

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
И КОЛОРИЗАЦИИ, КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ
К МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

С. В. Лопато

*УО «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»;
Минск (Республика Беларусь)
Науч. рук. – Л. А. Шкор, к.иск., доцент*

**MODERN VISUALIZATION
AND COLORIZATION TECHNOLOGIES AS A MOTIVATION
TOOL FOR MUSICAL AND COGNITIVE ACTIVITY**

S. V. Lopato

*Belarusian state pedagogical University named after Maxim Tank;
Minsk (Republic of Belarus)
Scientific adviser - L. A. Shkor, PhD of Arts, Associate professor*

В статье раскрывается значение средств визуализации и колоризации, как инструментов мотивации обучающихся к музыкально-познавательной деятельности. Автор статьи, обращаясь к исследованиям А. А. Томашевой, В. Б. Брайнина, Н. П. Коляденко и др., выделяет важность развития у обучающихся навыка слушания, понимания и анализа музыкальных произведений с помощью современных технологий визуализации звучания нотного текста и его цветового сопровождения.

The article reveals the importance of visualization and colorization tools as tools for motivating students to musical and cognitive activity. The author of the article, referring to the research of A. A. Tomasheva, V. B. Brainin, N. P. Kolyadenko and others, highlights the importance of developing students' listening skills, understanding and analyzing musical works using modern technologies for visualizing the sound of musical text and its color accompaniment.

Ключевые слова: мотивация; музыкально-познавательная деятельность; визуализация; колоризация; синестезия.

Keywords: motivation; musical and cognitive activity; visualization; colorization; synesthesia.

В своей профессиональной деятельности педагоги-музыканты часто сталкиваются с тем, что современные школьники считают классическую музыку скучной. По какой причине классическая музыка теряет своё культурное и общественное значение в глазах подрастающего поколения?

На наш взгляд, проблема кроется в неподготовленности современного школьника как слушателя. Для понимания и воссоздания, более или менее приближенного к композиторской задумке, образа, учащийся должен овладеть

определёнными закономерностями понимания музыкального текста и, в целом, пониманием специфики музыкального языка. В. Б. Брайнин сравнивал музыкальный текст с театральной постановкой или же спектаклем, а языковые средства выразительности с актёрами: «За каждым актёром закреплено своё амплуа, и это амплуа сохраняется за тем же актёром и в других спектаклях. Амплуа – это ещё не роль, оно определяет её, но не жёстко, а с известной степенью свободы» [1, с. 6]. Таким образом, понимание «амплуа» или же определённых средств музыкальной выразительности, ведёт к пониманию самого произведения и задумки автора.

Понимание классической музыки – это навык, который необходимо развивать, как и любой другой, и именно в этом заключается задача современного учителя музыки. Умение понимать классическую музыку нельзя передать механически, им каждый учащийся должен овладеть самостоятельно. На педагога же в свою очередь ложится ответственность эстетического воспитания ребёнка и формирования у него музыкального вкуса, поддержки и развития культурных ориентиров. Из этого вытекает основная задача педагога-музыканта – мотивировать учащихся к музыкально-познавательной деятельности, приобщая через нее к музыкальной культуре, показывая многообразие.

Зачастую слабый интерес учащихся к классической музыке кроется в том, что современные школьники нуждаются в визуальной поддержке процессов слушания музыки, прослушивание длинных музыкальных произведений противоречит короткому периоду слухового внимания у школьников (особенность восприятия у человека XXI века) [2, с. 49–50]. В такой ситуации на помощь учителю приходят наглядные методы изложения материала, различные игровые формы и современные технологии, с помощью которых визуализируется звучание музыки. Нынешнее поколение учащихся лучше всего воспринимает информацию, оформленную кратко, креативно, с ярким визуальным сопровождением. Соответственно в нынешних реалиях педагог должен быть в первую очередь творческой и гибкой личностью, способной быстро адаптироваться под современную действительность, находить неординарные и новаторские решения задач урока музыки.

В итоге вышесказанного стоит отметить, что неотъемлемой частью профессиональной деятельности учителя музыки является умение внедрять современные технологии в процесс обучения.

Своего рода уникальным примером синтеза современных технологий и классической музыки является графическое видеосопровождение звучания Пятой симфонии Людвига Ван Бетховена. Благодаря онлайн-приложению

LineRider компьютерный инженер по имени Марк Роббинс, опубликовал на своём YouTube-канале, визуальную интерпретацию «Allegro con brio» из первой части симфонии [6]. В своём видео лишь с помощью линий и пары фигур автор велосипедистов наглядно продемонстрировал мелодические, ритмические, динамические и полифонические особенности произведения. Такой способ интерпретации позволяет простейшим языком познакомить со средствами музыкальной выразительности (теми самыми «амплуа», о которых говорилось выше), развивать у учащихся музыкально-познавательную способность и умение слышать музыку.

Другим не менее интересным способом преподнесения музыкального материала, направленным уже на развитие у учащихся эмпатии и эмоционально-ценностного отношения к музыке, является синтез музыки, цвета и слова.

