

УДК 378.44 + 7.01

## **СИНТЕЗ ИСКУССТВ, КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ**

*М.Ю. Сидоренко, Ж.В. Пономарева*

В статье рассматриваются вариации развития творческих способностей, при нестандартных условиях. Установлено, что музыка, литература, поэзия, графика, живопись, как синтез искусств обеспечивают, гарантию формирования и продвижения творчества.

Ключевые слова: культура, синтез искусств, творческие способности, эмоциональная сфера, эстетическое воспитание, развитие.

Творчество – это высшая форма деятельности человека, форма самореализации и неповторимое индивидуальное отношение к миру. Объективного толкования творческой деятельности, применимое ко всем случаям, дать нельзя. Человек в своей деятельности так многообразен, что между творческим проявлением и высоким уровнем мастерства невозможно найти четкую грань. И тем более, понятие творческие способности, применимая к человеку, будет различно.

Для развития творческих способностей на ряду с традиционными видами искусств и техниками, используют и нетрадиционные. Таким можно назвать синтез искусств.

Синтез искусств – это сочетание различных видов искусства, оказывающее многостороннее эстетическое воздействие, объединяющее различные виды искусства, например, музыку, поэзию, танец, живопись, таким образом, что ни одно из них не доминирует над другими, а дополняют друг друга [1].

Важны условия, при которых формируются и открываются творческие способности – характер, смелость и независимость. Наличие положительных эмоций, нужны для укрепления эмоциональной памяти творческого успеха, для преодоления внутренних трудностей, которые обязательно возникают всегда, при дальнейшем продвижении творчества. Формирование творческой деятельности, проходит путь от интереса, к профессиональной самореализации, что создает наилучшие условия развития способностей [2].

Сущность и импровизационная природа синтеза искусств как универсального, целостного явления, как постоянно развивающегося процесса порождения нового в науке, искусстве, образовании; обеспечивают эффективность использования интеграции искусств, в деятельности по воспитанию творчества (рис. 1).

