2. Информационные технологии в современном музыкальном образовании

2. Information Technologies in Modern Music Education

Е.Ю. Глазырина

Методологические аспекты использования информационных и коммуникационных технологий в художественном образовании

E. Yu. Glazyrina

Methodological Aspects of Information and Communications Technologies in Art Education

Современный этап развития общества характеризуется как информационный. Внедрение и стремительное распространение информационных и коммуникационных технологий ознаменовало собой революционные изменения во всех сферах человеческого сообщества.

В искусстве, как одной из форм общественного сознания, традиционно ценились и культивировались самобытность, индивидуальность, субъективность. К этому стремились во всех формах приобщения к искусству: творческом созидании, восприятии, воспроизведении, интерпретации.

Эти ценности служили верным ориентиром в процессе художественного образования и воспитания подрастающего поколения. Приобщение к таинствам искусства, постижение языка искусства, овладение способами самовыражения в процессе художественного творчества – всегда все основывалось на живом слове, интонации, звуке, краске, жесте. Изустный способ передачи художественного опыта от мастера к ученику, воспитание личным примером служения высокому искусству составляли основу взращивания молодых талантов.

Информатизация современного художественного образования – процесс закономерный, но не бесспорный. Прежде всего, опасения по поводу «информатизации» искусства у специалистов вызывает роль информационных и коммуникационных технологий в художественно-творческой деятельности обучающихся и обучающих – доминирующая или подчиненная.

Исторически система художественного образования в России была нацелена на развитие у подрастающей и взрослеющей личности душевной чуткости, эмоциональной отзывчивости, нравственно-ценностных ориентиров. Достичь этого возможно при условии формирования у молодежи потребности в непрестанном труде души, эмоциональном постижении феноменов и явлений культуры, освоении (через переживание) интуитивно прочувствованной и осознанной целостности и уникальности окружающего мира.

Именно поэтому столь актуальны сейчас вопросы: не утратят ли искусство, культура, художественное образование своего исконного предназначения с началом эпохи активного внедрения информационных и коммуникационных технологий? Не отступит ли духовно-творческое начало перед богатством возможностей информационных технологий? Будут и останутся ли информационные и коммуникационные технологии лишь средством для реализации уникальных творческих замыслов и проектов, или станут их «ограничителями»? Не будут ли информационные и коммуникационные технологии средством ухода от жизненной реальности и создания виртуальной реальности, «условной, легко обратимой и не взывающей к чувству ответственности» (А.А. Мелик-Пашаев)?

Мы считаем, что информатизация художественного образования должна встраиваться в логику методологии гуманитарного познания, сущность которой четко сформулирована М.М. Бахтиным – не точность познания, а глубина проникновения. В связи с этим для дальнейшего развития системы художественного образования основополагающими становятся следующие идеи М.М. Бахтина: о привнесении в содержание обучающего и воспитательного процессов нового ценностного отношения личности (ее самостоятельной позиции) к вновь познаваемому в науке и «узнаваемому, вспоминаемому в искусстве»; о диалогичности культур, исходящей из диалогической природы самой жизни; об определении в качестве высшего критерия художественного освоения личностью бытия не точности познания, а глубины индивидуально-личностного проникновения в текст и интерпретацию произведений искусства.

Очевидная перспективность гуманитарного познания, освоения личностью пространственно-временного поля человеческой культуры, постижения языка различных видов искусства подтверждается выводами виднейших философов о том,что в «конце XX века на первый план выходят такие формы понимания мира и людей, которые аналогичны формам художественного освоения бытия» (В.С. Библер).

Следуя заданной М.М. Бахтиным стратегии развития методологии гуманитарного познания, можно сделать вывод о том, что средства информатизации и коммуникации художественно-образовательной среды должны служить для обучающихся способами художественного освоения бытия: постижения художественного образа, создания плана интерпретации, воплощения личностного креатива в художественной композиции.

