

Менделеевские среды: история и современный ренессанс

(Окончание. Начало в № 4 за 2019 год.)

Ю. С. Сусед-Виличинская,
кандидат педагогических наук, доцент
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова,
Е. Я. Аршанский,
доктор педагогических наук, профессор
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова

МУЗЫКА ЭПОХИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МУЗЫКЕ

В данном разделе ток-шоу в рубрике «Спорный вопрос» речь пойдёт о музыкальных предпочтениях современной молодёжи. Ведущий выдвигает предположение о том, что сегодня учащиеся и студенты совершенно не интересуются классической музыкой — на смену ей пришли другие направления.

Демонстрируется видеоролик, в котором корреспондент задаёт молодым людям следующие вопросы:

1. Часто ли Вы слушаете с друзьями классическую музыку? Назовите своё любимое музыкальное произведение композитора-классика.
2. Каким музыкальным стилям и жанрам Вы отдаёте предпочтение? Приведите пример.
3. Что бы Вы посетили с наибольшим удовольствием: музыкальный спектакль (оперу, балет, оперетту), концерт симфонической музыки или выступление рок-группы? Как бы поступили в этом случае Ваши родители?

Видеозаписи ответов всех респондентов монтируются блоками, соответствующими каждому вопросу.

Выясняется, что на фоне доминирования современных музыкальных направлений молодёжи интересны и классические музыкальные произведения. Правда, к сожалению, молодые люди плохо с ними знакомы. В то же время родители, как правило, совершенно не воспринимают современные направления музыки. Возникает традиционный спор «отцов и детей», причина которого кроется в недостатке соответствующей информации и часто — в нежелании её получать.

В рубрике «Авторитетное мнение специалиста» ведущий обращается к гостю ток-шоу, который выступает экспертом по данному вопросу. Он обобщённо рассказывает присутствующим о классической музыке XIX столетия и музыкальных направлениях XXI века (таблица 3).

Затем следует рубрика «Живое искусство». Звучат музыкальные произведения, которые могли исполняться в доме Д. И. Менделеева, например романс М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье».

Таблица 3. — Музыка эпохи Д. И. Менделеева и современные музыкальные направления

Музыка эпохи Д.И.Менделеева	Современная музыка
Жанр	Жанр
Сущностная характеристика	Сущностная характеристика
<p>Опера Музыкально-драматический спектакль, предполагающий синтез слова, сценического действия, музыки и изобразительного искусства. Музыка в опере является ведущим носителем драматического действия. Литературная её основа – либретто. Оно или представляет собой оригинальный сюжет, или базируется на литературном произведении. Исполнителей – оперных певцов – сопровождает симфонический оркестр. Современные слушатели оперы хорошо разбираются в музыкальном искусстве и способны его адекватно оценить</p>	<p>Рок-опера Музыкально-драматический спектакль, имеющий традиционную оперную структуру. Либретто рок-оперы основано на оригинальном сюжете. Её специфика определяется наличием эстрадного пения, электромузыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры. Рок-опера демократична и понятна широкому слою населения. Этот жанр достаточно молод и насчитывает относительно небольшое число произведений</p>
<p>Балет Музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются танец, драматическое действие, музыка и изобразительное искусство. Литературной основой балета, как и оперы, является либретто. В большинстве случаев оно базируется на литературном произведении. Постановка балета основана на классической хореографии и осуществляется балетмейстером. Сегодня классические балетные спектакли посещает подготовленная публика</p>	<p>Современная хореография Музыкально-хореографическое действие, основанное на эмоциональном сочетании движения, музыки и художественного образа. Основные принципы: отказ от канонов и традиционных балетных форм, воплощение сюжета новыми танцевально-пластическими средствами, как правило, отсутствие либретто. Постановку осуществляет хореограф. Зрительская аудитория достаточно разнообразна</p>
<p>Симфония Музыкальное произведение для симфонического оркестра, обычно состоящее из четырёх частей, имеющих сонатную циклическую форму. Основными разделами каждой части являются вступление, изложение главной и побочной тем, их развитие, обновлённое повторение и завершение. Симфонический оркестр включает определённые группы музыкальных инструментов, возглавляемые концертмейстером оркестра. Общее руководство коллективом осуществляет дирижёр. Современные слушатели симфонической музыки хорошо в ней разбираются</p>	<p>Симфо-рок Музыкальный стиль, основанный на сочетании классической музыки и различных направлений рок-музыки. Отличительной особенностью симфо-рока является стилевое разнообразие репертуара. Исполнителями выступают рок-группа и симфонический оркестр, руководят которыми как лидер рок-группы, так и дирижёр симфонического оркестра. В симфо-роке первостепенная роль отводится инструментальной музыке, но допускается присутствие вокала. Слушатели – люди разного возраста с различными музыкальными предпочтениями</p>
<p>Романс Небольшое музыкальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением, написанное на стихи лирического содержания. В романсе музыкальная и поэтическая составляющие имеют равную значимость. Исполнители, в основном, – вокалисты с классическим образованием. Сегодня слушателями является подготовленная публика зрелого возраста</p>	<p>Современная песня Стилевые (стилистические) направления современного песенного творчества – шансон, эстрадная песня, бардовская песня, рэп. Шансон – сплав романса (преимущественно цыганского), народной и ресторанной музыки и т.п. Содержание шансона отражает круг насущных проблем, характерных для времени его создания.</p>

