

Ассоциативное мышление и его развитие на уроках «Слушание музыки»

В последнее время, благодаря развитию психологии и других смежных наук, на первый план выдвинулся круг проблем, направленных на активизацию внутренних ресурсов ребенка, и в первую очередь, развитие творческого воображения, фантазии, которые необходимы, как для активного восприятия произведений музыкального творчества, так и в повседневной жизни человека. Необходимой предпосылкой этого является развитое ассоциативное мышление.

Практически ни один исследователь, изучающий влияние музыки на личность человека не обходится без упоминания того факта, что музыка помимо мощного воздействия на эмоциональную сферу человека, влияет и на развитие его интеллекта. Язык музыки отличается от языка других видов искусства степенью обобщенности и абстрактности, поэтому при восприятии музыкального произведения (в любом виде музыкальной деятельности) возникает широкий диапазон образов и ассоциативных представлений. Художественные образы обладают знаковыми особенностями и рождают в сознании воспринимающего субъекта ассоциации, благодаря которым этот образ приобретает индивидуальный смысл. При этом возникающие ассоциации приобретают едва ли не центральное значение.

Образность музыкального искусства позволяет в рамках музыкального произведения говорить не только о развитии чувствительности и эмоциональной отзывчивости ребенка, но и о формировании навыка построения ассоциаций. Ассоциативное мышление лежит в основе гибкости, креативности мышления и компетентности личности.

Понятие «ассоциация» встречается в психологии памяти, воображения, мышления и объединяет все психические познавательные процессы в единый комплекс. Это означает, что ассоциативность как связь между предметами и действиями, символами и ощущениями, которые сопровождают эти предметы, является характерной чертой психики человека. Благодаря ассоциациям новый опыт человека соединяется с прошлым. Ассоциациями объясняется появление новых знаний, умений; отображение в сознании человека предметов и явлений действительности в форме связей прошлого и настоящего, старого и нового, известного и неизвестного.

С понятием «ассоциации психических явлений» мы встречаемся на протяжении всей истории философии. Впервые его связывают с именами Аристотеля и Платона. Аристотель говорил, что образы, возникающие без видимой внешней причины, являются продуктами ассоциации. Он различал следующие виды ассоциаций:

- По сходству (красное – пурпурное);
- По контрасту (большое – маленькое);

- По смежности в пространстве или во времени (запах приправы к пище вызывает аппетит);
- Причинно-следственные связи (сильный ветер – озноб).

Основателем ассоциативной психологии является английский врач Д. Гартли. Именно ему принадлежит открытие, что в основе ассоциативного мышления лежит способность выделять общие признаки вещей – обобщать, не проводя логического анализа.

Ассоциацию как процесс активного воображения рассматривал в своих трудах Т. Рибо. Предложенный еще Дж. Локком термин «ассоциация» стал главным в целом ряде концепций и школ, объединивших труды философов (Т. Гоббс, Р. Декарт) и психологов (А. Бен, Г. Спенсер, З. Фрейд, Г. Эббингауз).

В музыкальной психологии обоснование ассоциативности музыкального искусства дали Д. Кирнарская, В. Петрушин, В. Остроменский, В. Медушевский.

Оперируя различными средствами, музыка в состоянии вызвать тот или иной образ, те или иные ассоциации. Ассоциации, порождаемые музыкой, многообразны и проявляют себя различными категориями сложности: простейшие связаны с высотой, силой и тембром звуков. Так, быстрая последовательность нот в высоком регистре может напомнить пение птицы, мелодия в среднем регистре легко связывается с человеческим голосом, а громкий диссонирующий аккорд обычно сравнивается с возгласом, криком или выстрелом. Более интересны ассоциации, связывающие характер музыки с событиями из жизни ученика или переживаниями, связанными с восприятием произведений искусства. Ребенок с самых ранних этапов обучения должен быть вовлечен в увлекательнейший процесс образной расшифровки произведений.

