

САМОВЫРАЖЕНИЕ ГИМНАЗИСТОВ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ РАДИАНТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

SELF-EXPRESSION OF HIGH SCHOOL STUDENTS AT MUSIC LESSONS THROUGH RADIANT THINKING

ДЕНЬГИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
DENGINA MARINA VASILYEVNA

учитель музыкального искусства Гимназии № 16 (Тюмень)
teacher of music of Gymnasium No. 16 (Tyumen)

Ключевые слова: mind maps — интеллект-карта (майндмэп, карта мыслей, ментальная карта, интеллектуальная карта, карта ума, карта памяти, умная карта), радиантное мышление, самовыражение гимназиста, музыкальный конгломерат, хаология, эклектика, музыкальное бытие (бытие музыки), творчество на уроках музыкального искусства, многомерность, внепространственность (многопространственность), вневременное (разновременное восприятие), мышление.

Keywords: mind maps — intelligence map (mindmap, thought map, mental map, intellectual map, mind map, memory map, smart map), radiant thinking, high school student self-expression, musical conglomerate, chaology, eclecticism, musical being (the existence of music), creativity in music art lessons, multidimensionality, extra-spatial (multi-spatial), timeless (multi-temporal perception), thinking.

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения на уроках музыкального искусства радиантного мышления (метод американского ученого Тони Бьюзена). Исследуется эффективность использования интеллект-карт на уроках музыкального искусства, позволяющих развить творческий потенциал обучающихся: выявить широкий спектр возможных оригинальных решений и состояний творческого процесса; освоить разнообразные технологии, методы и приемы на уроке музыкального искусства в выполнении творческих заданий.

Annotation. The article considers the possibility of using radiant thinking in music lessons (the method of the american scientist Tony Buzen). The article examines the effectiveness of the use of intelligence cards in music lessons, which allow students to develop their creative potential: to identify a wide range of possible original solutions and states of the creative process; to master a variety of technologies, methods and techniques in the music art lesson in performing creative tasks.

Сегодня, на пороге XXI века, возникает необходимость поиска и открытий новых технологий в области педагогического процесса на уроках музыкального искусства, пробуждающих и развивающих интерес к музыке у обучающихся. Интерес проявляется по-разному, так как современная музыка (Музыкальная жизнь/Музыкальное Бытие/Бытие Музыки) стала более

многофункциональной. Этому способствовали следующие факторы:

- использование с целью оздоровления (музыкотерапия, сонатал-терапия, саунд дизайн);
- усиление всепроникающей роли музыки: она все больше сопровождает нашу жизнь, становясь вспомогательным средством в различных отраслях

социальной сферы (торговля, транспорт, цифровая среда, медицина);

— технизация эстетической жизни: технизация и цифровизация музыки находится в числе лидеров современной цифровой революции;

— глобализация, конгломерация, синергетичность музыки;

— сложные и противоречивые процессы, захватывающие все виды искусства — рождение хаотичного, эклектичного видения мира;

— размывание границ массового и элитарного искусства; усиление (в эпоху постмодерна) тенденции к смешению жанров, видов, форм и стилей искусства [7].

Будущее поколение живет в эпоху невиданных перемен, и эти перемены требуют особого подхода и решений в каждой сфере деятельности человека. Именно урок музыкального искусства наполнен творческой жизнью — это залог успеха любых начинаний гимназиста и учителя. А развитие/саморазвитие творчества гимназистов на уроках музыкального искусства способствует общему развитию умственных способностей, психических процессов — мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, ассоциативной фантазии, развития мелкой моторики, двигательной реакции.

Следует рассмотреть еще одну проблему сегодняшнего времени. Она состоит в увеличивающейся информационной нагрузке в образовательных учреждениях. Более углубленное изучение предметов общеобразовательного цикла, требует от обучающихся все больших затрат времени как в общеобразовательном учреждении, так и дома. Информация в наши дни правит миром. Ее становится все больше и больше, а понимают и запоминают обучающиеся все хуже и хуже.

