

Елена Семеновна Гусева

*Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия
h2q@ngs.ru*

О СПЕЦИФИКЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Безусловно, существует своя специфика методов преподавания искусствоведческих дисциплин для студентов, обучающихся на негуманитарных факультетах и не имеющих специальное художественное или музыкальное образование. Это обстоятельство во многом определяет не только особенности содержания искусствоведческих дисциплин, как правило, обогащенного междисциплинарными связями с другими гуманитарными курсами (по эстетике, философии, истории культуры), но также определяет и их специфические функции, равно как и цели и задачи – образовательные и художественно-воспитательные.

В этом плане важно отметить приоритетность развития у студентов художественного восприятия явлений культуры и искусства, связанного с развитием образного и ассоциативного мышления. Это представляется весьма актуальным в условиях происходящей информатизации современного общества, одним из следствий которого является порождение феномена клипового сознания и мышления. Совершенно очевидно, что клипового восприятия произведений искусства (в живописи, музыке, кино), столь характерного для современной культуры в целом, явно недостаточно для взаимодействия с художественными образами, для восприятия и понимания их художественного смысла. Именно поэтому в преподавании искусствоведческих дисциплин востребованным оказывается продуктивный (творческо-поисковый) метод, а также методы художественной педагогики (образность, ассоциативность, сопоставление и сравнение, диалог с автором), направленные на активизацию творчества студентов.

Особую актуальность в процессе преподавания искусствоведческих дисциплин приобретает поиск и таких методов, которые, в противовес «ризомному», поверхностному усвоению информации, были бы направлены на развитие аналогового мышления, что, несомненно, активизирует художественное мышление и восприятие.

Опираясь на собственный опыт преподавания искусствоведческих и культурологических дисциплин («История музыкальных стилей», «Современное искусство: образы и смыслы», «Эволюция музыкального мышления и стили в музыке», «История культуры», «Культурология») на кафедре истории, культуры и искусств ГИ НГУ, специфическую роль которой в плане гуманитаризации высшего технического образования довольно сложно переоценить, представим некоторые методы, применяемые нами на занятиях со студентами.

В плане развития художественного восприятия произведений искусства востребованным оказывается метод подготовленного погружения в художественный мир произведения, в частности, метод наведения на слух (активно используемый в музыкальной педагогике), направляющий восприятие музыкальных образов по определенному смысловому алгоритму, что, безусловно, активизирует восприятие музыки.

Назовём также технику «медленного чтения» и метод «медленного вслушивания», развивающих умение всматриваться и вслушиваться в становление и изменение художественных образов уже в пределах одной-двух фраз или предложений (в поэзии), и даже в пределах одного-двух тактов (в музыке), что помогает более углубленно проникать в интонационно-смысловое ядро художественных и музыкальных произведений.

Одной из методологических особенностей в преподавании искусствоведческих дисциплин, учитывающей культурный тезаурус студентов-негуманитариев, является задействование в их содержании не только междисциплинарных связей с гуманитарными науками (философия, эстетика, история культуры), но и с точными науками. И здесь результативным, в плане развития аналитического и художественного мышления, представляется метод «перевода», активно нами используемый на занятиях со студентами.

Поясним, что метод «перевода» понимается нами в метафорическом значении – так, как предлагает понимать феномен «перевода» Д. Хофштадтер в своей книге «Гедель. Эшер. Бах. Эта бесконечная гирлянда». А именно – как связанного с проведением «аналогий между очень несхожими между собой областями – а это равносильно переводу» [Хофштадтер, 2001. С. 9], с умением находить близость между математикой, музыкой и живописью, проводя параллели между ними.

Обозначим три разновидности метода «перевода», которые практикуются нами на занятиях, кратко комментируя каждый из них и сопровождая примерами из творческих работ студентов.

1. Метод «перевода» через взаимодействие музыкального, вербального и зрительного ряда. Этот метод основан на «переводе» слухового впечатления (образно-эмоционального) в словесную форму через его вербализацию. В этом плане весьма эффективным видится использование синестезийных таблиц с вербальными определениями музыкальных образов, которые разработаны Н. П. Коляденко и приводятся в её учебном пособии «Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств» [Коляденко, 2003. Приложения 8–11], а также воспроизведены в учебном пособии Е. С. Гусевой «Стили в музыки: история и теория» [Гусева, 2020. С. 31–32]. По объяснению Н. П. Коляденко, таблицы помогают активизировать «побочные каналы восприятия музыки» и способствуют «векторизации процесса постижения музыки» [Коляденко, 2003. С. 170].

Метод «перевода» слухового впечатления в словесную форму через его вербализацию может иметь различные модификации, в зависимости от используемого художественного материала. В качестве одного из примеров применения метода «перевода», направленного на развитие синестетического и художественного восприятия, приведем следующее задание, предлагаемое студентам при знакомстве с поэмой Дж. Руми «Маснави»: «опишите, какой был цвет ваших эмоций при чтении заданного фрагмента из поэмы “Маснави” Дж. Руми».

Процитируем фрагмент из «Маснави» Руми в переводе Л. В. Зеленина [Джан, 2008. С. 330–331]:

*Когда ночь скрывает цвета, ты обретаешь понимание того,
что способность увидеть цвет зависит от света.*

Ты не можешь увидеть цвет снаружи, если нет света.

То же самое относится к цветам внутри тебя.

Наружные цвета можно увидеть при свете солнца и звезд.