Феномен искусства является неотъемлемой формой существования человека. Общение с произведениями искусства формирует личность, обогащает ее духовный мир, развивает чуткость анализаторов и чувств как органов восприятия мира. Целостность мира воспринимается личностью в органичности его зрительных образов, звуков, цветовой гаммы, пространственной перспективы, движения объектов. Общение с искусством, участие в различных видах художественной деятельности развивает природные задатки, склонности и способности личности, повышает восприимчивость к выразительным нюансам, чувствительность к тонкостям дифференциации художественных средств и элементов. Поэтому предназначение технологий информатизации и коммуникации должно заключаться в интеграции выразительных возможностей различных видов искусств.

Информационные и коммуникационные технологии (во все расширяющемся спектре их возможностей) с позиций передовой современной художественной дидактики и педагогики искусства призваны естественно дополнять и «обогащать» данные человеку от природы органы восприятия и отражения окружающей действительности: зрения, слуха, осязания, движения и др. С помощью технологий информатизации и коммуникации возможно отражение картины окружающего мира в его многомерности: цвете, движении, изображении, звуке, объеме, колорите и т.д. При этом зрение приобретает черты «глобальности», становится объемным, стереоскопическим. Звук, создаваемый и формируемый средствами информационных технологий, «прирастает» богатством новых обертонов, приобретает черты пространственности. Изображение, «картинка» становятся выпуклыми, многомерными, «живыми».

Не случайно, поэтому, эра информационности, цифровых технологий, начавшаяся с конца XX века, ознаменована появлением нового типа художественно-чувственного ощущения эпохи: акустического, пространственно-акустического, пространственно-временного. Это ощущение нашло свое выражение (а может быть и наоборот, предвосхитило) в появлении новых структур звуковысотных композиций, отличных от классических канонов сочинения, записи и исполнения музыки. В новом пространственно-временном акустическом ощущении современной эпохи каждое из средств музыкальной выразительности рассматривается в пространственно-временных координатах: пространство и время дления звука, его тембра и динамики, регистрового и звуковысотного диапазона – это пространство приближающейся или удаляющейся перспективы.

Возросло внимание к пространственно-временным характеристикам одного, отдельно взятого звука, его качественной структуре. Звук строится и создается как целое, как уникальная це-

лостность. Вот как описывает процесс создания музыки Э.Артемьев: «как передать ностальгию? Я решил, что это должен быть какой-то летящий в вышине звук. Взял мелодическую попевку, близкую русской песенности, свел ее до минимума, упростил до пяти нот. А потом акустически развил, «раздвинул» ее просторы, создал ощущение беспредельного пространства. Мне кажется, что это и дало нужную эмоциональную краску – чувство улетающего, бесповоротно ускользающего времени».

Использование информационных и коммуникационных технологий открывает возможности экспериментирования с выразительными элементами различных видов искусств не только в профессиональной деятельности, но и в условиях художественно-образовательного процесса учебных заведений различных уровней и типов. С помощью этих технологий становится возможным процесс моделирования обучающего процесса в условиях виртуальных лабораторий, студий. Синтезирование звука и тембров, красок и форм, проектирование изображения в многомерном пространстве – теперь со всем этим единолично справляется автор проекта, реализующий с помощью современного программного обеспечения свои творческие замыслы.

Задачи художественного образования решаются средствами различных видов искусства и на соответствующих занятиях (по изобразительному искусству, музыке, литературе, мировой художественной культуре и др.). При использовании новейших средств информационных и коммуникационных технологий возможно комплексное решение задач художественно-эстетического воспитания и образования.

В связи с этим к достоинствам использования информационных и коммуникационных технологий мы, безусловно, относим открывшуюся перспективу развития таких видов художественного образования и воспитания как: музыкально-компьютерное творчество, медиаобразование проведение занятий по экранным искусствам, анимации, основам телевизионной журналистики, создании роликов, сайтов, видеоклипов, слайд-фильмов, электронных презентаций и т.д.

До недавнего прошлого эти формы художественного образования и творчества не получали своего должного развития в силу отсутствия материально-технической базы, соответствующего технологического сопровождения и неподготовленности педагогических кадров. Сейчас ситуация быстро меняется с положительной динамикой. В выпускаемых для широкой педагогической общественности научно-методических, общественно-педагогических, культурно-просветительских и даже рекламных изданиях регулярно освещаются вопросы использования информационных и коммуникационных технологий в различных видах художественного образования. К таким популярным изданиям относятся журналы: «Искусство в школе», «Музыка в школе», «Искусство и образование», «Музыка и электроника» и др.

