ритм чередования его элементов. Рифма может определяться повторением в двух соседних кадрах одинаковых элементов, кадровый ритм может задаваться планом, ракурсом, цветом и зависеть от формы стихотворения и музыкального произведения.

Второй проблемой музыкальной педагогики И.М. Красильников считает «умение воплотить художественное содержание в материальной форме» [6, 64]. Это – синтаксический уровень музыкальной речи, олицетворенный принципом звуковыраженного содержания, определяемого соотношением музыкальных

построений. При создании художественного мультимедиа структура организуется посредством монтажа. В нашем примере на смену кадров влияет строфическая или куплетная форма песни.

Третья проблема «обращена к сфере развития содержательного целеполагания интонационной деятельности» [6, 65], где образный мир произведения воплощен специфическим музыкальным отражением реальной действительности. Видеоряд должен обладать сюжетной линией, продиктованной программой и художественным образом сочинения.

Таким образом, работа с мультимедиа является для ребенка новой сферой, как с технической, так и с художественной точки зрения, а значит, при их освоении, возрастает возможность конструирования педагогических ситуаций, позволяющих обеспечивать условия проектирования новых ценностей. Создание художественного мультимедиа является мощным средством воспитания креативных способностей учащихся, обогащая их духовную сферу, наполняя новыми сведениями из области искусства и технического совершенствования, становясь важным фактором всестороннего творческого развития личности: «Далеко не всякий подросток или юноша станет или должен стать непременно художником. Но он должен стать творцом в области избранного им дела. Вместе с тем, все должно быть выполнено нами для того, чтобы он мог чутко воспринимать и переживать всякое художественное оформление жизни, чтобы он имел силы бороться с антихудожественностью в окружающем, чтобы он не забывал, наконец, о художественности формы и в области творимого им дела. Жизнь и мир для юношества могут при этих условиях на самом деле превращаться в художественную вещь, подлежащую тщательной и настойчивой формальной обработке. В правильной постановке художественного воспитания – одна из главных возможностей благополучного разрешения основных противоречий нашей культуры» [2, 274].

ЛИТЕРАТУРА

1. Баженова, Л.М. Искусство кино в художественном образовании детей [Текст] / Л.М. Баженова // Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей. – М.: Просвещение, 2009. – С. 87 – 105.
2. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Текст] / А.В. Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009.
3. Богоявленская, Д.Б. Одаренность: природа и диагностика [Текст] / Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богоявленская. — М.: АНО «ЦНПРО», 2013.
4. Василенко, А. Особенности современного музыкального клипа [Электронный ресурс] / А. Василенко. - URL: <http://avfilm.ru/clips.htm> (дата обращения: 10.03.2018).
5. Карпенко, Л.А. Краткий психологический словарь [Электронный ресурс] / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998. - URL: <https://psychology.academic.ru/2532/творчество> (дата обращения: 16.03.2018).
6. Красильников, И.М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования [Текст] / И.М. Красильников. – Дубна: Феникс+, 2007.
7. Красильников, И.М. Электронные музыкальные инструменты (клавишный синтезатор): Учебно-методический комплекс. Учебное пособие для учащихся 1-4 классов [Текст] / И.М.

Красильников. – М.: Экон-информ, 2014.

8. Крауклис, Г.В. Романтический программный симфонизм [Текст] / Г.В. Крауклис. – М.: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, 2007.

9. Российская педагогическая энциклопедия: Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/18.php (дата обращения 13.03.2018).

10. Уроки видеомонтажа [Электронный ресурс]. - URL: <http://video-film.su/sovety-po-montazhu-muzykalnogo-videorolika-dlya-nachinayushhix.html> (дата обращения: 11.03.2018).

11. Философия: Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. — М.: Гардарики, 2004. - URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1200/ТВОРЧЕСТВО (дата обращения 16.03.2018).

12. Эйзенштейн, С.М. Монтаж аттракционов [Электронный ресурс] / С.М. Эйзенштейн // Леф. – 1923. - №3. - URL: <http://www.tokman.ru/tx18.html> (дата обращения 11.03.2018).

13. Энциклопедия танца [Электронный ресурс]. - URL: http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_bulba-2633 (дата обращения 20.03.2018).