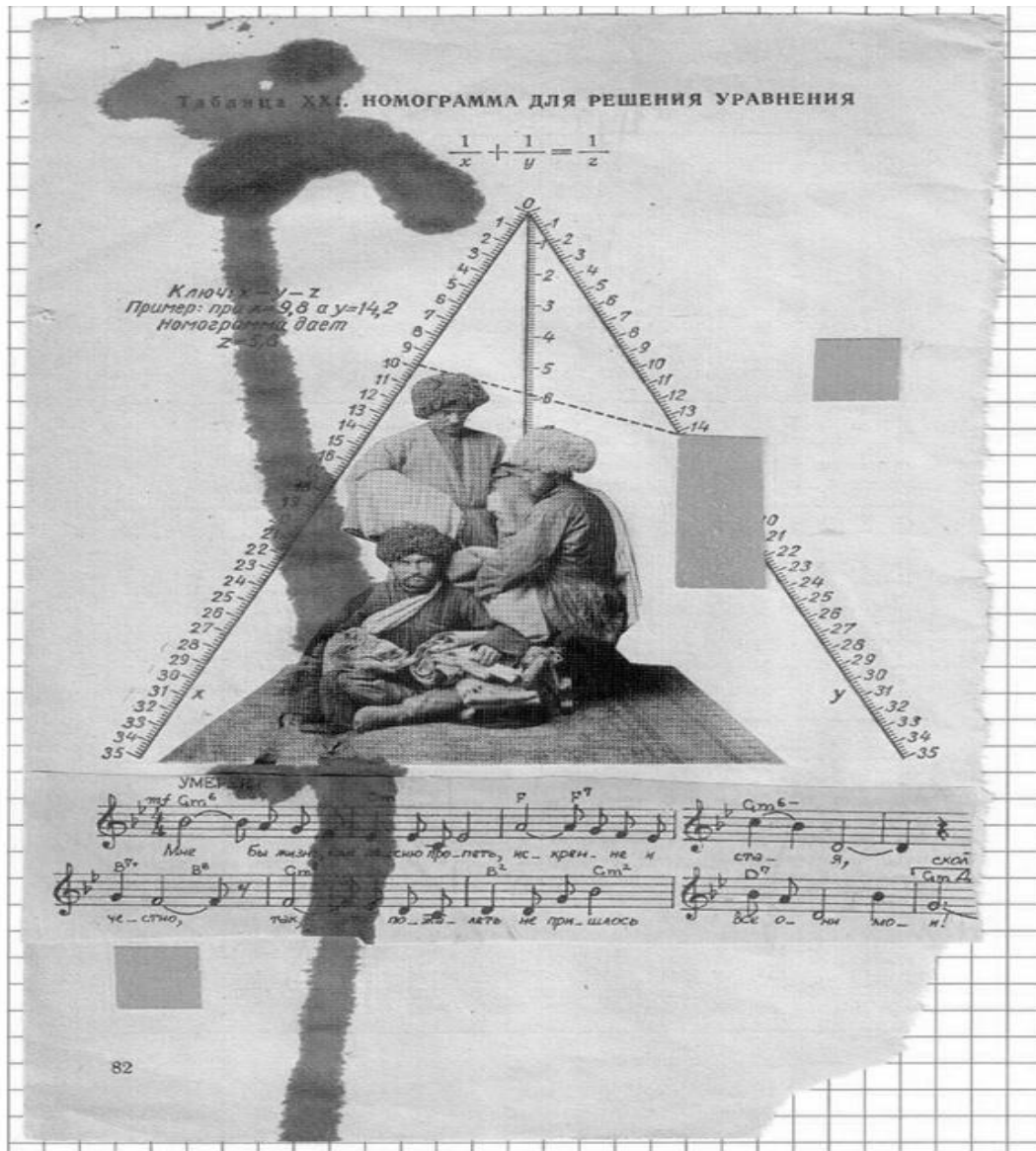


Рис. 1. Опыты синестезии

Трудности в освоении окружающего мира, выражение своих эмоций ограничивают возможности приобретения навыков в творчестве. Ограничения активности переходит в упадок познавательной активности. Чтобы мотивировать человека к цели, преодолевать препятствия, уметь анализировать и выражать эмоции, нужно создать особые обстоятельства.

На практических занятиях декоративным рисунком можно заниматься под музыку или под чтение книг. Под музыку происходит очень мощное проявление образов. Если соединить рисование и музыку, то возникает внутренняя психологическая гармония. С музыкой и чтением книг уходит напряжение и усиливается внутреннее самовыражение навеянное музыкой.

Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». Музыка для занятий декоративным рисунком может быть разной. Чаще всего от классической музыки возникают более конкретные образы. Это могут быть

музейные произведения искусства, ранее увиденные или картинка из конкретной жизни, бытовая сценка. Медитативная музыка, звуки природы: пение птиц, шум воды и леса, журчание ручья или треск костра несет в себе некую трансформацию восприятия. Рисование под медитативную музыку получается спонтанное, абстрактные пятна, мощные и яркие по цвету, непонятной конфигурации, картинка-образы нечеткие, размытые, причудливой формы и цвета (рис. 2, 3).

Можно сделать вывод, что с музыкой, существенно обогащается эмоциональная сфера, совершенствуются способы регуляции собственных эмоций и чувств, рисунок становится богаче. Рисование под музыку, заставляет внутренние эмоции выплеснуться наружу. Что очень важно для творчества. Художник может глазами увидеть свой внутренний мир, с помощью своего же рисунка. Он становится чутким. Музыка регулирует и направляет рисующего на самовыражение, смягчая негативные эмоции. Рисование под музыку учит взаимодействию, стимулирует к общению и взаимоотношению с окружающим миром.

Литературные чтения на практических творческих занятиях играют, так же немаловажную роль в процессе формирования художественных способностей. С книгой человек знакомится достаточно рано. Первыми читают для него родители, потом в детском саду, приходя в школу, ребенок знакомится с более глубокой литературой. Он уже читает самостоятельно. С этим самостоятельным чтением книг, развивается нестандартное мышление. Главная задача в необходимости обсуждения прочитанного, закладывание понятий добра и зла, предательства и дружбы. Формируется индивидуальное мировоззрение, развивается интеллект [3].

