УДК 378.37

МЕТОД МУЗЫКАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ-ХОРЕОГРАФОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Фэн Юйди, Санжеева Л.В.

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, e-mail: LVSangeeva@yandex.ru, 404420614@qq.com

В статье дается обоснование применения метода музыкальных ассоциаций в педагогическом образовании бакалавров-хореографов. В современной педагогике метод ассоциаций широко используется в образовании как эффективное средство обучения во всех возрастных категориях. Ассоциация представляет собой соединение разночастотных единиц во времени и в пространстве, соединяя феномены окружающего мира, в совокупности отличных друг от друга характеристик. Отличие музыкальных ассоциаций от других форм ассоциаций заключается в идентификации звуков и конкретных музыкальных произведений с реальными феноменами, предметами, объектами, явлениями. В данном случае рассматриваются музыкальные ассоциации с искусством хореографии, передающиеся в соотношении пластики движения и звуков музыки. Музыкальные ассоциации в интонациях и ритмах создают эмоционально-чувственное восприятие хореографического художественного образа. Сочетание ассоциативных признаков музыкального произведения и хореографической пластики создает условия психического восприятия для активизации мыслительной деятельности, что в свою очередь развивает творческое воображение, укрепляет внимание, влияет на память. Подсознание, фиксируя ассоциацию, закрепляет представленные образы, интонации, ритмы музыкального произведения и соотносит их с реальностью, что в итоге создает музыкальную ассоциацию, сохраняющуюся в течение всей жизни. В результате музыкальные ассоциации формируют профессиональные педагогические компетенции бакалавра-хореографа.

Ключевые слова: ассоциация, музыкальная ассоциация, хореография, психические процессы, воображение

MUSIC ASSOCIATION METHOD IN TEACHING BACHELORS-CHOREOGRAPHERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES Feng Yudi, Sanzheeva L.V.

The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, e-mail: LVSangeeva@yandex.ru, 404420614@qq.com

The article substantiates the application of the method of musical associations in the pedagogical education of bachelor-choreographers. In modern pedagogy, the method of association is widely used in education as an effective means of learning in all age categories. An association is a combination of different frequency units in time and space, combining the phenomena of the surrounding world in the aggregate of distinct from each other characteristics. The difference between musical associations and other forms of associations is the identification of sounds and specific musical works with real phenomena, objects, objects, phenomena. In this case, we consider musical associations with the art of choreography, transmitted in the ratio of the plastics of movement and the sounds of music. Musical associations in intonations and rhythms create an emotional-sensory perception of the choreographic art image. The combination of associative features of a piece of music and choreographic plastic creates the conditions for mental perception to activate mental activity, which in turn develops creative imagination, strengthens attention, and affects memory. The subconscious, fixing the association, fixes the presented images, intonations, rhythms of the musical work and correlates them with reality, which ultimately creates a musical association that lasts throughout life. As a result, musical associations form the professional pedagogical competencies of the bachelor-choreographer.

Keywords: association, musical association, choreography, mental processes, imagination

В современном специальном педагогическом образовании студенты-бакалавры должны владеть профессиональными навыками в музыкальной и хореографической деятельности. Хореография в гармоничной взаимосвязи музыки и танца обеспечивает образовательные и воспитательные функции профессионального обучения в музыкальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном и физическом становлении личности студента. Непрерывность хореографического образования регламентируется нормативными актами, что дает возможность обеспечивать профессиональную подготовку хореографов для всех уровней: от дошкольных до высших учеб-

ных учреждений. Обучение хореографов состоит из междисциплинарных взаимосвязей разных наук, так как студент должен владеть знаниями в области музыки, танца, физиологии, должен обладать чувством прекрасного и безобразного, должен профессионально владеть телом, должен уметь выражать эмоции в телесной пластике движения. Совокупность полученных педагогических знаний, умений и навыков создает условия для профессиональной деятельности студента-бакалавра, обучающегося хореографическому искусству.

Цель исследования заключается в обосновании метода музыкальных ассоциаций и его применения в обучении бакалавровхореографов для формирования профессиональных компетенций и высокого уровня владения эмоциональной пластикой движения тела.

Материалы и методы исследования

Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, В.Г. Ражников и многие другие создали методологическую базу музыкального образования, необходимую для использования в обучении бакалавров-хореографов в системе непрерывного образования. Взаимодействие музыки и хореографии подробно описано А.В. Занковой и другими учеными. Необходимо отметить исследование ассоциативности в музыкальной психологии восприятия, рассмотренное Д.К. Кирнарской и В.В. Медушевским. В обучении школьников ассоциативность музыки применяли в своих работах Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр и др. Ученые-педагоги неоднократно подчеркивали практическую значимость освоения профессиональных навыков педагогической деятельности на практике для освоения профессионального мастерства [1, с. 121].