*Цвета внутреннего мира возможно разглядеть только
при сиянии внутреннего света Божьего.*

*Свет твоих глаз – это свет сердца, ибо свет глаз исходит из
света сердца.*

Свет сердца исходит от света Божьего.

В ответах студентов на данное задание («опишите, какой был цвет ваших эмоций...») не может не удивлять созвучие красоты восприятия этой поэмы с поэтической красотой самой «Маснави»: «золотой, умиротворения, восторга», «фиолетовый, светло-голубой», «радужный», «сапфирово-прозрачный», «кремовый цвет ощущения

мудрости», «белый, чистый, нежно-голубой, как небо» (из ответов студентов).

2. Метод «перевода» через приём графической визуализации музыкальных явлений. Этот метод во многом аналогичен опыту графической визуализации 5-й симфонии Л. Бетховена (1-й ее части), который проводит В. Кандинский в своей книге «Точка и линия на плоскости», находя определенные графические эквиваленты музыкальной форме и образной логике развития в музыке этой симфонии [Кандинский, 2005. С. 97–98].

Приведем один из примеров применения этого метода. Так, при изучении компонентов музыкального стиля и, в частности, динамических оттенков, студентам было предложено такое задание: визуализировать, в процессе слушания музыки Р. Вагнера «Песнь любви и смерти» из оперы «Тристан и Изольда» (в оркестровой её версии), логику динамической драматургии по координатам времени и динамики в виде графика/партитуры.

Обратим внимание, что применяемый в этом задании метод «перевода» пересекается с методом наведения на слух, а по своему эффекту оказывается способным «включить» рефлексивное, осознанное слушание музыки, что является немаловажным в плане развития аналогового и критического мышления.

3. Метод «перевода», построенный на междисциплинарном взаимодействии с точными науками. Данный метод непосредственно ориентирован на культурный тезаурус студентов-негуманитариев и является по-своему репрезентативным в плане практического взаимодействия искусствоведческих дисциплин с точными науками, что, заметим, определяет одну из специфических особенностей методов преподавания этих дисциплин для студентов негуманитарных факультетов.

Представим опыт применения этой разновидности метода «перевода» на примере одного из заданий, предлагаемым студентам занятиях. Это задание направлено на понимание категории «художественное событие» и «музыкальное событие» и заключается в следующем: записать в виде физико-математической формулы (с пояснениями используемых в ней знаков и символов) высказывание К. Штокхаузена из его статьи «Структура и время переживания» [Штокхаузен, 1995. С. 76–94]. Суть – сделать эквивалентный (по смыслу) «перевод» вербального высказывания в физико-математическую форму. Цитируем «исходное» высказывание К. Штокхаузена: «Чем больше неожиданных изменений во времени – ёмкость информации, –

тем больше времени нужно для осмысления процессов, тем меньше мы имеем времени на размышление и тем быстрее проходит время для нас время. Чем меньше действительная частота изменений (которая не уменьшается от припоминания или соответствия изменений нашим ожиданиям), тем меньше времени нужно нашим чувствам для реагирования, тем больше промежутки времени переживания между процессами и тем медленнее проходит время» [Там же. С. 77].

Приведем один из ответов студентов на данное задание. Это «перевод» высказывания К. Штокхаузена в физико-математическую формулу (из творческой работы студента НГУ):

$$\tau = \frac{4\pi D}{\frac{dn}{dt} + \vartheta},$$

где τ – субъективное время; $\frac{dn}{dt}$ – количество событий в единицу времени; ϑ – константа событий в единицу времени (при совпадении t и τ она равна); D – коэффициент усвояемости информации; 4π – оно 4π и есть. Вставил для округлости, т. е. сферичности формулы.

Вникая в логику этой формулы, нельзя не отметить в ней её эстетическое качество – видение красоты самой формулы, для чего студентом в заключительном пояснении к формуле добавляется коэффициент 4π , с комментарием: «Вставил для округлости, т. е. сферичности формулы».

Совершенно понятно, что использование метода «перевода» в разных его разновидностях, как и использование методов художественной педагогики, предполагает некоторый отход от классической лекционной формы в преподавании искусствоведческих дисциплин, поскольку включает в себя форму диалога-беседы, а также проведение творческих работ, направленных на развитие художественного восприятия и более углубленного переживания образов. Представленные в данном докладе методы преподавания, обладая своей специфичностью, активизируют художественное мышление и развивают аналоговое мышление, что подтверждается приведенными примерами из творческих работ студентов.

Литература

Гусева Е. С. Стили в музыке: история и теория: Учеб. пособие / Е. С. Гусева; Новосиб. гос. ун-т; Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. 124 с.

- Джан Ш. Мевляна Джалаледдин Руми – жизнь, личность, мысли. Перевод с английского. М.: ООО «Издательство Новый свет», 2008. 432 с.*
- Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука-классика, 2005. 240 с.*
- Коляденко Н. П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств: Учеб. пособие / НГК им. М. И. Глинки. Новосибирск, 2003. 258 с.*
- Хофштадтер Д. ГЁДЕЛЬ, ЭШЕР, БАХ: эта бесконечная гирлянда. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2001. 752 с.*
- Штокхаузен К. Структура и время переживания // НОМО MUSICUS: Альманах музыкальной психологии`95. М., Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 1995. С. 76–94.*

Elena Semenovna Guseva

*Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russian Federation*

**ABOUT THE SPECIFICITY OF METHODS OF TEACHING ART HISTORY
DISCIPLINES FOR STUDENTS OF NON-HUMANITARIAN FACULTIES**