МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области
«Астраханский колледж культуры и искусств»

Методические рекомендации по использованию приемов развития ассоциативного мышления студентов как основы их творческой деятельности

Автор: Молоканова Л.Н.

Астрахань, 2017г.

Аннотация

Методические рекомендации содержат обоснования необходимости развития ассоциативного мышления как важнейшего звена в работе над совершенствованием творческих способностей студентов. Данные рекомендации предназначены для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, музыкального оформления спектакля, культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, а также для классных руководителей при подготовке и проведении мероприятий. Развитие творческих способностей студентов – важнейшая задача в подготовке будущих специалистов, поэтому предложенные приёмы и методы использования ассоциативного мышления должны применяться в работе на уроках, для самостоятельной работы и в подготовке мероприятий.

Оглавление

1. Введение 4
2. Использование приёмов развития ассоциативного мышления на уроках музыкально-теоретического цикла, музыкального оформления спектакля, КММ и ТП и в работе классных руководителей. 5
3. Литература 10

1. Введение

Важнейшим компонентом творческой деятельности является ассоциативное мышление. Оно способствует глубокому осмыслению и запоминанию информации, развитию воображения. Память и мышление ассоциативны. Мощным стимулятором интеллектуального развития, эмоциональной сферы восприятия через ассоциации является музыкальное искусство. Возможности ассоциативного мышления рассматривали в своих трудах многие философы, например, Т. Гоббс, Р. Декарт и психологи, например, А. Бен, Т. Спенсер, З.Фрейд. В музыкальной психологии о ассоциативности музыкального искусства пишут Д.К. Кирнарская, В.Н. Петрушин, В.Д. Остроменский, В.В. Медушевский. Авторы многих программ по музыкальным дисциплинам учитывают необходимость развития способности ассоциативного восприятия (программы Д.Б. Кабалевского, Л.В. Шкаляр, Е.Д. Критской и др.). Работая на уроках с музыкальным материалом, каждый педагог должен создать все условия для его полноценного восприятия, научить обучающихся выражать свои мысли и чувства о содержании прослушанного музыкального произведения. Важно привлекать образы и мироощущения студентов, связанные с их собственным опытом.

Л. П. Казанцева говорит о способности восприятия «разноканальной информации (аудиальной, визуальной, осязательной, обонятельной, вкусовой), складывающейся в целостный полимодальный образ». Автор пишет: «Творческая личность, наделённая развитым свойством синестезии, то есть интермодальными видами чувствительности (С.Л. Рубинштейн), склонна к разноканальным ассоциациям». Для примера приводится ряд имён известных поэтов, музыкантов, художников, которые обладали способностью «параллельного» восприятия музыки. Среди них К. Бальмонт, А. Блок, Ш. Бодлер, В. Набоков, В. Хлебников и др.

Формирование творческой личности – важнейшая задача педагога. Целенаправленная, систематически организованная музыкально-творческая деятельность активизирует развитие способностей студентов, развивает их

музыкальный слух, память, воображение. «Творчество, - пишет К.С. Станиславский, - есть прежде всего сосредоточенность всей духовной и физической природы.». Восприятие, понимание музыки это уже творческий процесс. «Процесс восприятия музыки предполагает работу интуитивного, логического, практического, теоретического и образного ассоциативного мышления» (А.Г. Юсфин).

2. Использование приёмов развития ассоциативного мышления на уроках музыкально-теоретического цикла, музыкального оформления спектакля, КММ и ТП и в работе классных руководителей.

Важным звеном в системе музыкального образования, эстетического воспитания, формирования музыкального вкуса, развития творческих способностей студента является одна из основных дисциплин музыкально-теоретического цикла – музыкальная литература. В центре курса изучение конкретных музыкальных произведений. Студенты должны получить все необходимые сведения об истории их создания, строении, содержании и т.д. Но важно также настроить их на творческое восприятие музыкального материала через ассоциативное мышление. Готовясь к прослушиванию музыкальных произведений, студент должен не только учесть предварительно полученные сведения, но и настроиться на свободное, самостоятельное восприятие музыки, исходя из своего прежнего опыта, прибегая к ассоциациям, когда происходит творческий процесс моделирования музыкального содержания. Например, познакомившись с основными чертами, свойственными творчеству композиторов – романтиков и творчеству Ф. Шопена в частности, с особенностями жанра концерта, студенты выполнили творческое задание: рассказать об образном содержании второй части первого фортепианного концерта Ф. Шопена. Студент Г. Говоров под впечатлением прослушанного произведения написал свои первые стихи, содержание которых, их образный строй соответствовали

романтическому настроению музыки. Сохраняя это впечатление, готовясь к следующему уроку, он отразил его и в акварельном рисунке.