Именно уроки музыкального искусства способствуют развитию как интеллекта, так и ассоциативного мышления гимназиста, которое будет способствовать осмыслению и запоминанию информации при уменьшении затрат времени и сил. Мышление гимназиста можно представить в виде боль-

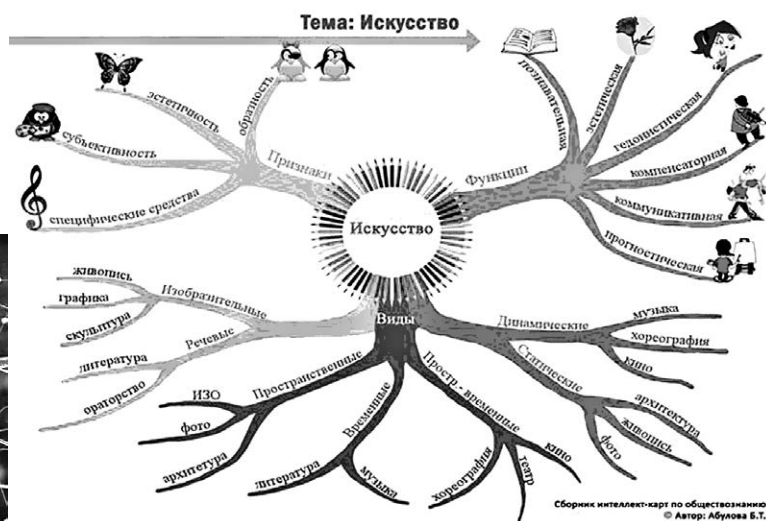

шой машины/механизма, а его мозг сверхмощным компьютером/флеш-картой, в котором мысли, подобно лучам, расходятся от практически бесконечного числа информационных узлов. Сходство двух предложенных нами картинок налицо, только первая — естественная, а вторая — искусственная, их объединяют диаграммные, древовидные связи.

Все более ощущается необходимость уделять особое внимание на уроках музыкального искусства творческому началу, используя, например, свойства радиантного мышления. Именно оно должно стать ведущим направлением в педагогической практике учителей музыки/учителей предметников. Ведь цель педагогической деятельности — это не наполнить «сосуд» знаниями до краев; самовыражаясь, гимназист пользуется накопленными знаниями/витагенным опытом, открывает для себя новые знания посредством поиска и открытий, достигая цели.

Основной концепцией радиантного мышления (англ. radiant — «излучающий свет») является метод «Интеллект-карт». Mind maps — интеллект-карты (майндмэп, карта мыслей, ментальная карта, интеллектуальная карта, карта ума, карта памяти) были изобретены американским ученым Тони Бьюзенем в 70-х годах XX века [12]. Это удобный инструмент для отображения процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме. Мысли можно конспектировать в виде обычного текста, в виде таблиц, графиков, списков, рисунков. Но наиболее приближенным к языку мозга визуальным способом отображения информации являются интеллект-карты. Они позволяют так оформить информацию, что мозг легко ее воспримет, поскольку информация записана на «языке мозга» [3].

Чем больше новой информации обрабатывается гимназистами интегрированным, радиантным, ор-

Сборник интеллект-карт по общественным наукам
© Автор: Абунова Б.Т.

ганизованным образом, тем легче она усваивается. И тем сильнее становятся память, мышление и интеллект обучающихся. Эффективное хранение информации означает ее усвоение и понимание. Карты ума представляют собой шаг вперед на пути от одномерного линейного логического мышления, сквозь латеральное (двухмерное) мышление к радиальному многомерному, неограниченному мышлению. Советский и шведский лектор-музыковед, популяризатор классической музыки М. С. Казиник, в своих выступлениях, подчеркивает два восприятия — горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное восприятие — поверхностное, а вертикальное восприятие — глубинное, то есть многомерное, многопространственное/разновременное, в этом и есть характер целостного восприятия и познания музыкального творения композиторов-классиков разных эпох [10].

Итак, при реализации ФГОС на уроках музыкального искусства создание интеллект-карт позволяет гимназистам создавать мини-проекты, тем самым реализовывать главный принцип деятельностного подхода — создание учебной ситуации [17]. Во время создания интеллект-карт на уроке возникает процесс активизации познавательной, интеллектуальной и творческой деятельности.

При составлении интеллект-карты на уроках музыкального искусства необходимо выявить три основных этапа работы:

1. Поиск (на этом этапе обучающиеся добывают новые знания из различных источников и разными способами).

2. Оформление (гимназисты учатся преобразовывать информацию в форме интеллект-карты); одаренным ребятам можно предложить создать интеллект-карту на компьютере, что для них становится особо интересным.

3. Выступление (на этом этапе активизируется учебная информация в долговременную память).

Основные правила построения и оформления интеллект-карты:

1. Чем больше лист, тем лучше. Минимальный формат — А4. Лист необходимо расположить горизонтально.

2. В центре располагается образ всей проблемы, темы, области знания.

3. От центра исходят крупные основные ветви с подписями, которые делятся на более тонкие ветви, одним цветом.

4. Все ветви подписаны ключевыми словами, составляющими вспомнить то или иное понятие, желательно печатными буквами.

Необходимо использовать разнообразную визуальную декорацию: форму, цвет, объем, шрифт, стрелки, значки, что позволит выработать свой собственный стиль в рисовании. Метод интеллект-карт универсален и может быть применен на любом этапе урока. Он позволяет структурировать информацию в визуальной форме с целью активного ее восприятия, эффективного запоминания и воспроизведения. Таким образом, можно выявить цели применения интеллект-карт на уроке музыкального искусства:

1. Передача УУД гимназистам путем включения в образовательные ресурсы информационных полей, построенных на основе этого метода.

2. Открытие каждым обучающимся (самовыражение, самоактуализация, самоорганизация) сложного для понимания вопроса, понятия по предмету.

3. Попытка запоминания и повторения, и закрепления основных положений теоретического материала.

4. Проведения самоконтроля знаний.

В своей программе «Музыка» Г. П. Сергеева и Е. Л. Критская также предлагают свои интеллект-карты, в которые входят следующие параметры:

— подбор ключевых слов;

— рисование первой основной ветви, с разветвлениями более мелких ветвей;

— рисование следующих основных ветвей с разветвлениями;

— подбор ассоциаций к понятиям (рисунков, знаков, символов);

— анализ музыкального произведения с помощью преобразованной информации, отображенной на интеллект-карте [5].

Практика показала, что на тех уроках музыкального искусства, на которых применяется метод интеллект-карт и удается обобщить свойства построения последних, повышается и эффективность урока, соответствующего требованиям ФГОС в демократичности, открытости и наглядности, привлекательности выполнения той или иной образовательной деятельности и самоопределения обучающихся, в осознании гимназистом того, каким способом получен результат. Творчески подходя к развитию различных способностей у обучающихся, учитель музыкального искусства направляет каждого на реализацию яркой, творчески одаренной личности.

В процессе создания интеллект-карты (на бумаге, возле доски, с помощью компьютера) интенсивнее включается творческая часть мозга. Запоминание в этом случае происходит эффективнее, хотя и занимает много времени. При этом, учитель музыки всегда должен составлять свою мыслительную

карту заранее, чтобы не упустить ключевые слова, термины, входящие в программу, и знать, в каком направлении работать, создавая мысленно необходимую субъективно-объективную траекторию урока и предмета в целом. Характерно, что интеллектуальная карта, созданная каждым гимназистом, как правило отличается от карты, нарисованной другими ребятами или учителем, поскольку у каждого человека возникают свои ассоциации, связанные с тем или иным словом, понятием — это и есть поиск многомерности, синергетичности, самостоятельности в целом.

Итак, подчеркнем ряд преимуществ интеллектуальной карты на уроках музыкального искусства:

1. Легче выделить основную идею, проблему урока.
2. Четко видны ключевые слова — объекты с ассоциативными ответвлениями. Более значимые слова будут находиться ближе к центру, а менее важные — на периферии.
3. Между ключевыми понятиями распознаются связи, благодаря их близкому расположению по отношению друг к другу и проведенных соединительных линий.
4. В результате информация будет воспроизводиться лучше и быстрее.
5. Интеллект-карту можно без труда дополнить новой информацией без вычеркиваний и вставок.
6. Неограниченный характер интеллектуальной карты позволит головному мозгу легче устанавливать новые связи и подсоединять новые элементы.

7. Фактически радиантное мышление позволяет порождать множество разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности.

Радиантное мышление характеризует основные четыре качества: быстрота, гибкость, оригинальность и точность:

1. Быстрота — максимальное количество ключевых слов (в данном случае важно качество/количество).
2. Гибкость — это широкий ассоциативный ряд высказываний, размышлений.
3. Оригинальность — индивидуальное, групповое, коллективное самовыражение гимназистов.
4. Точность/конкретика — (законченность, цельность) способность совершенствовать или придавать завершённый вид своему высказыванию, размышлению.

Это все возможно не только на уроках музыкального искусства, но и на других предметах в ситуации, когда нет неправильных ответов, а необходим свой, с точки зрения гимназиста, единственно правильный ответ. Так создаются широкие возможности для проблемных рассуждений, фантазии, самовыражения, самоактуализации.