В высшем образовании базовые методологические основы классического танца в обучении студентов-хореографов были разработаны в трудах А.Я. Вагановой [2], Н.П. Базаровой, В.П. Мей [3] и т.д. В современном образовании методологические основания хореографического обучения были изложены в многочисленных трудах педагогов-хореографов: В.П. Давыдова (метод групповой импровизации) [4], М.Р. Черной, А.Г. Манукяна, П.С. Евдокимова-Есенского (метод импровизаций) [5], Е.Б. Овчаренко, Н.П. Сингач (метод комбинаций) [6], Л.В. Манжелиса (методика преподавания классического танца) [7]. В учебных пособиях предлагаются разные методы обучения танцу: метод погружения, метод сравнительной оценки, игровые методы обучения, метод иллюстрирования; метод повторяемости упражнений является базовым в хореографии и постоянно применяется в обучении. Например, Г.А. Безуглая обозначила методологию музыкальной профилизации в обучении хореографии, как взаимосвязь выразительных средств музыки и танца [8]. Перечень научных трудов разнообразен, при этом отдельной работы по методу музыкальных ассоциаций не встречается.

Результаты исследования и их обсуждение

В педагогическом образовании разработаны многочисленные методы обучения музыке для всех возрастных категорий. Д.Б. Кабалевский обосновал метод размышления о музыке, А.Б. Абдуллин создал метод эмоциональной драматургии, Л.В. Школяр предложил метод осознания интонационного и личностного смысла, Л.В. Горюнова обосновала метод художественного контекста, Е.А. Бодина применила метод сопоставления музыкальных произведений и т.д. В качестве универсального метода во всех программах обучения используется метод сравнения, метод обобщения и метод ассоциаций. Метод ассоциаций встречается практически у всех педагогов-музыкантов, и в практике метод используется на всех уровнях педагогического образования.

Проблемы, связанные с применением метода ассоциаций в обучении студентовхореографов, пока не получили научного обоснования. В связи с этим ставятся вопросы использования метода ассоциаций как механизма создания художественного образа, раскрывающего влияние ассоциативного музыкального мышления на развитие интеллекта, развивающего способности ассоциативной интерпретации и усиливающего восприятие музыки и танца. По нашему мнению, ассоциативное восприятие является эффективным способом формирования творческой активности обучающихся, начиная с дошкольного образования, и продолжающегося на протяжении всей жизни.

На сегодняшний день нет общепринятой дефиниции «ассоциация», все понятия связаны с ее основой «ассоциация - это «объединять в общее»» [9, с. 259]. Понятие «ассоциация» связано с соединением элементов психики, возникающих в процессе мыслительной деятельности, когда ассоциации непроизвольно возникают в воображении. Например, ученые к элементам ассоциаций относят эмоции, запахи, являющиеся «принципами ассоциативного обучения» [9, с. 263]. В процессе формирования ассоциаций у субъекта сочетание элементов создает образы реальные и ирреальные, закрепляемые в памяти гедонистического восприятия [9, с. 264]. Над выявлением элементов психики и механизмов психического «соединения» элементов ассоциаций работают многочисленные ученые [9], изучающие, какие именно «элементы психики» соединяются в ассоциации, как и почему «элементы психики» «возникают» в процессе мыслительной деятельности. Поэтому эти вопросы требуют отдельного исследования, вне рамок данной статьи.

Вследствие имеющихся данных психические элементы в процессе восприятия рождают ассоциации с воображаемыми или конкретными объектами в субъективном сознании. Элементы ассоциаций создают ассоциации и соответственно формируют представления в сознании и подсознании у реципиента об окружающем мире. Опытным путем ассоциации либо подтверждаются, либо отрицаются, таким образом, человек приобретает знания, умения и навыки.

Ассоциативные механизмы мышления становятся основой формирования музыкальных образов, закрепляемых в сознании в процессе обучения. Особый интерес представляют взаимосвязи ассоциативных процессов с представлениями в области музыкального исполнительства и педагогики. Так, в статье В.Л. Живовой и Е.В. Аликиной рассматриваются ассоциативные представления во взаимосвязи с различными психическими процессами, в том числе воображения и мышления [10]. Классификация ассоциаций многообразна, исследователи определяют множество видов ассоциаций в зависимости от получаемой информации и уровня восприятия. Так, выделяют ассоциации по сходству, ассоциации по контрасту, ассоциации по происхождению и многие другие ассоциации, имеющие разнообразные признаки, в том числе от пространственных, цветовых до эмоциональных [10].

