

С. В. Конанчук
(Санкт-Петербург)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СИНЕСТЕЗИЯ И СИНТЕЗ ИСКУССТВ

AESTHETIC EDUCATION: SYNESTHESIA AND SYNTHESIS OF ARTS

В статье исследуются вопросы актуальности применения синестетических подходов в сфере современного эстетического образования. Рассматривается инновационная методика преподавания дисциплины «Психология творчества», основанная на исследовании феномена синестезии, разработанная и экспериментально проверенная преподавателями Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое образование, эстетическое воспитание, эстетическое сознание, синестезия, синтез искусств.

The article examines the issues of the relevance of the use of synesthetic approaches in the field of modern aesthetic education. The innovative method of teaching the discipline «Psychology of creativity», based on the study of synesthesia phenomenon, is considered. The results of innovative method developed and experimentally tested by teachers of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work are specified.

Keywords aesthetics, aesthetic education, aesthetic upbringing, aesthetic consciousness, synesthesia, synthesis of arts.

Характерным признаком современной художественной культуры является появление многообразных художественных практик, связанных с развитием интерактивных технологий и возникновением многочисленных синтетических форм искусства, в основе которых лежит феномен синестезии.

Актуальные художественные практики, такие как театрально-зрелищные представления, музейные, дизайнерские, рекламные, медийные и другие инсталляции и проекты, обладают новым синестезийным качеством, поэтому и подходы к исследованию современных форм искусства должны учитывать эти особенности восприятия произведений искусства и синестетические особенности самого художественного творчества.

Б.М. Галеев, выдающийся ученый, основатель НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» (г. Казань), назвал си-

нестезию феноменом образного, ассоциативного мышления: «синестезия (от греч. *synaesthesia* – соощущение) – понятие, означающее в психологии межчувственную связь; в лингвистике – языковые универсалии, фиксирующие эту связь вербально, такие как «серебристый звук», «кричащий цвет»; в поэтике – тропы и фигуры, основанные на межчувственных переносах, например, поэтический образ К. Бальмонта: «флейты звук зоревголубой, звук литавр торжествующе-алый»; в музыковедении – зрительные образы, возникающие при восприятии звуков, например, при восприятии произведений К. Дебюсси, О. Мессиа-на, Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина. В широком смысле, синестезией называют взаимовлияние зрительных и слуховых искусств, имея в виду существование особых синестезических их жанров и видов, таких

как светомузыка, световая архитектура, творчество М.К. Чюрлениса, В. Кандинского и др. Синестезия представляет собой межчувственную ассоциацию или специфический признак человеческой чувственности, отражая целостные свойства восприятия. Синестезия отражает проявления глубинных способностей человека, выявленных в социальной сфере, прежде всего в искусстве, кроме того, синестезия способствует освоению в конкретно-чувственной форме закодированных в объекте восприятия смыслов, представляя собой главный компонент художественного (образного, невербального) мышления» [4].

В настоящее время синестезия как феномен многомерного, образного мировосприятия начинает все более активно применяться в педагогике, прежде всего в области эстетического образования и воспитания.

Сегодня содержание эстетического образования расширяется за счет привлечения новых пластов современной художественной культуры. Таким направлением, расширяющим горизонты эстетической науки и эстетического образования, является синестетическое направление в современной педагогике, основанное на изучении и использовании в педагогической практике феномена синестезии. Синестетические методики уникальны и эффективны в отношении формирования у обучающихся эстетической заинтересованности не как побочного явления, а как самоценного образования, раскрывающего индивидуальность, развивающего образность, целостность и дивергентность мышления, тонкость и активность сенсорных реакций, открытость нелинейно-спонтанных и синтетических путей обработки информации. Эстетический интерес отличается от других видов духовной заинтересованности его содержательная составляющая, ориентированная на получение эстетического опыта и переживания, способствующая активизации творческих проявлений личности, стимулирующая развитие навыков творческой деятельности [6].

Феномен синестезии и синтеза искусств с теоретической точки зрения наиболее фундаментально исследован в работах

Б.М. Галеева и И.Л. Ванечкиной [4]. Понимание синестезии как базового механизма музыкально-художественного мышления отражено в работах Н.П. Коляденко [7]. В работах Е.О. Зелениной синестезия рассматривается как проблема педагогики музыкального воспитания и образования в отношении развития слухо-зрительных интермодальных ассоциаций [5].

