

МЕДИАТЕКСТ И СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МУЗЫКИ

Т.Ф. Шак, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой музыкальных медиатехнологий Краснодарского государственного университета культуры и искусств, член ассоциация кинообразования и медиапедагогике Российской Федерации

В современном музыкально-образовательном процессе оценить состояние медиаобразования весьма трудно. Скорее, и к сожалению, можно констатировать недостаточную осведомленность как профессиональных музыкантов, так и педагогов-практиков в этой проблеме. Вопросы и недоумения вызывает и сам термин, и его неточное толкование, и это в XXI веке, когда произошла переориентация молодежной аудитории от печатного текста к аудиовизуальному и средства массовой информации для современного школьника стали важнейшим источником информации о мире, в котором он живет. Научить ребенка ориентироваться в этой электронной среде, приобретать навыки «чтения», переработки и анализа информации, получаемой из различных источников, критического осмысления ее – одна из важнейших задач современной школы. Помочь решить ее может такое перспективное направление в современной педагогике, как медиаобразование.

Достаточно частое общение автора статьи по линии повышения квалификации с учителями музыки общеобразовательных школ и школ искусств г. Краснодара и Краснодарского края позволяет констатировать, что у многих из них бытует ошибочное мнение, что использование на уроках музыки традиционных видеопросмотров, т.е. технических средств обучения, идентично медиаобразованию. Действительно современная школа оснащена компьютерными классами, Интернетом, специализированными кабинетами музыки, где есть все необходимое для просмотра и прослушивания. Однако возникает ряд вопросов: что показывать, как показывать, в какие разделы урока вводить видеопросмотры. Комплекс этих вопросов сводится к одному главному – методике анализа музыки в медиатексте и необходимости обучения этой методике учителя музыки.

Эскизный анализ программ «Музыка» для общеобразовательных школ показал, что при наличии межпредметных связей в них полностью отсутствуют категории медиа как таковые. Музыка в медиатексте совсем не рассматривается. Если

вводится понятие «киномузыка», то в мизерных объемах и в основном через музыкальный кинематограф (например, жанр мюзикла). Такие категории, как язык медиа (кадр, монтаж, цвет, ракурс и пр.) и жанры медиа (индустрия рекламы, видеоклипы, жанры кинематографа) совершенно не востребованы.

Причины этого связаны и с инерцией сознания многих педагогов, желанием работать по старинке, и с новизной медиажанров, необходимостью временной перспективы в их осознании. Но главная причина кроется в сложности и неразработанности методики анализа музыки в медиатексте вследствие особенностей ее восприятия и воздействия (подсознательность, опосредованность) и сложности медиатекстов как явления комплексного, включающего визуальные и звуковые (вербальный текст, шумы, музыка) компоненты. Понимая под медиаобразованием процесс изучения медиа и обучения с помощью медиа, мы считаем основной задачей формирование способностей:

- 1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
- 2) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;
- 3) определять истоки медиатекстов: их политические, социальные, коммерческие и культурные интересы, их контекст;
- 4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных медиатекстов;

5) получать возможность свободного доступа к медиа как для восприятия, так и для продукции.

По-видимому, возможны две формы медиаобразования на материале музыки: интегрированное и автономное.

Пути интегрированного медиаобразования возможны через:

1. Введение аналитического просмотра видеоматериала в темы, основанные на синтетических жанрах (опера, балет, мюзикл). Например, тема «Снегурочка» – весенняя сказка Римского-Корсакова; Чайковский, балет «Щелкунчик»; Сказочные герои в музыке и т.д.

2. Использование аппарата сравнительного анализа за счет реинтерпретации сюжетов в разных жанрах (опера, балет, анимационный кинематограф, художественный кинематограф, программная инструментальная музыка). Например, сюжет «Кармен» П. Мериме, реализованный в опере Ж.Бизе, «Кармен-сюите» Ж. Бизе – Р. Щедрина и последней части кукольной мультипликационной трилогии «Чуча» Г. Бардина, или сюжет «Ромео и Джульетта» в увертюре-фантазии П. Чайковского, балете С. Прокофьева, мюзикле Л. Бернстайна.

3. Введение аналитического просмотра видео в традиционные темы урока, где видеоряд проясняет, помогает усвоению теоретического материала.

Тема урока	Видео
Картины природы в музыке	М/ф. «Сказка о царе Салтане» (комп. Н. Римский-Корсаков), картина моря; м/ф. «Ореховый прутик» (реж. Н. Аксенчук, комп. Э. Колмановский), сцена оживления Ореха; м/ф. «Золотое перышко» (реж. О. Ходатаева, комп. А. Спадавеккиа), сцена грозы; м/ф. «Морозко» (реж. А. Роу), рассвет
Можно ли музыкой нарисовать портрет	М/ф. «Летучий корабль» (реж. Г. Бардин, комп. М. Дунаевский), Водяной; м/ф. «Дорожная сказка» (реж. Г. Бардин, комп. С. Анашкин), портрет большого Грузовика; м/ф. «Чиполлино» (комп. К. Хачатурян), сеньор Помидор, кум Тыква; м/ф. «Кошкин дом» (комп. Н. Богословский), кот Василий, петушиное семейство)
Формы музыки	М/ф. «Сказка об оловянном солдатике» (реж. У. Дисней) на музыку I фортепианного концерта Д. Шостаковича – сонатная форма в музыке и видеоряде. М/ф «Ученик чародея» (реж. У. Дисней) на музыку П. Дюка – вариационная форма
Жанры музыки	М/ф. «Сказка сказок» (реж. Ю. Норштейн) – колыбельная, танго; м/ф. «Умка» (комп. Е. Крылатов) – колыбельная
Средства выразительности (гармония, полифония, лад)	М/ф. «Сеча при Керженце» (реж. Ю. Норштейн, комп. Н. Римский-Корсаков) – контрастная полифония; м/ф. «Ореховый прутик» (реж. Н. Аксенчук, комп. Колмановский) – лад; м/ф. «Снегурочка» (комп. Н. Римский-Корсаков), сцена в заповедном лесу – гармония

4. Более смелое введение в традиционную программу чисто медийных тем («Эту музыку называют эстрадной», «Музыка в детском кинофильме», «Музыка в мультфильмах»).

Пути автономного медиаобразования связаны с разработкой творческих мультимедийных заданий (заставки, видеоклипы, рекламные ролики, видеоанонсы, переозвучивание, озвучивание видеоряда), а также разработкой самостоятельных курсов («Музыка в медиажанрах», «Язык кино и язык музыки», «Отечественные и зарубежные кинокомпозиторы», «Музыка в современных зрелищных искусствах») для общеобразовательных школ и, например, курса «Слушание музыки» для музыкальных школ и школ искусств.

Рассмотрим кратко курс «Слушание музыки», который вследствие его междисциплинарности позволяет использовать и применять на практике различные методы обучения, в первую очередь – медийные, что открывает перед педагогом большие возможности для развития творческого потенциала детей. Нетрадиционный материал, используемый в программе (лучшие образцы отечественного анимационного и детского игрового кинематографа) отвечает почти всем требованиям предмета и позволяет педагогу:

1) стимулировать заинтересовать детей в обучении музыке на основе доступного им материала;

2) активизировать образное и эмоциональное восприятие ребенка (не только слышу музыку, но и «вижу» ее);

3) привить ребенку медиаграмотность и приобщить его с раннего возраста к лучшим образцам медиакультуры;

4) сформировать критическое отношение к экранному произведению и роли в нем музыки;

5) приобрести простейшие навыки восприятия и анализа медиатекста.

Учебно-тематический план курса «Слушание музыки» может включать следующие темы: основная терминология медиа; программно-изобразительная музыка; изобразительность в музыке (изображение в музыке насекомых, зверей, птиц, сказочных существ и их музыкальные характеристики); выразительность в музыке; музыкальный портрет;

язык музыки (мелодия, лад, метр, ритм, гармония, тембр); музыка в театре; синтетические жанры; балет и опера в мультипликации.

Жизненность автономной и интегрированной форм медиаобразования на материале музыки во многом зависит от обучения учителей основам этой методики. В аспекте данной работы особенно важен звук как один из составляющих компонентов медиатекста. Для того, чтобы привить детям начальные навыки медиакультуры и медиаграмотности, научить их анализировать и оценивать медиатекст и роль музыки в его структуре, педагогу самому необходимо овладеть аппаратом анализа.

Рассматривая медиатекст как форму существования произведений медиаискусства, как систему элементов, развертывающихся во времени и пространстве и организованных в определенную структуру на основе их иерархической соподчиненности, коммуникативной функциональности, смысловой интерпретации, можно предложить некоторые методические рекомендации по анализу музыки в данном синтетическом тексте (на примере детского и мультипликационного кинематографа). Структура медиатекста (как системное единство составляющих ее элементов) требует специфической аналитической техники – это в полной мере относится к характеристике музыки в медиатексте. Проблемы можно сгруппировать и обозначить следующим образом: многослойность структуры этого вида текста; сложность в соотношении семантико-языковых единиц вербально-сюжетного, визуального и звукового рядов; различие (неравноценность) их восприятия; отсутствие графического выражения (нотной партитуры) музыкальной составляющей медиатекста, что требует исключительно слухового анализа, т.е. хорошо натренированного, гибкого музыкального слуха.

При анализе музыки в мультфильмах и детском художественном кинематографе необходимо учитывать адресность этих текстов – детскую аудиторию и особенности детского восприятия. Музыкальный материал должен быть ясным по изложению (преобладание песенного мелодичного тематизма), легко восприниматься на слух и хорошо запоминаться (сравнительно небольшой объем медиатекста,

отсутствие сложных трансформированных тем). Поэтому мы остановимся на следующих этапах анализа медиатекста:

1) сбор информации о режиссере, сценаристе, композиторе, жанре фильма, его

литературном первоисточнике (если это экранизация);

2) составление вертикальной таблицы – «партитуры» – соотношения вербально-сюжетного, визуального и звукового рядов:

Сюжетный ряд	Музыкальные характеристики	Средства выразительности	Хронометраж
--------------	----------------------------	--------------------------	-------------

3) выводы.

Так как предлагаемые для анализа медиатексты являются учебным материалом, предполагающим изучение и усвоение определенных знаний, навыков и умений, необходимо разработать вопросы и задания для учащихся, позволяющие им в полной мере усвоить и закрепить полученные знания.

Приведенные ниже выводы по анализу музыкального мультипликационного фильма «Летучий корабль» (автор сценария – А. Симуков; режиссер – Г. Бардин; композитор – М. Дунаевский; текст песен – Ю. Энтина), помогут педагогам практически познакомиться с особенностями анализа медиатекста, пополнить свои знания в данной области. Предлагаемый медиатекст целесообразно использовать как подготовительный учебный материал для первоначального знакомства с оперным жанром, поскольку он отвечает всем канонам классического экранного произведения, поставлен по законам оперной драматургии.

Выводы:

1. Данный мультфильм представляет собой жанр музыкальной сказки, которую можно рассматривать как детскую мини-оперу, написанную в манере современной эстрадной песни.

2. Структура мультфильма соответствует условному делению на три оперные картины:

1-я картина – сцена во дворце – заточение Забавы под стражу;

2-я картина – строительство летучего корабля, приключения в лесу;

3-я картина – бегство Забавы и Ивана на летучем корабле, наказание героев.

3. Развитие сюжета соответствует конфликтному типу драматургии – нежелание Забавы выходить замуж по воле отца и ее спасение Иваном.

4. По эмоциональным характеристикам герои делятся на положительных и отрицательных, что отражено в их музыкальных и визуальных образах. При этом характеры персонажей не изменяются на протяжении мультфильма.

5. Важную выразительно-смысловую роль в выявлении идеи произведения (торжества добра над злом) выполняет лейтмотив «мечты», который связывает все сцены сюжета.

6. Сольные музыкальные характеристики героев относятся к типу оперных арий-портретов, насыщенных типовыми музыкальными интонациями, адаптированных через эстрадную песенность с использованием эстрадных аранжировок. При этом положительные персонажи характеризуются лирическими мелодиями широкого дыхания, а отрицательные – большим количеством звуковых (тембровых) эффектов, которые сопровождают также сказочные, фантастические сцены.

7. Две ансамблевые сцены мультфильма (квартет в 1-й картине «Ах, если бы сбылась моя мечта» и дуэт Забавы и Ивана в финале) используют один и тот же музыкальный материал при изменяющемся тексте и решены в духе классических оперных дуэтов согласия, предвосхищающих счастливый конец.

Задания для учащихся:

1. Назовите режиссера и композитора мультфильма.

2. Вспомните, в каких просмотренных нами мультфильмах режиссером является Гарри Бардин?

3. Что такое лейтмотив? Есть ли лейтмотивы в этом мультфильме?

4. Какой музыкальный номер сказки вам понравился больше всего? Почему?

Развитие визуально-слуховой культуры помогает на начальном этапе обучения достичь

главных целей: знакомство и изучение понятного и доступного детям материала стимулирует их заинтересованность в обучении музыке. Вследствие того, что в обучении активно используется важный в современных условиях компонент – видеоряд, активизируется образное и эмоциональное восприятие ребенка (не только слышу музыку, но и «вижу» ее).

Простое оснащение новым оборудованием традиционных методов работы не решит проблемы музыкальной педагогики, поскольку медийная среда преобразила весь облик современной музыкальной культуры. Решение проблем необходимо искать в подготовке нового типа специалиста, готового к междисциплинарному медиаобразовательному подходу, направленного непосредственно на музыкально-педагогические цели, задачи

и методы работы во всех трех ступенях обучения (школа, училище, вуз).

Одним из основных направлений медиаобразования является медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, в учреждениях дополнительного образования, средних специальных учебных заведениях, вузах, которое в свою очередь может быть интегрированным с традиционными дисциплинами или автономным. В этом смысле в музыкальном образовании назрела необходимость пересмотра основных дидактических и методических принципов использования медиатехнологий. Отечественное музыкальное образование может и должно умело применять новейшие достижения отечественной и зарубежной методики медиаобразования.

РЕЗЮМЕ

Автор статьи предлагает учителю музыки общеобразовательной школы свои ответы на актуальные вопросы: 1. Что такое медиаобразование? 2. Как основные принципы медиаобразования вводятся в современный урок музыки? 3. Что такое медиатекст? 4. Какова методика анализа музыки в медиатексте?