Психологические свойства ассоциаций, описанные в статье И.Н. Власенковой, позволяют эффективно использовать метод ассоциаций в обучении на основе общей основы, связанной с эмотивной сферой [9, с. 259–263], вызывающей чувственный рефлекс у субъекта. «В ощущениях создаются ассоциации зрительные, слуховые и осязательные» [11], в результате рефлексы формируют воображение у обучающихся и вызывают появление художественных образов, влияющих на творческую активность, что особенно важно в педагогическом образовании.

Ассоциации, рожденные в музыке, расширяют диапазон воображения реципиента, в сочетании с образным мышлением они влияют на активизацию психических процессов. На основе музыкальных ассоциаций рождаются представления о мире в звуках, а «некоторые части конкретных представлений из всех сфер чувств могут ассоциироваться между собою» [11]. В психических взаимодействиях звуки, интонации, ритмы формируют музыкальные образы с конкретными ассоциациями - реальными предметами, явлениями, субъектами и другими формами деятельности. Эффект музыкальных ассоциаций достаточно часто используется в современной рекламе, телевидение, Интернете. В педагогическом образовании метод музыкальных ассоциаций используется в обучении для формирования профессиональных компетенций, направленных на развитие духовной и нравственной основы музыкальной культуры студента.

В обучении психические процессы формирования музыкальных ассоциаций связаны с воображением, вниманием и памятью. Воображение при звуках музыки создает образы. Задача преподавателя – помогать обучающимся в создании образов, применяя различные способы идентификации с реальными феноменами деятельности человека. К феноменам относятся любые предметы, субъекты, сюжеты, явления и другие формы, связанные с эмоциональной, чувственной реакцией субъекта. В воображении рождается художественный образ, в свою очередь, образ, сталкиваясь с психическими реакциями, фиксируется в памяти, создавая ассоциации.

Преподаватель в обучении должен привлекать внимание обучающихся, чтобы музыкальные образы стали идентифицироваться с конкретными реальными феноменами. Значит, память создает базу для создания образов, воображение формирует ассоциации, внимание закрепляет в памяти музыкальные образы, взаимосвязанные с конкретным объектом. Студент должен учиться различать ассоциации по эмоциональным характеристикам восприятия, в частности в эмоциональном восприятии звуковых ассоциаций, представляющих собой соединение разночастотных единиц во времени, в пространстве, в интонациях [11].

В подсознании у обучающихся в процессе мыслительной деятельности уже накоплен багаж образов, которые при реакции на внешние звуковые и ритмические раздражители извлекаются из памяти и формируют новые воображаемые образы. В детском возрасте у ребенка мышление соединяет фантазии, воображение и реальность в единое целое; у детей старшего возраста мышление начинает классифицировать информацию, разделяя фантазию и реальность. Несмотря на зрелый возраст человека, его воображение сохраняет образы в памяти, что создает преференции в восприятии музыкальных произведений.

Активизация мыслительной деятельности в развитии музыкального воображения будущего педагога-хореографа является приоритетной задачей в преподавательской деятельности. Д.А. Леонтьев писал, что сознание в восприятии художественного произведения находится в состоянии эстетического эмоционального переживания, связывая художественный образ с реальностью [12, с. 423–429]. В связи с этим метод музыкальных ассоциаций дает возможность расширять диапазон использования музыкальных произведений и направленность активизации воображения, внимания и памяти в музыкальном восприятии субъекта.

В отличие от высшего образования в общеобразовательной школе процесс обучения отличается и зависит от многих факторов, в том числе от психических возможностей обучающихся, что достаточно подробно описано в трудах ученых. У детей младшего школьного возраста эмоционально-образное мышление доминирует, у взрослого человека начинает доминировать абстрактно-логическое мышление. Дети мыслят ощущениями в красках, звуках, словах, эмоционально воображая мир в фантазиях. У студентов эмоциональные ощущения сохраняются, приобретая реальные смыслы и образы. В процессе применения метода ассоциаций создаются музыкальные образы, идентифицируемые с конкретными событиями, фактами, звуками, интонациями и другими формами реальности.