Таким образом, при работе по развитию творческого потенциала гимназистов, усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать обучающимся широкий спектр возможных оригинальных решений и состояний творческого процесса; с другой стороны — рас-

Схема умной карты 1. Творческий путь Дж. Гершвина

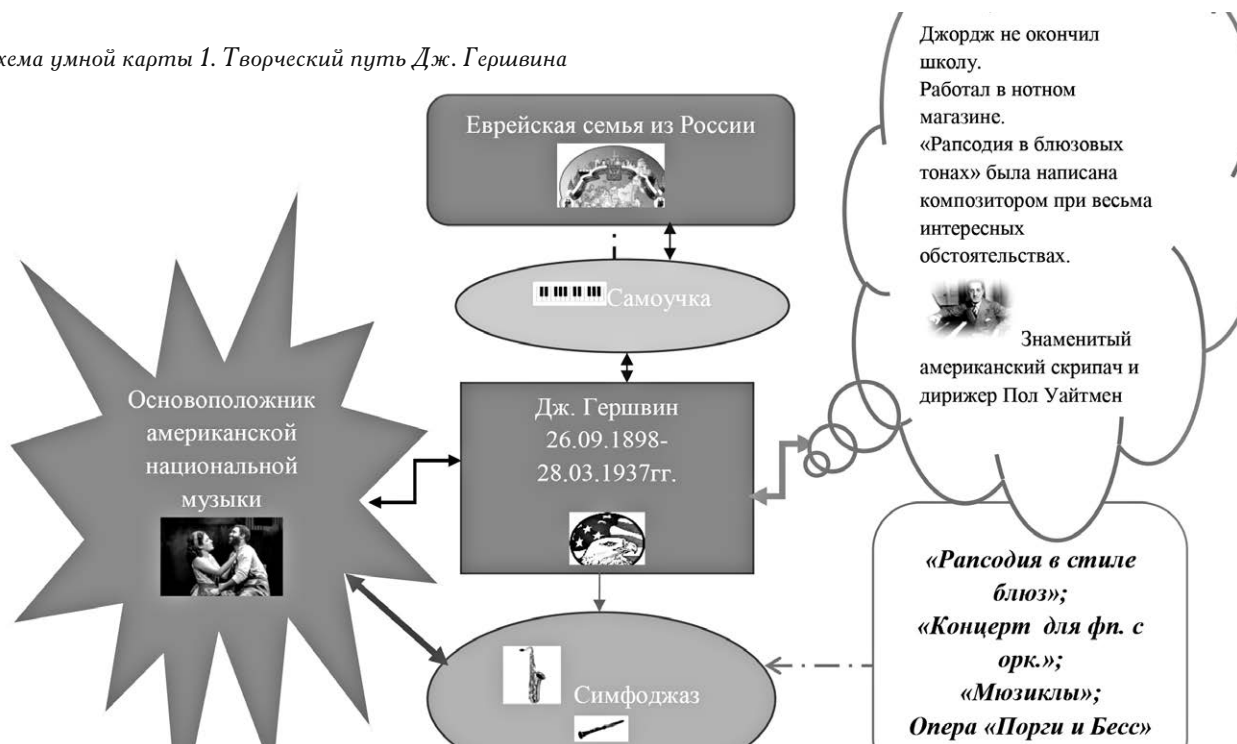
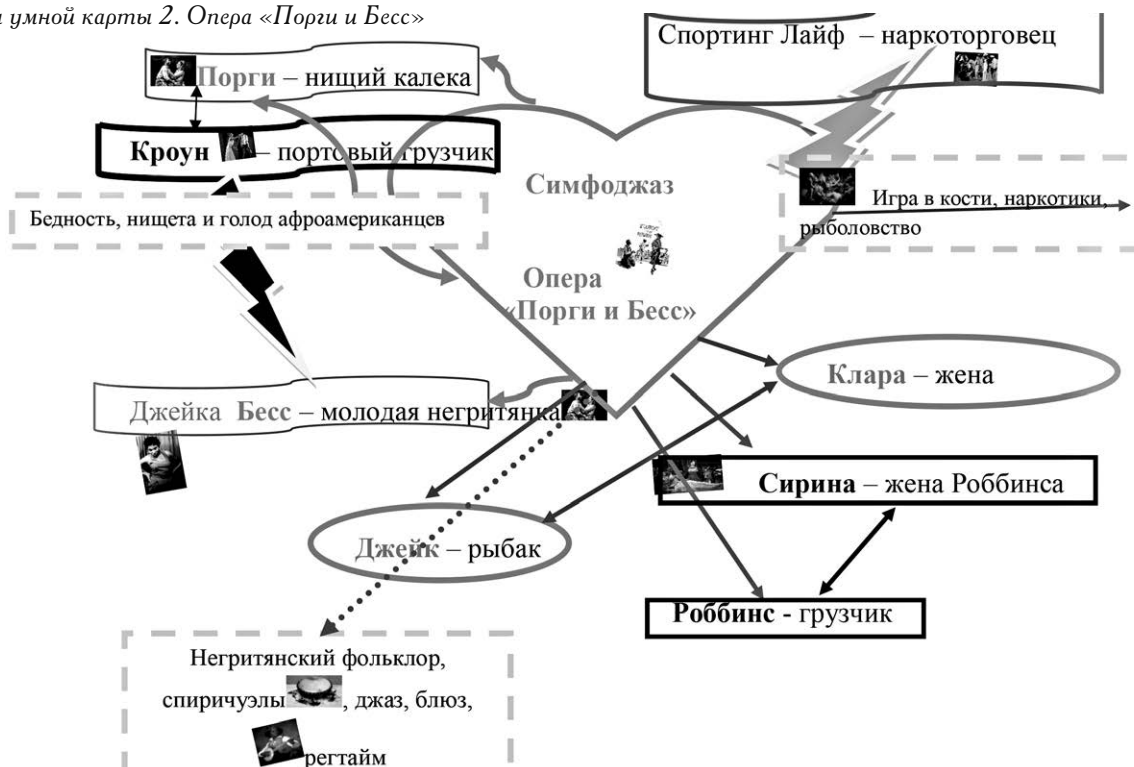