Анализ работ ведущих ученых по данной проблеме убеждает в том, что:

- Полноценное восприятие музыки требует работы ассоциативной, двигательной, слуховой и логической памяти;
- Процесс восприятия музыки предполагает работу интуитивного, логического, практического, теоретического и образного, ассоциативно мышления;
- Взаимосвязь органов чувств в процессе восприятия стимулирует работу воображения;
- Процесс восприятия музыки стимулирует работу головного мозга, который отвечает за кодировку информации в языковой форме, поэтому восприятие музыки развивает навык построения ассоциативных цепочек.

Использование приема ассоциаций – это один из действенных методов развития воображения. Опора на зрительные образы предполагает сравнения, связанные с произведениями других видов искусства, картинами природы, окружающей жизни, быта. Можно использовать слуховые ассоциации со

звучанием других музыкальных инструментов., оркестра, выразительной человеческой речи, с движением живых существ и механизмов, явлениями природы, колокольным звоном и т.д.

При определении эмоционального содержания произведения ассоциации с общими категориями помогают выявить конкретный музыкальный образ, проследить его развитие, уточнить характер каждого эпизода произведения, его изменения. Например, определить, когда повествование сменилось динамичностью, возбуждение – успокоением, вопросительные интонации – утвердительными, энергичные – нежными, жалобные – мужественными и т.д.

Для развития ассоциативного мышления можно выделить следующие этапы работы над произведением: определить его художественное содержание, характер музыкальных образов; наметить возможный круг ассоциаций и аналогий с привлечением материала других музыкальных произведений, других видов искусства, исторических событий и т.д.

При знакомстве с музыкальными инструментами, регистрами можно сравнивать их звучание с голосами птиц, животных, рассматривая картинки с их изображением. Полезно использовать сравнения со знакомыми им осязательными ощущениями, с житейским опытом детей. Например, ассоциация «Пианист»: при исполнении легато – пальцы переползают, звуки переливаются; стаккато – пальцы отскакивают, как мяч, упруго, звонко. Фортепиано может разговаривать с нами, словно живое существо, и если обращаться с ним бережно и чутко, тогда оно ответит нам ясным красивым звуком. Если играть грубо, жестко, то и звук будет резким, словно инструменту сделали больно.

Решению многих проблем мыслительной деятельности мешает, по мнению психологов, ограниченный круг ассоциаций. На первый взгляд, каждый пользуется таким кругом, какой он собрал на протяжении своей жизни. Однако на самом деле человек использует лишь незначительную часть своего запаса знаний. Чтобы устранить проблему ограниченного круга ассоциаций, необходима тренировка ассоциативного мышления. В идеальном варианте человек должен в нужный момент мгновенно найти нужную ассоциацию. Еще лучше, если человек умеет постоянно расширять круг своих ассоциаций, тогда нужные ассоциации будут всегда.

Таким образом, чем богаче духовный мир, чем шире кругозор, тем больше возникает ассоциативных представлений.

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие существенные характеристики ассоциативного мышления:

1. Большая скорость ассоциативного мышления в сравнении с другими типами мышления, так как при поиске решения проблемы индивид прибегает не к последовательным логическим шагам, а оперирует ассоциативными цепочками. Соответственно за одно и то же время человек, идущий по ассоциативно-образному пути, может рассмотреть большее число вариантов решения задачи, чем, если бы он пользовался логическими конструкциями.

2. Ассоциативное мышление – это процесс, направленный на установление связей между предметами и благодаря этому созданию совершенно уникальной по масштабам и содержанию «картины2 мира объектов и явлений для анализа и обобщения.

3. Ассоциативному мышлению отводится важнейшая роль в творческом процессе, так как оно способно выявлять существенные, но глубоко скрытые свойства объектов. Таким образом, это оригинальное, нестереотипное мышление.

Развитая ассоциативность – важнейшая сторона художественного, в том числе и музыкального мышления. В. Медушевский отмечает, что рождению музыки как самостоятельного вида искусства предшествовал многотысячелетний опыт использования различных звуков непосредственно в труде и общении (трудовые и магические попевки, кличи, сигналы). Спустя время, из общественной звуковой деятельности выделилась собственно музыкальная. Благодаря этому музыка способна вызывать ассоциации с окружающей действительностью.

