

Чжан Линьюань, Китай,
Т. П. Королёва, Минск, Беларусь

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Академическая музыка, исполняясь сегодня в самых различных концертных залах мира, впоследствии становится доступной для прослушивания в домашних условиях с помощью технических средств. Выдающиеся исполнители – скрипачи, пианисты, виолончелисты, оркестровые или хоровые коллективы – несут слушателям необыкновенную образно-звуковую информацию. Узкий круг ценителей и профессионалов от концерта к концерту ждет новых художественных решений, сопереживает каждому искреннему порыву и переданному нюансу, расширяющему горизонты чувствований и понимания (познания).

Однако, как это ни парадоксально, музыкальные шедевры (прежде всего академической музыки) не только не востребованы широким слушателем, но и как бы не существуют для подавляющей части населения. Возможно, проблема здесь кроется в понимании музыки, требующем специальной подготовки слушателя: ясного, доступного и понятного объяснения, способствующего восприятию музыкального образа в целом. Начиная с детского сада, педагоги-музыканты приучают ребенка слушать окружающий нас мир и созданную гениальную музыку. Вот только не всегда достигается необходимый результат. Во многом это связано с тем, что школа методической интерпретации музыки имеет свои кризисные периоды и не всегда идет в ногу со временем.

Как и всякий язык, музыкальный язык требует последовательного изучения. Особую сложность в этом процессе представляет обучение чувствованию музыки учащихся младших классов, постепенное становление их понимания музыкальной ткани, движения духовной энергии. Одной из эффективных технологий решения данной проблемы представляется *визуализация музыкального языка*, где вычленяются и визуализируются наиболее характерные для каждого конкретного произведения средства музыкальной выразительности. Визуализация дает возможность сделать доступным, простым, наглядным и ясным объяснение сложных явлений. Я. А. Коменский справедливо считал *принцип наглядности* основой обучения, которое стремится дать истинное понимание явлений: «...правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, извращений, мнений, а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли ручейки (знаний), подобно тому, как из почек деревьев вырастают листья, цветы, плоды, а на следующий год из каждой почки вырастет целая новая ветка со своими листьями, цветами и плодами» [Цит. по: 2, с.129].

Термин «визуализация» до настоящего времени принадлежал разделу физики о звуковых полях: «Визуализация (от латинского *visualis*, зрительный) – методы преобразования невидимого для человеческого глаза поля излучения в видимое изображение изучающегося объекта» [3, с. 29]. Однако, поскольку на русский язык *imaging* (визуализация в физике) и *visualization* (наглядное представление о предмете) переводится одинаково – визуализация, то это представляет определенную трудность для исследователя. Кроме термина «визуализация» используется термин «визуальные средства», под которым понимается рисунок, форма, пластика и др.

Проблема визуализации в искусстве имеет давнюю историю. Перевод художественных образов в образы видимые актуализировался с развитием и совершенствованием кинематографа, компьютеризацией и возникновением виртуальной реальности. На смену литературоцентристской культуре XIX – первой половины XX в. приходит культура зрительная. Художественный образ визуализируется в живописи цветом, в музыке звуком, в танце пластикой, и при этом происходит их взаимовлияние и взаимопроникновение друг в друга.

Взаимодействие музыки и живописи в XX–XXI вв. расширило их межвидовые границы, образовав такие явления, как цветомузыка, музыкальная живопись, графическая музыка, визуальная партитура. Это подтверждает вероятность взаимообогащения музыкального и изобразительного искусств средствами их выразительности, принципами создания и способами трансляции художественного материала.

Существует множество определений визуализации, как и видов, методов, сфер ее применения. В учебном процессе не обойтись без технической визуализации, которая является проектированием изображений с помощью технических устройств на основе исходных данных. В принципе, любое наше слово и действие начинаются с мысленного программирования и сопровождаются сознательной или подсознательной мысленной визуализацией.

В современной художественной практике выделяется несколько способов визуализации. Так, например, Т. Зиновьева в своей статье «Визуализация музыки» [1] предлагает следующую классификацию. Первый из способов визуализации – *иллюстративный*, является наиболее распространенным способом подбора изобразительных эквивалентов к музыке. Второй способ предполагает поиск изобразительных аналогов отдельным элементам, составляющим музыкальную форму (нотам, тембрам, темпам, ритмам, тональностям). Такой тип организации параллельного видеоряда автор называет *элементарным*. Он сформировался в начале XX в., когда В. Кандинский, А. Шёнберг, А. Скрябин выявляли объективные эмоциональные значения цвета, формы и соотносили их с элементами музыки, создавали симфонические полотна. Третий способ визуализации музыки автор называет *структурным*. Он представляет собой создание изобразительного целого, соответствующего строению музыкального произведения или его фрагмента и должен нести аналогичный эмоциональный заряд.

В музыкальной педагогике визуализация, как «рисование» музыки, впервые была предложена австрийцем О. Райнером, когда в 1962 г. рисование музыки было введено в учебный план Венской Академии музыки. Более того, был создан небольшой институт, которым была доказана эффективность и перспективность методики рисования музыки в музыкальной педагогике. Методика, связанная с «зарисовыванием» музыкальных впечатлений любыми живописными изобразительными средствами, нашла последователей и в России. Достаточно вспомнить работы И. Ванечкиной, И. Трофимовой, Б. Галеева.

Каждый человек имеет свой диапазон понимания музыкальных явлений и воспринимает отчетливо те, которые находятся в пределах его возможностей в определенный период времени. Для расширения рамок восприятия необходимо создание методики визуализации для ребенка каждого нового музыкального явления. Лишь тогда это новое будет восприниматься осознанно и переноситься впоследствии на другие ситуации. Например, используя возможности компьютерных технологий для усиления эффекта (дополнительно к уже имеющемуся арсеналу методической интерпретации), возможно создать наглядную модель музыкального произведения с анимационным представлением основных средств музыкальной выразительности. Разумеется, показывать нужно не все, а только самые существенные для каждого из произведений выразительные музыкальные средства. Изображение, в отличие от слов, является универсальным языком, который без специального обучения могут понять все люди, способные видеть. Это делает показ изучаемых звуковых явлений более определенным и понятным.

Таким образом, научные достижения индустриальной эпохи явились причиной зарождения не только новых видов искусства, обладающих специфическим художественным языком, но и обеспечили аппаратную и технологическую базу для новых поисков в области музыкальной педагогики.

Литература

1. Зиновьева, Т. Визуализация музыки [Электронный ресурс] / Т. Зиновьева. – Режим доступа: <http://www.tamaristch.ru/muzoviz/muzovi.htm>. – Дата доступа: 09.09.2016.
2. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / сост. и авт. вводных статей А. И. Пискунов. – М. : Просвещение, 1981. – 559 с.
3. Чижевский, А. Л. Вся жизнь / Л. А. Чижевский. – М. : Сов. Россия, 1974. – 208 с.