Используя разнообразные типы уроков, можно, например, предложить студентам совершить «экскурсию» по «выставке» художника В. Гартмана и описать свои впечатления от «увиденного» через музыку М.П. Мусоргского (фортепианный цикл «Картинки с выставки»). После проделанной работы студенты с интересом обмениваются впечатлениями. Можно дополнить эту работу просмотром фильма, где художник А. Кириллов сопровождает звучание этого произведения рисунками на песке. Перед прослушиванием музыки необходимо поставить перед студентами задачу анализа средств музыкальной выразительности, с помощью которых данный образ претерпевает изменения. Например, описать картину моря (1 часть симфонической сюиты Н.А. Римского-Корсакова «Шехеразада») в первоначальном виде и дальнейшее её изменение. Для самостоятельной работы предлагается найти иллюстрации картин моря И.К. Айвазовского, соответствующие по характеру данной музыке. Или даётся задание сделать сравнительный анализ средств музыкальной выразительности, которыми Г.В. Свиридов нарисовал «Весну» и «Осень» («Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»»). Можно предложить просмотр кадров из кинофильма «Метель», где эти картины природы сопровождаются музыкой Г.В. Свиридова. Существует множество методов, с помощью которых на уроках музыкальной литературы, через ассоциативное мышление развиваются творческие возможности студентов.

На уроках музыкального оформления спектакля, КММиТП для студентов специализаций «Народное художественное творчество» и «Социально-культурная деятельность» также необходимо развивать творческое воображение через ассоциативное мышление. Первый раздел программы предусматривает изучение музыки, как вида искусства, средств музыкальной выразительности, даёт понять о формах музыкальных произведений, их жанровых и стилевых особенностях. На этом этапе можно

использовать разнообразные формы и методы работы с музыкальным материалом. Например, написать этюд на звучащую музыку или стихи, рисунок, дать название прослушанной пьесе и объяснить его выбор, проанализировать картину какого-либо художника и дать характеристику музыке, которая могла бы отразить увиденное, назвать все средства выразительности, стилевую, жанровую принадлежность. Это может быть картина И. Левитана «Вечерний звон». После проведённой работы студенты вновь могут обратиться к этой картине, слушая музыку Г.В. Свиридова «Колокола и рожки». Через музыкальное искусство будущие актёры и режиссёры развивают все необходимые грани своих профессиональных возможностей. Как говорил выдающийся режиссёр 20 века Ю.А. Завадский: «Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии, речи. Музыка – величайшее искусство, искусство точное, искусство, которое учит нас тому, что ничтожные изменения ритма рождают фальшь. Музыка как форма учит нас мастерству. Музыка как содержание учит нас взволнованности, вдохновению…». В их будущей профессии музыка нужна не только как материал, который является частью театрального искусства, но и как средство, совершенствования способностей, развития ассоциативного мышления, столь необходимого для творческой деятельности. Второй раздел знакомит студентов со специфическим особенностями театральной музыки, функциями, которые она выполняет и т.д. Перед обучающимися стоит задача определения места введения музыки в действие, подбора того музыкального материала, который наилучшим образом соответствует замыслу режиссёра. Необходимо определить не только характер подбираемой музыки, время её звучания, но и, используя ассоциативные связи, описать её тембровую окраску, темпо-ритмические особенности, лад, динамические оттенки, фактуру. В эпизоде литературно-музыкальной композиции к празднованию Дня Победы на тему «А мы отцов не дождались» студенты искали музыку к рассказам детей погибших солдат о том, как они выживали в годы ВОВ. Перед ними стояла задача найти грустную мелодию, настраивающую на