Приемы работы по развитию ассоциативного мышления средствами музыки можно условно разделить на следующие виды:

1. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с вербальным рядом;
2. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом;
3. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с пластической передачей движений;
4. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с жизненным опытом детей.

1. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с вербальным рядом.

Вербальное мышление выступает как процесс связного логического рассуждения, в котором каждая последующая мысль обусловлена предшествующей. Оно действует на базе языковых средств и представляет собой наиболее высокий этап развития мышления. Благодаря вербальному мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности, предвидеть развитие определенных процессов в природе и обществе, обобщать различный наглядный материал.

Современная методика музыкального образования предлагает следующие конкретные приемы по подбору музыкальных ассоциаций, связанных с вербальным рядом.

- «Выражение своих мыслей и чувств звуками». Передать с помощью звука заданное учителем психоэмоциональное состояние (нежность, страх, удивление...). Другой вариант – в виде игры, когда ребенок загадывает свое эмоциональное состояние в виде звука или мотива, остальные дети отгадывают.
- «Подбор эмоциональных эпитетов» на основе словаря эмоций. В этих словарях эмоциональные эпитеты существуют как признаки характера звучания музыки. Причем, для удобства пользования, признаки

объединены в модальности, которые отражают одно и тоже настроение, различаясь нюансами в зоне этого настроения.

**Словарь эмоций,
определяющих характер
звучания музыкального
произведения**

Радостно - весело, празднично, звонко, блестяще, искрясь, бодро, игриво, бойко, легко, задорно, ослепительно, ярко, лучисто, лучезарно.

Торжественно - величественно, победно, ликующе, призывно, пышно, грандиозно, эффектно, оптимистично.

Таинственно - вкрадчиво, странно, причудливо, фантастически, призрачно, скрыто, замысловато.

Грозно - драматично, трагично, зловеще, траурно, фатально, мертво.

Спокойно - мирно, безмятежно, добродушно, светло, блаженно, беззаботно, раскованно, покорно, прозрачно.

Нежно - ласково, мягко, любовно, радужно, приятно чисто, приветливо, благородно, трогательно.

Шутливо - затейливо, насмешливо, легкомысленно, шаловливо, лукаво, ехидно, паясничая, забавно, издевательски, иронически, пародируя.

Элегантно - тонко, изящно, галантно, утонченно, пластично, хрупко.

Поэтично - возвышенно, мечтательно, душевно, лирично, завожено.

Раздраженно - резко, грубо, жестко, сердито, люто, агрессивно, свирепо, дико.

Сумрачно - пасмурно, хмуро, угрюмо, скрыто, глухо, тоскливо, приглушенно, блекло.

Сонливо - дремотно, вяло, обессиленно, лениво, расслабленно, размяченно, безвольно, безжизненно.

Энергично - мужественно, решительно, смело, сильно, крепко, твердо, уверенно, настойчиво, отважно, маршеобразно, напористо.

Взволнованно - смятенно, тревожно, щемяще, трепеща, надломленно.

- «Подбор названия к музыкальному произведению». Нужно как можно больше придумать названий, отражающих суть музыкальных произведений (то есть, превратить внепрограммную музыку в программную). Критерием для выполнения данного задания должна быть близость ассоциации к характеру музыки.
- «Сочинение сюжетной сказки под музыку». Данное задание используется при восприятии программной музыки с развернутым развитием, например, «В пещере горного короля» Э. Грига, «Похороны куклы» П. Чайковского и т.д. дети должны сочинить небольшой рассказ или историю, которая отражала бы характер развития в музыке.
- «Создать литературный «перевод» с языка музыки на язык слов». В данном задании детям предлагается представить небольшие пьесы в виде страниц личного дневника, в котором человек делится своими душевными переживаниями, и создать литературную интерпретацию музыки, например, при знакомстве с прелюдиями Ф. Шопена.
- «Передай литературный образ». Задание основано на подборе стихотворного ряда к прослушанной музыке. Детям предлагаются карточки со стихами (по одной на человека), которые они должны прочитать. Затем проигрываются фрагменты произведений, соответствующие теме данных стихотворений. Учащимся предлагается прочувствовать их эмоционально-образный строй и сделать выбор по собственному усмотрению, объяснив его.

- «Тембры и образы». Детям предлагается прослушать одну и ту же мелодию, программную пьесу в исполнении различных музыкальных инструментов. Учащиеся записывают, а затем рассказывают, как изменился возникший при восприятии образ в зависимости от изменения тембра. Задание может быть использовано при изучении темы «Тембр».

2. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом.

Визуальное мышление – это способ творческого решения проблемных задач в плане образного моделирования. Основой визуального мышления выступает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Оно направлено на систематизацию и упорядочивание той информации и тех сюжетов, которые происходят в жизни человека. Специфика детского визуального мышления заключается в возрастных особенностях восприятия и малом визуальном опыте.

Музыкальная деятельность, направленная на развитие ассоциаций, связанных с визуальным рядом – это не только одно из средств постижения окружающего мира через визуальный материал, но и средство адаптации младшего школьника к этому миру. Способность наблюдать, замечать, анализировать и размышлять об увиденном формируется с детства.

- Задание «Цветные квадраты» - это подбор цветового ряда к звучащей музыке. Предлагаются карточки с квадратами разных цветов и оттенков (не менее трех каждого основного цвета). В процессе слушания музыки дети выбирают карточку с оттенком, созвучным музыке в данный момент. Важно участие каждого ребенка.

- Задание «Музыкальная линия» - строится на основе графического моделирования и подбора графических знаков и линий под музыку. Под звучание музыкального произведения ребенок должен начертить на листе бумаги разные линии: например, плавные, волнообразные – под медленную и спокойную музыку; прямые, изогнутые – под решительную; прерывные – под легкую и отрывистую музыку. Линии могут быть того цвета, который, по мнению ребенка, больше всего подходит к настроению исполняемого музыкального фрагмента.

- Задание «Волшебные бусы» направлено на развитие чувства музыкальной формы на основе ассоциативного мышления. При прослушивании музыкального произведения надо найти геометрическую форму определенного цвета, созвучную настроению в данный момент. Во время прослушивания характер музыки может меняться, а, следовательно, и геометрические формы могут меняться несколько раз. По окончании прослушивания предложить детям объяснить выбор цвета и формы геометрических фигур, подобранных к данному музыкальному произведению. Получившаяся схема может отражать характер пьесы, повторяющиеся части музыкального произведения и ассоциации, соответствующие ощущению ребенка.

- Задание «Музыкальная живопись». Дети, глядя на картину художника, анализируя событие, изображенное на ней, краски, использованные при написании картины, пытаются услышать музыку и описать ее.
- Задание «Живописная музыка». Дети изображают образ прослушанного музыкального произведения в цветовых пятнах или рисунке на основе свободных ассоциаций.
- Задание «Волшебники». После прослушивания музыкальной характеристики феи Сирени и феи Карабосс детям предлагаются шаблоны «волшебниц». Затем дается задание дорисовать эти фигуры, превратив одну в «добрую», а другую в «злую» волшебниц, повторно прослушивая вышеназванные отрывки. В качестве домашнего задания можно предложить придумать другую историю о том, что совершила плохого «злая» волшебница и как ее победила «добрая». Целесообразно сделать выставку детских рисунков и отметить старание учеников.

3. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с передачей движений, или пластическое интонирование.

Музыкальная педагогика постоянно обращается к решению проблемы «музыка-движение». Известный швейцарский педагог XX века Э. Жак-Далькроз разработал целую систему ритмического воспитания, основой которой является развитие музыкальности слуха посредством движений, органически сочетающихся с музыкой. Отечественные исследователи этой проблемы – Н. Александрова, Н. Збруева, Е. Конорова, М. Румер, В. Яновская разрабатывали методические основы музыкально-ритмического воспитания еще в 20-30-е годы, на этой базе сложились различные методики музыкально-ритмического воспитания детей.

Такой вид музыкально-практической деятельности учащихся как пластическое интонирование основан на ассоциативных связях «музыка-движение». При восприятии музыки у детей возникает двигательная ассоциация в соответствии с характером музыки, характером мелодии, эмоциональными настроениями, ритмическими особенностями и т.д. поэтому этот вид деятельности учащихся можно активно использовать на уроках слушания музыки для развития ассоциативного мышления.

- Свободное дирижирование – передача в дирижерских жестах фразировки, динамики, логических ударений, кульминации прослушанной музыки. Смена движений рук должна быть связана с определением детьми на слух различных тембровых, динамических, темповых особенностей прослушанной музыки;
- Имитация игры на музыкальных инструментах;
- Подбор танцевальных движений в различных жанрах в соответствии с характером музыки;

- Пластические этюды – изображение с помощью пластики рук и тела музыкальных образов (образы природы: море, непогода, рассвет; образы животных и птиц; персонажи – волшебник Черномор; передача характера музыкальных персонажей – образ кошки, птички, утки, волка, дедушки и охотников в симфонической сказке «Петя и волк» С. Прокофьева).
- Свободные пластические импровизации, направленные на создание пластических образов под программную музыку в развитии. Например, можно изобразить с помощью пластики «Чай» или «Кофе» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

4. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с жизненным опытом детей.

Жизненный опыт учащихся может использоваться для иллюстрации изучаемого материала, для создания проблемной ситуации и поиска путей для ее разрешения, для корректировки имеющихся представлений и понятий.

- «Звуковая картина» - задание направлено на расширение слуховых представлений детей: «Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка». Например, звуковая картина «В зимнем лесу».
«Идем по снегу» - дети равномерно хрустят целлофаном.
«Бежим» - хрустят в быстром темпе.
«Остановились, прислушались» - пауза.
«Завыл ветер» - голосом изобразить вой ветра.
«Зашумели ветви деревьев» - дети шуршат листами бумаги.
«Сосульки» - звучит треугольник или металлофон.
«Дятел стучит» - карандашами по столу. Можно сочинить мелодию к песенке дятла:

«День за днем стучу, стучу
Тук-тук-тук-тук-тук.
Все деревья я лечу,
Тук-тук-тук-тук-тук»...

- Задание «музыкальный портрет» представляет собой подбор учащимися такого музыкального произведения, которое в наибольшей степени соответствует образу одноклассника, учителя, мамы, дедушки и т.д.

Таким образом, все вышеизложенное доказывает, что ассоциативное мышление – это важнейшая сторона художественного и музыкального мышления. Важно, чтобы все эти приемы систематически и последовательно использовались педагогом на уроках слушания музыки. Ведь полноценное восприятие музыкального искусства детьми невозможно без развития ассоциативного мышления.

Литература

1. Кирнарская, Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности [Текст] /Д.К. Кирнарская. - М.: Таланты-XXI век, 2004. – 496 с.
2. Никешина Н.И. Ассоциативное мышление и его развитие на уроках музыки. – Электронный ресурс // <https://urok.1sept.ru/articles/566293>
3. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
4. Ражников В.Г. Постижение сущности эстетических эмоций и художественных переживаний (авторский словарь и методика его применения). Электронный ресурс // <https://cyberleninka.ru/article/n/postizhenie-suschnosti-esteticheskikh-emotsiy-i-hudozhestvennyh-perezhivaniy-avtorskiy-slovar-i-metodika-ego-primeneniya>.
5. Торопова, А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – М.: Граф-пресс, 2008. – 200 с.
6. Угарова Ю.А. Развитие ассоциативного мышления младших школьников на уроках музыки. – Электронный ресурс // <https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/03/27/razvitie-assotsiativnogo-myshleniya-mladshikh-shkolnikov-na-uroke>
7. Юдина, Е.И. Азбука музыкально-творческого саморазвития. - М., 1994. – 174 с.