В высшем образовании «...перед студентами-хореографами ставится задача формирования способности мыслить пластическими категориями, распознавать и улавливать ощущения и ассоциации, сообщаемые конкретным движением» [4, с. 66]. Таким образом, преподаватель, создавая конкретные ассоциации, воздействуя на психику обучающихся, формирует субъективный мир музыкальных образов, закрепляя полученные музыкальные ассоциации в хореографических образах.

В методе музыкальных ассоциаций необходимо применять соотношение звуков, ритмов, интонаций и других знаков для формирования профессиональных компетенций студентов-хореографов. В.В. Медушевский выделял знаки, состоящие из сторон, таких как фактура, тембр, громкость, регистр [13, с. 12]. Фактура – масса тела, темп и ритм - скорость движения, регистр и громкость - организованность движений. Соотношение движения в штрихах и артикуляции с легато и стекато, связывающим звуки в движении. Резкие звуки - с решительными движениями, мягкие звуки - с неумелыми движениями Применение музыкальных знаков и знаков движения тела развивает хореографические и музыкальные данные студента, в том числе физические способности.

В хореографии большое значение имеют физические характеристики, такие как танцевальный шаг, пластика тела, пластика рук и ног, гибкость, легкие прыжки, координация, выносливость, выворотность ног, шаговое движение, гибкость тела, натянутость стопы ноги, осанка и другие данные [14, с. 161]. Танец требует физического напряжения с духовным осмыслением движения, только тогда достигается гармонич-

ное сочетание пространственного телесного чувства с эмоциональным ощущением прекрасного в движении. Только в сочетании с музыкальным сопровождением можно передать остроту эмоционального напряжения, поэтому музыкальность необходима хореографу.

В профессиональной характеристике студента обязательна музыкальность вос-Музыкальность формируется приятия. на основе использования различных методов. Метод музыкальных ассоциаций для развития творчества у обучающихся применяется с методом подражания, методом аналогий и другими методами. Метод музыкальных ассоциаций дает возможность активизации образного мышления, когда при подражании появляются телесные практики и аналогии с музыкальными образами. В итоге прослеживаются эмоции в тонусе танцевальной пластики тела, возникает единство музыки и танца в физиологическом и психологическом взаимодействии и взаимосвязи.

Вопрос воспитания музыкального восприятия связан с проблемой развития ассоциаций. Чем выше уровень ассоциативных образов, тем выше интеллектуальность, так как процесс эмоционального восприятия зависит от сенсорно-интеллектуального познания, и они взаимосвязаны. Ученые в области музыкознания раскрыли проблемы восприятия музыки, которые необходимо учитывать в обучении бакалавров-хореографов. Результаты профессиональной подготовки хореографа должны подтверждаться на практике, так как методологическая основа педагогической практики направлена на закрепление профессиональных компетенций студента-хореографа.

Также обучение хореографическому искусству в высшем педагогическом образовании связано с внедрением инновационных технологий. Несомненно, что информационные технологии в современном образовании активно применяются в обучении и используются в контексте личностно ориентированной подготовки бакалавра-хореографа в зависимости от способностей и возможностей студента [15, с. 233]. Технологии визуализации расширяют познавательную активность студента и влияют на ассоциативное мышление для формирования воображения во всех видах искусства, также в танцевальном и музыкальном искусствах.

Ассоциативное мышление соединяет звуки, тона, движение, эмоции в едином образном соотношении взаимосвязей музыки и танца. Применение ассоциативного мышления в обучении пробуждает

воображение и формирует взаимосвязи между аудиальными и визуальными образами, создаваемыми в других видах искусства. «Выявлению интегративных связей... между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, также уделяется немало внимания» [16, с. 85]. Г.М. Цыпин выделял ассоциативные взаимосвязи и образно-эмоциональную форму как особенность музыкального мышления, проявляющуюся в процессе анализа, сравнения, обобщения. В воображении у студента создаются музыкально-пластические образы посредством музыкальных, двигательных, зрительных и других ассоциаций, воплощаемые в хореографических постановках.

Чтобы понять сущность музыки, необходимо обучение музыкальному восприятию в звуках и интонациях, передающих аудиальные представления о художественных образах, создаваемых в пластическом движении. В результате применения музыкальных ассоциаций у студента развивается воображение, образное мышление, позволяющие сопоставлять предметы, объекты, явления на основе художественных представлений.