Схема умной карты 2. Опера «Порги и Бесс»

крыть все разнообразие технологий, методов и приемов на уроке музыкального искусства в выполнении творческих заданий ребятами. С третьей — оказать безусловную поддержку любым проявлениям творческих решений и состояний, в результате чего и показать самооценку каждой личности гимназиста. И, самое главное, учитель обязан направлять обучающихся на открытие, поиск: из множества накопленных им знаний и умений, «достать» в нужный момент из памяти тот «фрагмент», который подскажет путь к решению творческой задачи. Приведем примеры интеллект-карт по музыкальному искусству: 8 класс, 3 четверть, тема: «Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре...» (см. Схему умной карты — 1, 2, 3).

Список литературы:

1. Абудеева Н. Б. Музыка. 2–8 классы. Художественно-образное развитие школьников. Разработки уроков / Н. Б. Абудеева, Л. П. Карпушина. — М.: Учитель, 2010. — 160 с.
2. Алексеева Л. Л. Театр песни. Искусство bel canto / Л. Л. Алексеева. — М.: Просвещение, 2010. — 493 с.
3. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен. — Мн.: ООО «Попурри», 2003. — 304 с.
4. Бершадский М. Е. Применение метода карт понятий в учебном процессе // Школьные технологии. — 2010. — № 2. — С. 65–77.
5. Бершадский М. Е. Использование методов интеллект-карт и карт понятий для внешнего мониторинга образовательного процесса // Педагогические технологии. — 2010. — № 1. — С. 16–49.
6. Бершадский М. Е. Какое содержание школьного

образования нужно современному человечеству? // Народное образование. — 2008. — № 9. — С. 163–168.

7. Зотова Е. Б. Педагогика искусства в системе общего образования / Е. Б. Зотова // Искусство в школе. — 2013. — № 6. — С. 8–9.
8. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца / Д. Б. Кабалевский. — М.: Просвещение, 1984. — 204 с.
9. Казиник М. С. Буравчик в стране Света: Что такое культура? Чем человек отличается от всего живого? / М. С. Казиник. — М.: Бослен, 2020. — 160 с.
10. Казиник М. С. Музыкальные антидепрессанты / М. С. Казиник. — М.: Бослен, 2020. — 320 с.
11. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. — М.: Наука, 1975. — 721 с.
12. Кузнецов Е. В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе / Е. В. Кузнецов. М. — 2003.
13. Латыпов Н. Основы интеллектуального тренинга. Минута на размышление / Н. Латыпов. — СПб.: Питер, 2005. — 336 с.
14. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. — Т. 1. М.: НИИ школьных технологий. — 2006.
15. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств / Г. К. Селевко. — М.: НИИ школьных технологий. — 2005.
16. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». URL: <http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688> (дата обращения: 05.11.2013).
17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования. URL: <http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588> (дата обращения: 05.11.2013).
18. Фролов И. Т. Философский словарь / И. Т. Фролов. — М.: Республика, 2001. — 719 с.
19. URL: <http://www.mindmap.ru>.

Схема умной карты 3. Генезис Джаза