На страницах этих изданий описывается опыт использования мультимедийного сопровождения на занятиях по изобразительному искусству, мировой художественной культуре, музыке, литературе, истории и др. Технологии мультимедиа создают и вовлекают обучающегося в различные виртуальные среды – природы, музея, спектакля, литературного произведения, исторического периода и т.д. Адекватность и полноценность восприятия этих виртуальных сред являются, с одной стороны, условием, и, с другой стороны, задачей полихудожественного развития обучаемых. Поэтому владение и умелое использование информационных и коммуникационных технологий – это новая ступень в интеграции видов, содержания, форм и методов художественного образования.

Для каждого вида художественного образования специфической является определенная художественная деятельность: изобразительная, музыкальная, литературная, хореографическая и т.д. Однако интеграция различных видов искусств (в досуговой, образовательной и других сферах жизнедеятельности человека) приводит к интеграции различных видов художественной деятельности. Например, работа светотехника при оформлении музыкальных проектов, спектаклей и шоу-представлений требует от специалиста не только художественного образования, но и понимания специфики языка музыкального искусства для того, чтобы световое и музыкальное сопровождение проекта органично дополняли друг друга.

Работа современного пользователя программ компьютерной графики также подразумевает интегративный характер деятельности: разработка модели проекта, создание чертежей и схем,

презентационной рекламной продукции и т.д. Подобные примеры интегративных функций пользователей информационных и коммуникационных технологий можно продолжать, так как в настоящее время практически ни один из видов художественной деятельности не реализуется изолированно от других.

Характерно, что новые виды художественного образования изначально носят интегративный характер по своему содержанию и формам. Вспомним известное всем историческое высказывание: «Из всех видов искусств для нас важнейшим является кино». Экранные искусства являются сравнительно молодыми, они появились значительно позднее традиционных видов искусства (поэзии, литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и др.).

Экранное искусство, экранная культура, экранная информация – все это связано с прочно вошедшими в современный быт телевидением и видео, электронной рекламой и компьютерными играми. Поэтому современный человек должен уметь грамотно читать аудиовизуальный текст. Аудиовизуальная грамотность, как пишет Л.М. Баженова, в конечном счете, сводится к тому, чтобы воспринимающий смог верно «раскодировать» тот художественный или документальный текст, который передает ему автор в определенных знаках – движущемся и озвученном изображении на плоскости экрана. [1, с.2].

Отметим также, что освоение какого-либо вида художественной деятельности, наиболее важных и специфических для него средств выразительности выстраивается, в том числе, и по линии сравнения этих выразительных средств в других видах художественной деятельности. Например: линия – в хореографии и графике, колорит – в музыке и живописи, композиция – в литературе, музыке и живописи и т.д.

Воспринимаемый или создаваемый в различных видах художественной деятельности образ мира – это всегда результат и определенный уровень художественной образованности личности, понимания и грамотного использования выразительных средств в различных видах художественной деятельности.

Таким образом, современные информационные и коммуникационные технологии создают основу для интеграции различных видов художественной деятельности (при доминирующем одном из них).

Полифункциональность художественной деятельности – одна из актуальных проблем современности, ставящая на повестку дня вопрос о формировании медиакультуры среди пользователей различных возрастных групп. Теоретические и практические аспекты медиаобразования впервые в нашей стране были разработаны Ю.Н. Усовым (ИХО РАО) в конце XX в., и изложены в созданной автором программе для работы со старшеклассниками. Ю.Н. Усов создал педагогическую модель эмоционально-интеллектуального развития школьников на основе интеграции экранных (кино), электронных (телевидение, видео) и новых информационных и образовательных технологий (видеосъемка, компьютер, школьная теле- и радиостудии) в художественно-творческой деятельности [2, с.56].