Синестезия – это нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведёт к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Простыми словами это процесс возникновения образно-ассоциативных рядов, позволяющих, в нашем случае, перевести язык музыки на язык цвета и обратно. Вопрос музыкально-цветовой синестезии заинтересовал психологов, т. к. в истории музыки уже есть конкретные примеры интеграции звука и цвета (А. Н. Скрябин написал партию света (как оркестровую партию) в «Прометее» («Поэме огня»)). Примером великих синестетиков в музыке являются русские композиторы – Н. А. Римский-Корсаков и А. Н. Скрябин, они воспринимали тональности окрашенными в различные цвета. На этот известный исторический факт опирался В. Б. Брайнин, разрабатывая свою образовательную систему, посвящённую связям между ладовой высотой музыкальных звуков и определёнными цветами спектра. В практике музыкального образования используются разработки А. А. Томашевой (педагог экспериментальной детской музыкальной школы), которая в своём исследовании показала, что синестезия есть не особая индивидуальная способность, а результат эмоционального состояния человека, например, учащегося в процессе творчества [5]. Исследование проводилось в рамках дисциплины «слушание музыки»; целью было уточнить природу музыкально-цветовой синестезии и определить условия её развития у детей. В итоге исследования были получены положительные результаты, подтверждающие возможность развития синестезии и раскрывая её огромный музыкально-педагогический потенциал для современных педагогов-музыкантов.

Отметим также метод «музыкального рисования» (термин Н. П. Коляденко). Музыкальное рисование рассматривается как отражение впечатлений от

прослушанного произведения в различного рода линиях, формах, пятнах и небольших зарисовках. Данный метод поможет учащимся посредством развития визуального мышления, понимать музыку как процесс создания образов. В педагогической практике важно связывать музыку (звук) и цвет (рисование) со словом. Если звук и цвет помогает детям в развитии эмоционального интеллекта и формировании новых чувств, то слово способствует преобразованию ощущений в вербальную форму, лучшему пониманию собственных чувств и их различию между собой.

На мой взгляд, говоря о синестезии, нельзя не упомянуть о её психофизическом компоненте. В вышеупомянутом исследовании так же проводился эксперимент, в ходе которого было выявлено, что частота сердечных сокращений и вегетативные сдвиги учащихся с развитием синестезии больше соответствовало звуковой природе произведения [5, с. 180–181]. Таким образом, слушание музыки с цветовым сопровождением гармонизировало состояние детей: активные успокаивались, а более пассивные повышали степень своей активности. Данный результат показывает, что грамотный подбор педагогом музыкального материала может использоваться как вспомогательный механизм в адаптации к учебным условиям, и впоследствии, в воспитании у них интереса к занятиям.

Подводя итог, можно сказать, что проблема мотивации учащихся на уроке музыки многогранна, и значительная её часть заключается в том, что дети не научены пониманию музыки. Метод современной визуализации поможет развивать у учащихся музыкально-познавательную способность и умение слышать и понимать музыку, написанную автором, а метод колоризации послужит вспомогательным средством в работе с эмоционально-ценностной составляющей. Таким образом, при работе этих двух методов в синтезе получается музыкально грамотный учащийся с развитыми музыкально-познавательными и рефлексивными способностями.

Библиографические ссылки

1. Брайнин, В. Б. Зачем развивать музыкальное мышление / В. Б. Брайнин // Искусство в школе. – № 3. – 2006. – С. 6–11.
2. Горбунова, И. Б. Музыкально-компьютерные технологии – новая образовательная творческая среда / И. Б. Горбунова // Вестник Герценовского университета. – № 1 (39). – 2007. С. 47–51.
3. Брайнин, В. Б. Слушатель серьёзной музыки и его воспитание / В. Б. Брайнин // Сб. научн. статей: Методология педагогики музыкального образования (Научная школа Э.Б.Абдуллина). – Москва : МПГУ, 2007. – С. 225–236.
4. Коляденко, Н. П. Синестетическая интерпретация музыкальных текстов / Н. П. Коляденко // Синестезия: содружество чувств и синтез искусств : Материалы Междунар.

научн.-практ. конф., Казань, 3-8 ноября 2008 г. / Акад. наук Татарстана, Управление культуры исполкома г. Казани, Казанский гос. технический ун-т им. А. Н. Туполева, Казанская гос. консерватория, НИИ экспериментальной эстетики "Прометей" ; [редкол.: Галеев Б. М. (отв. ред.), Ванечкина И. Л., Галявина С. М.]. – Казань : Изд-во КГТУ им. А. Н. Туполева, 2008. – С. 183–188.

5. Томашева, А. А. Природа синестезии и её развитие у детей на уроках музыки / А. А. Томашева // Омский научный вестник. – 2008 – № 3 (67). – С. 178–182.

6. YouTube. (2024, 25 марта). Line Riders - Beethoven's 5th [Видео файл]. Взято из <https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc>