

Человек и образование 2013-2024

ISSN 2079-8784

URL - <http://ras.jes.su>

Все права защищены

Выпуск 1 (62) Том . 2020

Актуальность применения синестетических методологий в сфере эстетического образования

Конанчук Светлана Витальевна

Доцент кафедры философии, культурологии и иностранных языков, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы Российской Федерация, Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассматриваются перспективы применения синестетических методологий в сфере эстетического образования. Указывается, что использование педагогических методик, основанных на синестезии, способствует самоактуализации личности, развитию творческого воображения, памяти, образного и ассоциативного мышления, расширению сферы творческой деятельности. Обобщен опыт проведения международных научных конференций, посвященных исследованиям синестезии и применению синестетических методологий в педагогической и психологической практике.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое образование, эстетическое воспитание, синестезия, синтез искусств, творческое воображение, креативность личности

Дата публикации: 26.06.2022

Ссылка для цитирования:

Конанчук С. В. Актуальность применения синестетических методологий в сфере эстетического образования // Человек и образование – 2020. – Выпуск 1 (62) С. 161-165 [Электронный ресурс]. URL: <https://человекиобразование.рф/S181570410020876-8-1> (дата обращения: 03.07.2024). DOI: 10.54884/S181570410020876-8

1 Динамические изменения, происходящие в социальной сфере и в современной художественной культуре, в том числе и в образовании, связаны прежде всего со стремительным развитием информационных технологий и постоянным усложнением форм коммуникации. Можно отметить, что следствием этих процессов является изменение моделей мировосприятия и становление новых форм чувственности – все более сложных, многомерных и синестезийных.

2 По мнению многих специалистов, «виртуальная реальность» постепенно утрачивает статус исключительно техногенного феномена и становится «метафорической реальностью», влияющей в первую очередь на сознание человека, на всю социальную сферу, науку и образование [2].

3 Специалисты в области эстетики, такие как В.В. Бычков, Н.М. Маньковская, А.С. Мигунов и многие другие, рассматривают виртуальную реальность в некотором смысле как пространство становления новых форм художественной культуры; пространство, стимулирующее развитие креативности личности.

4 В этих условиях постепенно все большую актуальность приобретает исследование феномена синестезии (от греч. synaisthesis – соощущение) или образного, ассоциативного мышления, способствующего целостности мировосприятия на основе межчувственных связей и соответствий. По мнению Б.М. Галеева, синестезия отражает глубинные способности человека к «освоению в конкретно-чувственной форме закодированных в объекте восприятия смыслов, представляя собой главный компонент художественного (образного, невербального) мышления» [6].

5 Синестетическая проблематика в настоящее время приобретает все большее развитие во многих крупнейших научных и образовательных центрах России, Западной Европы и США. В Санкт-Петербурге в марте 2019 года прошла II Международная научная конференция «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика. Эпохи – стили – жанры», которая была организована Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова совместно с Голландским институтом в Санкт-Петербурге и «Центром искусства и музыки библиотеки Маяковского на Невском, 20». Междисциплинарная направленность конференции способствовала привлечению внимания широкого круга специалистов: философов, искусствоведов, филологов, культурологов, историков, музыкантов и художников, специалистов в области фотографии и кино, преподавателей и аспирантов [12]. В рамках конференции обсуждались теоретические проблемы, связанные с исследованием феномена синестезии и синтеза искусств, рассматривались и практические вопросы, относящиеся к изучению современных художественных практик и педагогических технологий в контексте понимания культуры как сложного многомерного пространства, в котором синестезия играет первостепенную роль (звук, цвет, запах, движения и формы составляют единство чувств и смыслов).

6 Следующим значительным научным событием, связанным с синестетической проблематикой в сфере психологии и педагогики, стала II Международная научная конференция Международной ассоциации синестетов,

деятелей искусства и науки, которая проходила в октябре 2019 года в Москве. Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Международная ассоциация синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского участвовали в организации научного симпозиума и мультидисциплинарной программы конференции «Синестезия: межсенсорные аспекты познавательной деятельности в науке и искусстве» [13].

7 В работе конференции принимали участие ведущие специалисты в области исследования синестезии: Р. Сайтовик (США), Дж. Вард (Великобритания), Й. Евански (Германия), Ш.Э. Дэй (США), М. Банисси (Великобритания), Б. Мейер (Швейцария), Д. Николич (Германия), М. Хаверкамп (Германия), А. Сидоров-Дорсо (Россия) [13].

8 На симпозиуме рассматривались результаты исследований широкого круга вопросов, относящихся к синестезии и межсенсорным аспектам познавательной деятельности в науке, искусстве и образовательных практиках. Рассматривались результаты исследования феномена синестезии в сфере психологии, нейрофизиологии, генетики, медицины, антропологии, педагогики и других наук. Основной задачей симпозиума был анализ перспектив применения синестетических методик в образовательных программах, технических изобретениях и художественных проектах [13].