Программа Ю.Н. Усова позволяет нам рассматривать мультимедиа технологии как основу для интеграции интеллектуальной и эмоционально-оценочной деятельности обучающихся, «находящихся в современных условиях избыточного влияния различных медиатекстов» (2, с.55). Этот тезис, на наш взгляд, подтверждается высказыванием автора о том, медиатекст в образовательном процессе – это «практический результат реализации мысли, выраженной средствами конкретного вида информации; как ассоциативное пространство эмоционально-смысловых взаимосвязей перцептивных единиц; как форма коммуникации, развивающая мышление, восприятие, культуру общения; как посредник в постижении, осмыслении художественной и объективной реальности» [2, с.57].

Образовательное пространство современного ученика (в самом широком смысле – от школьника до слушателя курсов переподготовки и повышения квалификации) перешагнуло границы учебной аудитории. Всемирная сеть «Internet» предоставила пользователю неограниченные

возможности получения информации, знаний, способов и форм самообразования (от считывания краткой текстовой энциклопедической информации до участия в форумах, Интернет-конференциях, мастер-классах, видеоэкскурсиях, просмотра открытых лекций и т.д.). К услугам желающих – мультимедийные энциклопедии и другие интерактивные средства обучения. Эти возможности позволяют всем и каждому пополнять и интегрировать знания как в рамках одного учебного предмета, учебной дисциплины, области научного знания, так и между различными учебными предметами, учебными дисциплинами, областями научного знания.

На наш взгляд, появление и распространение информационных и коммуникационных технологий в широкой практике художественного образования началось с подвижнической деятельности педагогов, и было обусловлено их стремлением «осовременить» учебно-познавательную и воспитательную деятельность, привести ее в соответствие с требованиями времени, уровнем информатизации общества. Зачастую учителя и ученики менялись ролями: ученики помогали им осваивать интернет-технологии, технологии создания сайтов, электронных презентаций, роликов и проч.

Заслуженно широкое признание в настоящее время получили такие формы учебной и внеучебной деятельности, как: создание мультимедийных проектов и презентаций (например, в программе Power-Point), информационно-реферативное творчество (с компьютерным набором, редактированием и оформлением текстов), использование фонограмм-«минус» и фонограмм-«плюс», Web-дизайн и др.

Появление и широкое распространение информационных и коммуникационных технологий ознаменовало окончательную смену парадигмы «ЗУНов» на парадигму развивающего обучения, личностно-ориентированные обучающие технологии. Проектная деятельность обучающихся в образовательной области «Искусство» позволяет в рамках конкретной избранной тематики интегрировать художественный, документальный, мемуарный и другие материалы, выстраивать логику драматургического развития действа (презентации, слайд-шоу, ролика, видеоклипа), создавать целостную сюжетную композицию.

В драматургии проекта интегрируются материалы литературного творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, документального, художественного и анимационного кино, музыки, истории, философии, психологии и др. Примеров подобного рода из повседневной образовательной практики можно привести предостаточно, и все они, по-существу, доказывают возможность, необходимость и общедоступность процесса внутрипредметной и межпредметной интеграции на основе информационных и коммуникационных технологий.

Таким образом, на методологическом уровне информационные и коммуникационные технологии в художественно-образовательном пространстве выступают как фактор интеграции:

– выразительных возможностей различных видов искусства;
– видов, содержания, форм и методов художественного образования;
– различных видов художественной деятельности (при доминирующем одном из них);
– интеллектуальной и эмоционально-оценочной деятельности обучающихся;
– внутрипредметных и межпредметных знаний, умений навыков.

Литература

1. Баженова Л.М. Основы экранной культуры (для 1-4 классов)/Основы экранной культуры. Для общеобразовательных и специальных школ, лицеев, гимназий и внешкольных детских учреждений. М., ИХО РАО, б/г.

2. Савенкова Л.Г., Сухова Т.И., Юсов Б.П. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 1-4 классов. Для общеобразовательных и специальных школ, лицеев, гимназий и внешкольных детских учреждений. М., ИХО РАО, б/г.

3. Усов Ю.Н. Медиаобразование. Программа для учащихся 10-11 класса общеобразовательной школы/Основы экранной культуры. Для общеобразовательных и специальных школ, лицеев, гимназий и внешкольных детских учреждений. М., ИХО РАО, б/г.