размышления, воспоминания о трудном, прошедшем, но незабываемом времени, тяжёлых, часто непосильных испытаний, страданий. Поэтому, как они определили, мелодия должна быть похожа на скорбно звучащий голос, рассказывающий о страданиях, в которых и ощущения хрупкости и способности перенести испытания, преобладание ровного ритма в медленном темпе должно напоминать тяжёлые, размеренные шаги маленького человека, движущегося под непосильным бременем испытаний. Лад «беспросветно» минорный, ассоциирующийся с тусклыми, серыми, чёрными красками, редко мерцающий свет лишь теплящаяся надежда, окрашенная в более светлые тона. Динамика соответствует чувству рассказчика, от тихой, почти «лишённой жизненных сил», «постепенно разрастающаяся до громкого звучания, как крик отчаяния, с возвращением к исходному состоянию». Из нескольких выбранных вариантов, студенты остановились на пьесе «Бахиана №6» Э.Вилла Лобаса. В помощь студентам, для подбора эмоциональных эпитетов предлагается использовать соответствующие словари, например, «Словарь эстетических эмоций» В.Г. Ражникова. Материал данного мероприятия с успехом использовали и классные руководители в подготовке групп к мероприятиям ко Дню Победы.

Ассоциативный метод успешно развивает и активизирует творческое воображение и на уроках сольфеджио. В работе над интонированием интервала ч8 успешно применяется ассоциация «эхо»; м2 вниз – «мольба», «плач», «вздох»; интервал ч4 вверх – «энергия», «призыв», «решимость»; ч5, который русские композиторы называли «душой народной протяжной песни», - «печаль», «раздумье» и т.д. Эмоциональное восприятие каждого элемента музыкальной речи вызывает в воображении образные ассоциации, а через них и «моделирование музыкального содержания». Через интонацию музыка может передать вопрос, возглас, а народных инструментальных наигрышах через интонацию можно «прочитать» и текст песен. В одной из народных песен поётся: «Хорошо пастух играет, выговаривает». Через «слово», интонируемое исполнителем-инструменталистом рождаются яркие

зрительные ассоциации. Передача движения, кружения, звукоподражания в музыке вызывают близкий замыслу композитора образно-ассоциативный строй у слушателей и исполнителей, например при прослушивании пьесы Н.А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане»). Большое впечатление на студентов оказало знакомство с исполнительским искусством выдающегося современного музыканта-балалаечника А. Архиповского.

Изучение всех средств музыкальной выразительности связано с анализом их образного содержания. Студенты дают характеристику каждому элементу музыкальной речи, но важно рассмотреть их и во взаимодействии, в процессе которого рождается тот или иной образ, развивается содержание. Прослушав на уроке ЭТМ прелюдию №1 До мажор И.С. Баха из сборника «Хорошо темперированный клавир» (1 том) и, изучив средства музыкальной выразительности в этом произведении, студенты сделали вывод, что умеренный темп, мажорный лад, волнообразное движение мелодии по звукам консонирующих аккордов («лютнеобразная фактура»), движение ровными длительностями, преобладающее негромкое звучание, средний регистр создают образ светлый, возвышенный, «неземной». Студентам сообщаются сведения о замысле И.С. Баха воплотить образ Девы Марии и Архангела Гавриила, сообщающего ей благую весть, и предлагаются репродукции картин и икон на эту тему («Благовещание» Леонардо да Винчи, Джамбаттиста Чима да Конельяно, Сандро Боттичелли, Ян Ван Эйка). В это время звучит «Ave Maria» И.С. Баха – Ш.Гуно в исполнении И.С Козловского.

Работа над приёмами развития ассоциативного мышления как необходимого звена в формировании творческих способностей студентов предполагает применение разнообразных форм и методов. Данные рекомендации используются в практической работе и предполагают дальнейшее совершенствование педагогической деятельности в этом направлении.

Литература

1. Балина К.Н., «Художественное произведение сквозь призму ассоциаций» (Сборник материалов конференции/ под ред. Ковбасенко Ю.И.), К., 2001

2. Казанцева Л.П., «Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры», Астрахань, 2005г.

3. Картавцева М.Т., «Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио», М., 1978г.

4. Кирокосьян Л.А., статья «Развитие ассоциативного мышления как основы творческого восприятия у обучающихся в творческом объединении «Природа и фантазия» (Сборник материалов XV Межрегиональной научно-практической конференции 13 мая 2015г.), Астрахань, 2015г.

5. Молоканова Л.Н., статья «Развитие познавательной активности студентов» (Сборник «В мире научных открытий»), М., 2015г.

6. Ражников В.Г., «Словарь эстетических эмоций, которые существуют в музыке как признаки характера звучания», серия «Педагогика и психология», 1980г.