	<p>Эстрадная песня — направление сценического искусства популярно-развлекательного характера, сочетающее исполнение песни и создание её целостного образа средствами пластики, мимики и костюма исполнителя, а также бэк-вокала и подтанцовки.</p> <p>Бардовская (авторская) песня — песенный жанр, отличительной особенностью которого является совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя. Доминирующим началом бардовской песни выступают личностная интонация, живой и неформальный подход к теме.</p> <p>Рэп — произведение, состоящее из рифмованных фраз, произносимых скороговоркой под аккомпанемент компьютерной музыки. Её основу составляют смикшированные отрывки популярных мелодий, разговоров, уличного шума и т. д.</p>
--	---

Современная музыка представлена видеозаписью выступления скрипача-виртуоза Д. Гаррета, работающего в музыкальном направлении, характеризующимся синтезом классики, джаза, рока и фолка.

В рамках рубрики «Незнакомое знакомо» проводится игра-викторина «Угадай мелодию», где использованы наиболее известные классические и современные музыкальные произведения.

В завершение этого этапа делается вывод о музыкальных предпочтениях современной молодёжи.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ ЭПОХИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И 90-Х ГОДОВ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Ведущий вновь обращается к рубрике «Спорный вопрос», с тем чтобы выяснить отношение современной молодёжи к литературе, чтению и т. п., обсудить, действительно ли раньше Советский Союз был одной из самых читающих стран мира, а сегодня литературное творчество интересует в основном представителей старшего поколения.

Участникам ток-шоу предлагается посмотреть видеоролик, в ходе которого звучат ответы студентов на такие вопросы:

1. Любите ли Вы читать художественную литературу? С какой периодичностью Вы читаете литературные произведения (несколько раз в неделю, раз в месяц)?

2. Какие жанры литературы Вам больше всего нравятся (проза, поэзия, драматургия)? На каком носителе — бумажном или электронном Вы предпочитаете читать книги?
3. Обсуждаете ли Вы с друзьями литературные новинки и классику? Назовите своё любимое классическое и современное литературное произведение.

Из ответов респондентов следует: довольно распространённое мнение о том, что сегодня молодые люди не читают книг и не понимают красоту литературного слова, оказывается ошибочным. Они знакомы с отечественной и зарубежной классикой, хотя имеют весьма поверхностное представление даже о широко известных литературных сюжетах. Что же касается современной литературы, то за её новинками следят немногие читатели. Причём большинство молодых людей предпочитают обратиться к краткому содержанию произведения или посмотреть его экранизацию. И, бесспорно, печатные издания в классическом виде уступили своё место электронной, а также аудиокниге.

В рубрике «Авторитетное мнение специалиста» профессиональный литературовед представляет краткий анализ литературной классики на примере произведений менделеевской эпохи и современных литературных направлений (таблица 4).