В настоящее время существует задача эффективного педагогического осмысления данной теории и ее применения в художественном и эстетическом образовании, особенно в сфере музыкального и изобразительного искусства. Б.М. Галеев актуализировал в русле синестетики гештальтную теорию, подчеркнув возможность применения таких межмодальных метаформ, как «музыка – орнамент», «мелодия – рисунок», которые образуют целостный гештальт аудиовизуального образа. Кроме того, им был разработан «словарь интермодальных признаков, определяющих гештальт музыкального звучания», то есть таблица музыкально-языковых средств и динамики развития визуальных характеристик, таких как цвет, колорит, скорость движения и трансформации визуальных образов. Например, в музыкальной сфере были установлены следующие синестезии, позволяющие выявить ассоциативные процессы творческого мышления:

- мелодическое развитие – динамика пластики рисунка;
- динамика в музыке – динамика жеста;
- музыкальный темп – скорость движения и трансформации музыкальных образов;
- метр, ритм – акценты в динамике визуальной пластики;
- тембровое развитие – цветовое развитие пластики;
- изменение тональности – развитие колорита картины;
- смена лада – просветление колорита;
- сдвиг по регистрам – изменение размера и сопутствующей тому концентрации света (светлоты рисунка) [3, с. 168].

Актуальность изучения аудиовизуальных интермодальных ассоциаций опреде-

ляется тем, что синестезия служит фундаментом образного мышления, то есть лежит в основе и художественного восприятия, и художественного творчества. Именно поэтому изучение природы и принципов функционирования феномена синестезии становится необходимым условием разработки синестетических методик в педагогике художественного и эстетического образования, связанных с развитием образного мышления и восприятия.

В настоящее время наиболее востребованными и хорошо сбалансированными в теоретико-методологическом отношении являются синестетическая методика музыкально-эстетического воспитания Н.П. Коляденко [8] и педагогические методы «музыкальной графики», разработанные И.Л. Ванечкиной и И.А. Трофимовой на основе опыта австрийского искусствоведа и педагога О. Райнера [1].

«Музыкальная графика» – это педагогическая методика, включающая эксперименты с визуальным отображением музыкальных образов средствами графики и живописи. Эта синестетическая методика применяется прежде всего в целях художественного воспитания и педагогики, в арт-терапии, а также в целях психолого-педагогических исследований феномена синестезии, в частных случаях – синопсии или «цветного слуха». Наиболее активные эксперименты в области музыкальной графики осуществлялись в Австрии (в Вене) 1920-1980-ые, где был специально создан Институт музыкальной графики, а в нашей стране – в 1970-1990-ые годы в Казани, в НИИ «Прометей» [2, 10].

В Санкт-Петербурге, начиная с 1992 года по настоящее время, также проводятся планомерные исследования феномена синестезии и его проявления в таком явлении, как синтез искусств.

Предварительные эксперименты по изучению синестезии проводились в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 209 «Павловская гимназия», во Второй Санкт-Петербургской гимназии и в Санкт-Петербургской городской детской Музыкальной шко-

ле им. С.С. Ляховицкой. Кроме того, эксперименты были проведены в Центре искусств «ATRIUM» в Берлине (Германия) [9].

Позднее экспериментальная работа по исследованию и развитию синестезии проводилась на базе двух вузов: Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы (СПбГИПСР).

Окончательный этап многолетних исследований феномена синестезии, включая обработку полученных результатов и формирование педагогической методики по развитию синестезии, проходил в рамках преподавания дисциплины «Психология творчества». В исследовании принимали участие 210 студентов 1-4-х курсов бакалавриата.

В эксперименте по проверке программы развития синестезии участвовало 50 учащихся.

На первом этапе были изучены отечественные и зарубежные научные источники по теории и методологии применения синестезии в области эстетического образования и искусствознания, проанализированы работы, связанные с применением синестетического механизма в педагогике, психологии и искусствознании, кроме того, были разработаны методологические и теоретические основы исследования.

Второй этап эксперимента включал изучение психофизических основ восприятия музыки и произведений изобразительного искусства, была разработана авторская методика «Звук и Цвет», основанная на приемах графического отображения музыки (музыкальный гештальт), проводилось ее апробирование; выявлялись и экспериментально проверялись образовательные и индивидуально-психологические условия формирования различных типов синестезий у студентов.

В процессе эксперимента применялись несколько методик. Скорость усвоения синестетической информации измерялась с помощью теста замены символов цифрами (ТЗСЦ). Для исследования индивидуальных семантических характеристик субъекта

применялся метод семантического дифференциала Ч. Осгуда. Применялся также тест креативности Торренса. В результате установлено, что присутствие в передаваемом сообщении 2-х или более типов синестезии (аудиовизуальной, визуально-вкусовой и др.) улучшает скорость когнитивной обработки информации на 60%. Усвоение и понимание передаваемого сообщения улучшается до 54%. Наиболее эффективно применение ольфакторных стимулов, затем звуковых и цветовых. Использование синестезии в учебном процессе повысило креативность мышления респондентов на 58%.