9 Результаты исследований показали, что проблематика синестезии охватывает широкий спектр междисциплинарных вопросов, как теоретических, так и прикладных. Изучение феномена синестезии способствует уточнению особенностей восприятия и познания, наиболее явно это проявляется при исследовании сущности творчества, креативности, образного и метафорического мышления. Следует подчеркнуть, что во многих современных программах по эстетическому образованию часто заложены основы представлений о синестезии и функциональных закономерностях межчувственных взаимодействий. Важен вывод о том, что в современной педагогической деятельности следует учитывать взаимосвязь между проблемами познания, образовательной практикой и творческой деятельностью. Важно и то, что изучение синестезии выявляет значительный и к настоящему времени не реализованный потенциал взаимодействия науки и искусства. Это важно в первую очередь для педагогической науки.

10 Многие участники симпозиума подтвердили, что синестезию необходимо рассматривать с позиций педагогики и психологии как важный стимул для развития творческих способностей человека. Так, например, доктор философии, профессор С. Басбаум (Папский университет Католической церкви Сан-Паулу, Бразилия), автор книг «Синестезия, искусство и технология» и «Примат восприятия и его последствия в медиасреде», в своем выступлении отметил прежде всего, что синестезия помогает выявить исключительность, уникальность индивидуального опыта. Кроме того, «синестезия проливает свет на активный, творческий аспект восприятия. Восприятие – это не пассивная рецепция объективного мира, но создание мира личного, «мироосмысление». Синестезия затрагивает проблему сознания, которая считается наиболее актуальной в науке, и

раскрывает особенности влияния цифровой культуры на современного человека» [13, с. 163].

¹¹ Для современного эстетического образования одним из главных вопросов является развитие активных форм творческого воображения (имагинации). В этом отношении применение синестетических методологий, как особой формы сенсорной интеграции или ассоциативного мышления, играет важную роль [5]. Воображение проявляется в формировании художественного образа: словесного, музыкального, живописного, пластического или сложного, синтетического, выражающего эмоциональную «оценку» автором художественного замысла. И. Кант назвал воображение одной из способностей человеческого сознания, объединяющей «многообразное (содержание) созерцания в один образ» [7, с. 504].

¹² Характеристиками творческого воображения являются эмоциональность, ассоциативность, художественно-образное представление, проявление личностно-смыслового отношения к произведению искусства, которое связано со способностью самовыражения. Можно отметить, что именно эти характеристики являются определяющими свойствами синестезии.

¹³ В настоящее время проблема воображения становится предметом новых междисциплинарных научных исследований.

¹⁴ По мнению Р. Арнхейма, творческое воображение – это «единый процесс, который ведет неразрывно от элементарного приобретения сенсорной информации к самым обобщенным теоретическим идеям» 1, с. 98. Осмысление выразительности произведения искусства неизбежно связано с интуицией, объединяющей рациональное и иррациональное. Особенностью интуитивного познания является целостное восприятие художественного образа, как некое единство образов и смыслов, то есть как синестетическое восприятие. Направлять особое внимание на выразительность создаваемого произведения искусства означает раскрыть не только его смысловую содержательность и эстетико-художественные особенности, но также еще и найти специальные методы творческого самовыражения [9].

¹⁵ Подлинное произведение искусства всегда символично. А.Ф. Лосев отмечал: «Символ обладает почти всеми атрибутами воображения: трансцендентальностью, спонтанностью, синтетичностью, ассоциативностью, продуктивностью...» 10, с. 427. По мнению философа, символ связан с чувственным созерцанием, абстрактным мышлением и художественной выразительностью. Следует подчеркнуть, что эти характеристики символа в полной мере относятся и к основным функциям синестезии: формированию символично-эстетической образности произведения искусства, усилению экспрессии и выразительности.

¹⁶ Необходимо отметить особое значение музыкального искусства в развитии творческого воображения. Художественно-эстетические образы, возникающие при восприятии музыки, оказывают особое, непосредственное воздействие на внутренний мир человека и способны вызывать широкий спектр ассоциаций – эмоциональных, зрительных, слуховых, смысловых, двигательных, а также активизировать ассоциации, связанные с воспоминаниями о пережитом [9].

17 В настоящее время в музыкальной педагогике наибольшую известность получили следующие методики, основанные на исследовании синестезии:

1. педагогические методы «музыкальной графики», разработанные И.Л. Ванечкиной и И.А. Трофимовой на основе опыта О. Райнера [3]. «Музыкальная графика» – это педагогическая методика, основанная на отображении музыкальных образов с помощью графики или живописи, применяемая в области художественного и эстетического образования, в арт-терапии и для психолого-педагогических исследований феномена синестезии, например, «цветного слуха» [3];
2. синестетическая методика музыкально-эстетического воспитания, разработанная Н.П. Коляденко [8];
3. синтетическая методика «Звук и Цвет» С.В. Московской [С.В. Конанчук.], объединяющая методы графического отображения музыки (музыкальный гештальт), методику «рисование звуком» (музыкальные импровизации) и метод спонтанного рисунка. Методика «Звук и Цвет» была апробирована в Центре искусств «АТРИУМ» в Берлине (Германия), Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП); в настоящее время продолжает развиваться в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы (СПбГИПСР) [11]. Кроме сферы художественного-эстетического образования и воспитания, данная методика может быть использована для диагностики креативности и творческого потенциала личности.