Таблиця 4. — Проза і поезія епохи Д.И. Менделєєва і 90-х років ХХ — початку ХХІ століття

Проза і поезія епохи Д.И. Менделєєва (2-я половина — кінець ХІХ століття)	Сучасна проза і поезія (90-і роки ХХ — початок ХХІ століття)
Напрямок	Напрямок
Суттєва характеристика	Суттєва характеристика
<p>Реалізм Відображення реальної дійсності. В літературних творах присутні персонажі, створені уявою автора, які могли б існувати насправді. При цьому розкривається образ типового героя в типових обставинах (Андрій Болконський в романі «Війна і мир» Л. Н. Толстого)</p>	<p>Реалізм (постреалізм) Принципально новим є погляд на світ як на постійно змінювану даність, не маючу меж. Реалістичне пізнання дійсності поєднується з легендами і утопічними ідеями. Літературними героями стають люди з нехарактерного, незвичного для читача соціального оточення (ночна життя міста, тюремний побут)</p>
<p>Модернізм Структуру сюжетної лінії передбачає, що герой опиняється в вигаданому світі. Причиною цього є його розчарованість в соціальному устрої, в житті; йому властиві упадничі настрої (декаданс); часто трапляється втеча героя в релігію, окультизм і філософію. Основні напрями модернізму — символізм (ранній А. Блок, А. Бєлий), футуризм (В. Маяковський, В. Хлебников), акмеїзм (Н. Гумилєв, А. Ахматова)</p>	<p>Постмодернізм В художественних творах присутні декілька альтернативних реальностей (для читача, автора і героя). Іноді герой існує в декількох іпостасях. Наприклад, В.О. Пелевін в романі «Чапаєв і порожнеча» одночасно описує героя в образі Петьки, поета-декадента середини століття і пацієнта клініки для душевнохворих. Мережева література не орієнтована на цільову аудиторію. Вона представляє собою електронні публікації, розміщені на літературних сайтах. Жанри мережевої літератури різноманітні — від фанфікшн до іронічних і юмористических форм. Тиражі електронних публікацій не обмежені</p>

В межах рубрики «Живе мистецтво» проходить конкурс дружеских епіграмм, а після нього — презентація новинок мережевої літератури. В якості прикладу останніх можуть виступати різноманітні фанфікшн, або фанфіки (літературні підрадянства, засновані на якомусь оригінальному творі (як правило, літературному або кінематографічному) і використовуючі його ідеї, сюжет і (або) персонажів), створені на основі творів А. Конан Дойла, сучасника Д. И. Менделєєва, о знаменитому сыщике Шерлоке Холмсе. Сьогодні налічується близько п'ятидесяти письменників, підрадянствуючих А. Конан Дойлу. Результатом їх творчості стало

20 томів творів про Шерлока Холмса.

Після цього проводиться вікторина на знання найбільш відомих класических і сучасних літературних творів (рубрика «Незнайоме знайоме»).

І в завершенні обобщається командна позиція по літературним уподобанням сучасної молоді.

ІЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА И СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Обсуждение художественных предпочтений современной молодёжи начинается с рубрики «Спорный вопрос».

Таблица 5. — Изобразительное искусство эпохи Д. И. Менделеева и современное изобразительное искусство

Изобразительное искусство эпохи Д. И. Менделеева	Современное изобразительное искусство
Направление	Направление
Сущностная характеристика	Сущностная характеристика
<p>Живопись и скульптура в творчестве Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) Плеяда талантливых и неординарных художников, у каждого из которых свой, непохожий на остальных, творческий путь. Передвижники искали собственные методы, сюжеты, образы, пробовали себя во многих жанрах, работали в разных стилевых направлениях. Реализм в их творчестве обеспечивал возможность показать жизнь такой, какой она была на самом деле. В сюжетных картинах и пейзажах создавалось ощущение присутствия зрителя, который как будто являлся непосредственным свидетелем происходящего. Выставки организовывались по всей стране. Целью творчества передвижников было служение людям. С их полотен перед взорами современников предстала та сторона жизни общества, которую не принято было изображать на картинах. Передвижники говорили о необходимости социальных перемен, показывали трагедию человеческих судеб. Они постоянно искали новые типы и характеры. С этим связано появление социального портрета. Его героями были крестьяне, интеллигенция, борцы за свободу народа. Бытовой жанр стал инструментом, с помощью которого передвижники пытались изменить жизнь простых людей. Самые выдающиеся представители этого жанра — И. Е. Репин, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко. Позже появились эпические полотна с изображением многофигурных сцен. Также в творчестве передвижников представлена религиозная и сказочная тематика. Необычайной красотой поражают полотна мариниста И. К. Айвазовского, пейзажи И. И. Шишкина, А. И. Куинджи. Последнего называли мастером света — так удачно у художника получалось сделать волшебной обычную и хорошо знакомую родную природу. Его картины легки, наполнены светом, яркостью красок и чёткостью линий</p>	<p>Стрит-арт Рисунки, перенесённые с холста на стены зданий</p> <p>Инсталляция Художественное произведение, созданное посредством многообразных сочетаний неподвижных предметов и их расположения в разных плоскостях и на различных площадях</p> <p>Перформанс Творческая ситуация, в основу которой положены образы, «оживающие» за счёт человеческих движений в конкретный момент времени в установленном месте и вызывающие у зрителя определённые отношения или чувства</p> <p>3D-живопись Подразделяется на статическую и динамическую. Статическая — даёт возможность реализовать 3D-эффект за счёт объёмного изображения объекта. Её особым свойством является интерактивность, создающая условия, позволяющие сделать зрителя не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником представленных объёмных картин. Динамическая — обеспечивает реализацию 3D-эффекта, в основе которого лежат соответствующие компьютерные анимации. При этом зритель не может изменить ход демонстрации зрелища</p>