Авторская методика «Звук и Цвет» включала:

1. Спонтанные музыкальные импровизации (индивидуальные и групповые).

2. Уроки импровизирования на музыкальных инструментах: упражнение для изучения музыкального ритма («Колесо»), упражнения для изучения тембральной окраски звучания музыкальных инструментов и музыкального произведения в целом («Радуга»).

3. «Рисование звуком» – музыкальная импровизация на заданную тему.

4. «Музыкальные загадки» – отгадывание слушателями темы исполняемой музыкальной импровизации.

5. «Рисование цветом» – графическое и живописное отображение музыки (музыкального гештальта), в том числе музыкальных импровизаций.

6. «Озвучивание графических и живописных произведений искусства» – индивидуальные и групповые музыкальные импровизации на темы выбранных произведений изобразительного искусства [9].

На третьем этапе эксперимента были осуществлены анализ и теоретическое обобщение полученных данных, была завершена экспериментальная проверка программы развития синестезии «Звук и Цвет».

В результате исследования были уточнены особенности проявления синестезии как особого вида интермодальных ощущений и ассоциативного мышления, то есть аудиовизуальных ассоциаций; определены психологические особенности развития си-

нестезии у студентов на учебных занятиях в рамках дисциплины «Психология творчества», факультатива «Звук и Цвет»; выявлены и эмпирически проверены критерии, позволяющие оценить проявление синестезии у студентов, разработаны методики диагностики и развития синестетического восприятия музыки и произведений изобразительного искусства.

Поскольку синестезию можно оценивать, измерять различные степени ее интенсивности на основе цветовой, инструментальной и семантической диагностики, то на учебных занятиях может быть осуществлена объективная проверка эффективности программы развития синестезии, а итогом может быть оценка креативности мышления.

Полученные в рамках изучения курса «Психология творчества» результаты уточняют научные представления о синестезии в сфере художественного образования (музыки и изобразительного искусства); уточняют возможности диагностики и развития синестезии у студентов на учебных занятиях по музыке и изобразительному искусству.

Разработанная авторская программа «Звук и Цвет» может применяться преподавателями вузов и средних специальных образовательных учреждений в рамках курсов по эстетическому образованию и воспитанию, психологии творчества, а также для диагностики креативности и творческого потенциала личности.

Результаты экспериментов подтвердили необходимость рассмотрения синестезии как важнейшего компонента эстетического восприятия и художественного творчества в различных направлениях искусства. Способность к интермодальному ассоциированию в педагогике художественного и эстетического образования может рассматриваться в качестве одной из фундаментальных основ. Кроме того, научные представления о феномене синестезии могут значительно обогатить методический арсенал педагогики художественного и эстетического образования.

Литература

1. Ванечкина И. Л., Трофимова И. А. Дети рисуют музыку. – Казань: Изд-во ФЭН, 2000. – 119 с.
2. Ванечкина И. Л. Музыкальная графика // Лексикон неонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 310.
3. Галеев Б. М. Человек, искусство, техника. – Казань: КГУ, 1987. 264 с.
4. Галеев Б. М. Проблемы синестезии в эстетике // Современный Лаокоон. Эстетические проблемы синестезии. – М.: МГУ, 1992. – С. 5-9.
5. Зеленина Е. О. Синестезия как проблема педагогики музыкального воспитания и образования: развитие слухо-зрительных интермодальных ассоциаций. СПб.: Астерион, 2010. – 174 с.
6. Камышникова С. В. Невербально-синестетический аспект музыкального восприятия (на материале инструментальной музыки барокко): автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2007. – 22 с.
7. Коляденко Н. П. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). – Новосибирск: Консерватория, 2005. – 392 с.
8. Коляденко Н. П. Музыкально-эстетическое воспитание: Синестезия и комплексное воздействие искусств. – Новосибирск, 2003. – 258 с.
9. Московская С. В. [Конанчук С. В.] Звук и Цвет. Педагогика будущего – синтез искусств. – СПб.: Изд-во «Типография Ивана Федорова», 1995. – 77 с.
10. Трофимова И. А. Музыкальная графика как проявление синестезии // Проблема комплексного изучения художественного творчества. – Казань: Изд-во КГУ, 1980. – С. 113–119.