Педагоги-музыканты подчеркивают, что особенности хореографического искусства заключаются в синестетическом сочетании звука и движения, ритма и пластики, так как синестезия основана на музыкальном восприятии и выразительности движения тела человека, формирующихся на «межчувственных ассоциациях и ощущениях» [17, с. 93], передаваемых в композиционном единстве музыки и танца. Музыка подчеркивает выразительность пластики, придавая эмоциональность танцевальному художественному образу. В гармоничном сочетании рождаются чувства сопричастности к созданному. Радость, страх, скорбь, стыд, любовь - все чувства отражаются в движении танца с характерной легкостью, тяжестью, скованностью, открытостью в движении шагов, жестикуляций и т.д. Звуки и ритмы музыки создают симфонию танцевальных движений в эмоциональном восприятии. Тело и звук должны быть единым целым, только тогда достигается высшая форма эмоционального напряжения в восторге художественно-эстетического наслаждения. Ассоциации рождают чувства, «благодаря ассоциациям, психическая деятельность человека становится многообразнее, полнее, богаче, ярче» [10, с. 128]. Сочетание искусства звука и пластики движения создает художественный образ в эмоционально-чувственном восприятии, формирующий духовные основы социализации личности в приобщении к гуманистической культуре.

Заключение

Метод музыкальных ассоциаций необходимо применять наряду с другими методами для эффективного обучения. В обучении музыкальные ассоциации важно сопоставлять с вербальными и невербальными примерами, с визуальным рядом, с пластическими движениями, реальными образами, т.е. разнообразными формами жизнедеятельности человека. Систематическое использование метода музыкальных ассоциаций в хореографии позволит развивать активность ассоциативного мышления для создания эмоционального пластического движения в воплощении художественного образа. Музыкальные ассоциации, связанные с эмоциями, закрепляются на уровне подсознания и формируют профессиональные компетенции обучающегося. Поэтому метод музыкальных ассоциаций необходимо применять в обучении хореографов, так как звуки музыки создают превентивные меры рождения сензитивных ощущений и в процессе переработки информации формируют художественное воображение субъекта, что создает базу для развития высокого профессионализма хореографа в педагогическом образовании.

Список литературы

- 1. Рачина Б.С. Организация педагогической практики в контексте педагогики искусства // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2017. № 185. С. 114—122.
- 2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. М.: Лань, Планета музыки, 2007. 192 с.
- 3. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. Л.: Искусство. 1983. 239 с.
- 4. Давыдов В.П. Базовые принципы и методические подходы к обучению хореографической композиции в процессе подготовки хореографов в вузах культуры и искусств // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. С. 66–74.
- 5. Черная М.Р., Манукян А.Г., Евдокимов-Есенский П.С. Профессионализм в обучении танцора хореографии и танцевальной импровизации // Научное мнение. 2019. № 1–2. С. 49–55.
- 6. Овчаренко Е.Б., Сингач Н.П. Народно-сценический танец: методы и приемы обучения на кафедре хореографии Алтайского государственного института культуры и искусств // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5 (72). С. 50–51.
- 7. Манжелес Л.В. Методика преподавания классического танца в системе подготовки студентов хореографических направлений вузов культуры // Педагогическое образование в России. 2019. № 2. С. 66–75.
- 8. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: учебное пособие. СПб.: Лань; Планета музыки, 2015. 272 с.
- 9. Власенкова И.Н. Принцип ассоциации в психодиагностических исследованиях XIX-XXI веков // Известия Российского государственного педагогического университета

- им. А.И. Герцена. Серия Психолого-педагогические науки. 2009. № 94. С. 258–268.
- 10. Живов В.Л., Аликина Е.В. Ассоциативные представления в музыкальном исполнительстве и педагогике // Музыкальное искусство и образование. 2016. № 2. С. 128–136.
- 11. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. М., 1863. [Электронный ресурс]. URL: http://psychist.ru/library/sechenov_refleksi_golovnogo_mozga.pdf (дата обращения: 12 02 2020)
- 12. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 173 с.
- 13. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки: исследование. М.: Композитор, 1993. 262 с.
- 14. Палилей А.В., Мелентьева Л.Д. Совершенствование системы обучения классическому танцу студентов-хореографов в вузах культуры // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 45. С. 156–161.
- 15. Никитин В.Ю. Инновационные формы обучения в хореографическом искусстве // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 1 (69). С. 233–238.
- 16. Явгильдина З.М. Интеграция искусств в школьном образовании // Интеграция образования. 2006. № 1 (42). С. 84–91.
- 17. Лосева С.Н. Синестезия как междисциплинарный феномен // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 44. С. 91–93.