Участникам ток-шоу предлагается видеоролик, в ходе которого студенты отвечают на вопросы корреспондента:

1. Часто ли Вы ходите в художественные музеи и на различные выставки? Что Вам больше нравится: классика или современное искусство?
2. Что Вы знаете о Товариществе передвижных художественных выставок? Назовите представителей этого объединения и наиболее популярные их работы.
3. Какие направления современного искусства Вам известны? Чему Вы отдаёте предпочтение: стрит-арту, инсталляции, перформансу или 3D-живописи?

В результате опроса становится очевидным, что у молодых людей, как правило, имеются обрывочные сведения о классической живописи и скульптуре. Лишь некоторые слышали о деятельности художников-передвижников. В то же время большинству респондентов известны имена великих русских художников — И. Е. Репина, И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина и многие работы этих живописцев («Бурлаки на Волге», «Девятый вал», «Утро в сосновом лесу» и др.).

К сожалению, приходится констатировать, что молодые люди либо практически не разбираются в направлениях современного искусства, либо имеют о них весьма поверхностное представление.

В лучшем случае приводятся существенные характеристики, которые достаточно условно могут быть отнесены к стрит-арту и 3D-живописи.

В рубрике «Авторитетное мнение специалиста» художником или искусствоведом анализируются художественные произведения менделеевской эпохи и современные направления изобразительного искусства (*таблица 5*).

В рамках рубрики «Живое искусство» проходит презентация дружеских шаржей на некоторых участников ток-шоу. Остальные должны определить героя каждого рисунка.

Далее предлагается составить из пазлов известную картину художника-передвижника без демонстрации её репродукции. При этом целесообразно использовать интерактивную доску (рубрика «Незнакомое знакомо»).

В заключение делается вывод о предпочтениях современной молодёжи в области изобразительного искусства.

В финальной части ток-шоу ведущий подводит его итоги и акцентирует внимание участников на том, что подобные мероприятия выполняют важную образовательную функцию, приобщая учащуюся и студенческую молодёжь к вопросам, касающимся истории науки и перспектив её развития в настоящем и будущем, к проблемному обсуждению классических и современных направлений культуры и искусства.

Использованная литература

1. Аршанский, Е. Я. Интеграция химии и музыки как средство организации обучения химии в классах музыкального направления / Е. Я. Аршанский, Ю. С. Сусед-Виличинская // Педагогическая наука и образование. — 2015. — № 3. — С. 50—58.
2. Общая и неорганическая химия. Введение в общую химию: адаптивный курс: учеб.-метод. комплекс / сост.: А.А. Белохвостов, Е.Я. Аршанский. — Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. — 96 с.
3. Сусед-Виличинская, Ю. С. Лента времени как средство иллюстрации культуры эпохи научного открытия / Ю. С. Сусед-Виличинская, Е. Я. Аршанский // Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе : сб. науч. ст. / Витеб. гос. ун-т ; редкол. : И. М. Прищепа (гл. ред.) [и др.] ; под ред. проф. Е. Я. Аршанского. — Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. — С. 130—132.

Материал поступил в редакцию 12.03.2019.