18 Б.М. Галеев отмечал, что педагогические эксперименты подтвердили высокую эффективность применения метода «музыкальной графики» как особой формы эстетического, полихудожественного образования и воспитания. Применяя синестетическую методику «музыкальной графики», можно получить уникальные результаты:

- рисование музыки развивает концентрацию внимания и самостоятельность мышления, выявляет индивидуальность автора;
- повышает чувствительность восприятия, развивает фантазию и воображение;
- способствует более глубокому пониманию содержания музыки и более высокой эффективности усвоения материала;
- изображение музыки (музыкальный гештальт) является уникальным «документом», позволяющим судить о глубине восприятия музыки и творческих способностях автора. Такая «обратная связь» не может быть достигнута на основе других методов (беседа, анкетирование), причем это уникальные результаты для каждого участника экспериментов [4].

19 Применение синестезийных педагогических технологий постепенно становится общей тенденцией эстетического образования. Так, например, в основе полихудожественного педагогического направления, разработанного Б.П. Юсовым, лежит понимание того, что восприятие каждого человека изначально образно, полихудожественно и полимодально. Предложенный Б.П. Юсовым подход в образовании предполагает интеграцию сенсорных возможностей

человека и организацию творческой деятельности на основе синтеза искусств. Интеграцию здесь можно рассматривать как «раскрытие внутреннего родства разнообразного художественного проявления и переход, перенос, преобразование данной художественной формы в другую художественную модальность» [14, с. 184]. Применение методики синтеза искусств обеспечивает формирование целостного восприятия, развитие эстетического сознания, эстетических и художественных способностей в различных областях практической деятельности. Кроме того, применение синестетических подходов и методологий в современном эстетическом образовании может способствовать самоактуализации личности, развитию активного творческого воображения, образного и ассоциативного мышления, расширению сферы творческой деятельности на основе синтеза искусств.

²⁰ В 2020 году в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и в Венском университете пройдут международные научные конференции, посвященные синестетической проблематике. Это свидетельствует о возрастающем интересе международного научного сообщества к феномену синестезии и его проявлению в художественной культуре и образовании, об актуальности применения синестетических подходов и методологий в психолого-педагогической практике.

Библиография:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
2. Бондаренко Т.А. Виртуальная реальность в современной социальной ситуации: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – Ростов-на-Дону, 2007. – 295 с.
3. Ванечкина И.Л., Трофимова И.А. Дети рисуют музыку. – Казань: Изд-во ФЭН, 2000. – 119 с.
4. Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. Синестетические эксперименты в музыкальном образовании // Человек. – 2002. – № 2. – С. 89-99.
5. Волкова П.С. Феномен синестезии в свете имагинации / Синестезия: Содружество чувств и синтез искусств. Материалы международной научно-практической конференции, 3-8 ноября 2008. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. – С. 89-95.
6. Галеев Б.М. Проблемы синестезии в эстетике // Современный Лаокоон. Эстетические проблемы синестезии. – М.: МГУ, 1992. – С. 5-9.
7. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. – 591 с.
8. Коляденко Н.П. Музыкально-эстетическое воспитание: Синестезия и комплексное воздействие искусств. – Новосибирск, 2003. – 258 с.

9. Командышко Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход: моногр. – М.: Изд-во «ИХО РАО», 2011. – 292 с.
10. Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. – М., 1979. – Вып.6.
11. Московская С.В. [Конанчук С.В.] Звук и Цвет. Педагогика будущего – синтез искусств. – СПб.: Издательство «Типография Ивана Федорова», 1995. – 77 с.
12. «Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика. Эпохи – стили – жанры»: материалы II Международной научной конференции / под ред. Н.А. Николаевой, С.В. Конанчук. – СПб.: Александрия, 2019. – 176 с.
13. Сидоров-Дорсо А.В., Дэй Ш.Э. Синестезия: мнения и перспективы. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. – 277 с.
14. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: ИХО РАО, 2004. – 253 с.

Relevance of the use of synesthetic methodologies in the field of aesthetic education

Svetlana Konanchuk

*Associate Professor of Department of Philosophy, Cultural Studies and Foreign Languages, Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work
Russian Federation, St. Petersburg*

Abstract

The article discusses the prospects for the use of synesthetic methodologies in the field of aesthetic education. It is indicated that the use of pedagogical techniques based on synesthesia promotes self-actualization of the personality, the development of creative imagination, memory, imaginative and associative thinking and the expansion of the scope of creative activity. The experience of conducting international scientific conferences on the study of synesthesia and the use of synesthetic methodologies in pedagogical and psychological practice are summarized.

Keywords: aesthetics, aesthetic education, aesthetic upbringing, synesthesia, synthesis of arts, creative imagination, creativity of personality

Publication date: 26.06.2022

Citation link:

Konanchuk S. Relevance of the use of synesthetic methodologies in the field of aesthetic education // *Man and Education* – 2020. – Issue 1 (62) С. 161-165 [Electronic resource]. URL: <https://человекиобразование.рф/S181570410020876-8-1> (circulation date: 03.07.2024). DOI: 10.54884/S181570410020876-8