Фоновое чтение на практических занятиях по изобразительному искусству, может быть в живую или возможно включить запись актерского прочтения того или иного произведения. Актерское чтение отличается выразительностью, дикцией и своеобразной интонацией. Это помогает психологически ярче понимать и воспринимать текст. От такого прочтения и последующего обсуждения, четко формируется образ, более эмоциональными становятся цвета. Создавая рисунок, человек становится «оформителем» и «иллюстратором». Важно под каждым рисунком писать его название, как формулирует это сам автор работы. Это может быть строчка из прочитанного отрывка, может быть только одно слово как девиз. Главная задача каждой такой работы – сформировать умение выделить из прочитанного произведения важные и интересные детали, передавая их качества в изображении, показать свои эмоции в цвете.

Академический, абстрактный рисунок, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства в живописи и декоративном рисунке. Многие работы поражают нас красотой цвета, его

яркостью, нарядностью и эмоциональностью. Цвет может радовать, а иногда создавать тревогу, напряжение и раздражение. Есть цвета успокаивающие и раздражающие нервную систему. Зеленый, голубой, синий – действуют успокаивающе. Красный, пурпурный, желтый и оранжевый – цвета возбуждающие. Желтый цвет – радости и богатства золота, красный – обжигающий и энергичный, фиолетовый – беспокойный, зеленый – цвет равновесия и примирения, голубой – покоя и дали. Цвета делятся на теплые и холодные. Оранжевый, желтый и красный воспринимаются как теплые цвета. Фиолетовый и синий – как холодные. Зеленый цвет может быть и холодным и теплым.



Рис. 2. Эмоциональная передача музыки через пятна и линии. Динамика



Рис. 3. Эмоциональная передача музыки через пятно и линию. Статика

Цвет – это большая часть нашего восприятия. В синтезе искусств важно, что цвет стимулирует креативность, как условие развития способностей [4].

Декоративное рисование под музыку, создание на бумаге образа после прочтения книги, все это воспроизводится с помощью эмоций, переживаний. Поначалу это кажется невозможным. Но когда звучит мягкая классическая музыка, происходит взаимодействие видов искусства, при котором каждый из компонентов, выступая с определенной степенью самостоятельности, приобретает новые качества, относящиеся равно к его форме и содержанию, создается целый мир, то видишь, что этому художнику есть что сказать.

Важно, чтобы в процессе приобретения знаний не забывалась цель, ради которой эти знания приобретаются. Изобразительная грамота нужна не ради нее самой, а для того чтобы научиться верно, ярко и убедительно выражать свои мысли и чувства. Синтезом пластических художественных приемов, языком форм и цвета, выражать свое отношение к окружающей жизни. Несмотря на погрешности рисунка, перспективы или пропорций, упрощенное цветовое решение, в таких работах есть своеобразная правдивость, эмоциональное и непосредственное восприятие природы [5].

Художественный образ, возникший на основе синтеза искусств, – качественно новое явление, он имеет сложную, многоплановую структуру, недоступную отдельным видам искусства» [6]. Понимание его глобальности, нелинейности, способности организовывать вокруг себя образовательное пространство, порождает новые смыслы позволяет разрабатывать теорию художественного образования на новом уровне, с учетом современных реалий.

#### Библиографический список

1. Мировая художественная культура. XX век: Словарь / сост. Т.Я. Вазинская. Минск: Новое знание, 2005.– 375 с.
2. [www.studbooks.net/516243/pedagogika/razvitie\\_emotsiy\\_sredstvo\\_formirovaniya\\_kreativnosti](http://www.studbooks.net/516243/pedagogika/razvitie_emotsiy_sredstvo_formirovaniya_kreativnosti)
4. [www.infourok.ru/integririvannoe-zanyatie-hudozhestvennoe-chtenie-kak-vid-ispolnitelskogo-iskusstva-776683.html](http://www.infourok.ru/integririvannoe-zanyatie-hudozhestvennoe-chtenie-kak-vid-ispolnitelskogo-iskusstva-776683.html)
4. Цвет как основное выразительное средство живописи. – <https://cyberpedia.su/15хаба5.html>
5. [https://studopedia.ru/4\\_84898\\_protseess-obucheniya.html](https://studopedia.ru/4_84898_protseess-obucheniya.html)
6. Степанов, Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л.: Общество «Знание», 1973.– 184 с.