

MgA. Kисель Наталия

MgA. Nataliia Kysil

Ostravská univerzita
(Czech Republic)

Формирование творчества студентов музыкальных дисциплин

Formation of student creativity in musical disciplines

Abstract

The article considers music as a special sphere of creativity that can stimulate the learning process. The main goal of musical pedagogy is to form a creative attitude to life for a student, and not just education, as a result of which creative abilities are manifested not only in training or future work. The personality also learns to create everyday life, mastering the art of communicating with other people. Specified exactly what creative tasks we carry out for the development of creative activity of students of musical disciplines.

Key words

Music, musical disciplines, creative personality, creativity, creative tasks, development.

Аннотация

В статье музыка рассматривается как особая сфера творчества, которая способна стимулировать процесс обучения. Главная цель музыкальной педагогики – сформировать у студента творческое отношение к жизни, а не только образование, в результате чего творческие способности проявляются не только в обучении или будущей работе. Личность учится также создавать повседневную жизнь, овладевает искусством общения с окружающими людьми. Указано какие именно творческие задачи мы проводим для развития творческой активности студентов музыкальных дисциплин.

Ключевые слова

Музыка, музыкальные дисциплины, творческая личность, творчество, творческие задачи, развитие.

Проблема развития творчества в XXI столетии, является одной из важных приоритетов в становлении личности будущего специалиста. В наше время обучение становится более гибким во времени и пространстве. На сегодняшний день особенно актуальной в образовании становится проблема создания условий для развития духовной и творческой личности. Важными чертами такой личности, по нашему мнению, является

способность к творческому восприятию мира; социальная активность и инициативность; умение выразить свои чувства, мысли, дать оценку увиденному, услышанному; способность к эмпатии, понимание позиции, взглядов другого; владение таймменеджментом; умение работать в команде; стремление к самосовершенствованию и самообразованию в течении жизни; умение чувствовать музыку; импровизировать. Как известно, проблема эта не нова, однако до сих пор остается много нерешенных вопросов, ведь много студентов оказываются беспомощными в решении нестандартных жизненных ситуаций, попадают под волну стереотипов, примитивных зависимостей, что приводит к духовной пустоте и утраты смысла жизни.

Творчество – это одна из ярких индивидуальных качеств личности, форма человеческой активности, порождает качественно новые материальные и духовные ценности общественного или индивидуального значения. Признаками творчества связь интуитивного Творчество - необходимое условие человеческого существования. Как личностное качество, творчество является индивидуальными особенностями личности и может проявляться на разных этапах развития человека, в том числе как усовершенствоваться, так и не использоваться в повседневной жизни.

Проблемой формирования творческой личности занимались такие ученые: Л. Выготский, Ш. Сузуки, Э. Жак - Далькроз, К. Орф, В. Сухомлинский, К. Завалко, Л. Панькив, С. Диденко, Н. Лейтес, В.Моляко, А. Рудницкая, С. Каган, А. Кудин, Л. Львова, Рубинштейн, И. Волков, С. Сысоева, В. Дружинин. Эксперименты, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к одаренному студенту, снять барьеры, блокирующие его таланты.

По объему принципиальной новизны результата различают четыре уровня творчества. Первый, самый высокий уровень характеризует процесс творчества, который ведет к новому результату, нового для всего человечества. Это произведения гениальных писателей, художников, композиторов, изобретения и открытия, которые превращают жизнь человека и человечества в самых разных направлениях (от пенициллина до атомной бомбы). Понятно, что творчество такого уровня (абсолютная, объективная новизна продукта творчества) свойственна достаточно узкому кругу создателей - гениев, является прерогативой элиты человечества.

Второй уровень творчества касается продукта, который является новым для достаточно большого круга людей, скажем, для определенной страны. Некоторые изобретения появляются одновременно или с определенным интервалом в разных странах, однако соответствующий уровень творчества, безусловно, достаточно высок.

Третий уровень определяет новизну творческого продукта для значительно меньшего, ограниченного круга людей. Наиболее очевидным примером творчества этого уровня является рационализаторское предложение, реализуется, как правило, в пределах какого-то подразделения предприятия.

И, наконец, четвертый уровень касается творчества, новизна продукта которой является субъективной, относительной, значимой только для самого человека - творца. Однако такой ограниченный объем этого уровня творчества не мешает ему быть важнейшим, начальным этапом в овладении высокими уровнями творчества, формировании умений и навыков общей креативности.

Барьерами для проявлений творчества являются следующие:

- Конформизм - соглашательство, желание быть похожим на других; страх высказать собственное мнение, быть смешным. Подобное ощущение возникает в детстве, когда первые фантазии, продукты воображения не находят понимания у взрослых. Конформизм закрепляется в подростковом возрасте и юности. Здесь будущий учитель музыки обладает преимуществом перед другими учителями - предметниками. Как представитель сферы искусств в школе он всегда может найти художественную форму для выражения своего мнения, отличного от других в виде музыкальных спектаклей - манифестаций, психологических музыкально - театральных мастерских.

- Внешняя и внутренняя цензура - сознательное или без сознательное подавление нетрадиционных, необычных мыслей. Люди боятся своих идей, боятся видеть и решать свои проблемы. Чаще всего боятся даже чувств и ощущений, они опираются на то, что «я чувствую, что должен чувствовать».

- Ригидность мышления, стереотипность мыслей, привычка решать типовые задачи привычным способом. Это среда, где следования жестким методам выполнения задач, инструкций ценится больше, чем индивидуальный поиск новых подходов и приемов, наряду с принятыми и наработанными, общего со студентами погружения в свой предмет, в стихию музыки. Можно попросить студентов самих провести лекцию и найти подход к выполнению или восприятию того или иного музыкального произведения, что ведет к нарушению стереотипов.

В деятельности будущего учителя музыки важное значение имеет развитие творчества. Поэтому педагоги, которые работают над развитием творческих способностей студентов музыкальных дисциплин, должны быть достаточно терпимы к критике и понимать, что именно творческие личности - двигатели прогресса. Талантливые студенты часто воспринимают невербальные сигналы как проявление неприятия себя окружающими. В результате создается впечатление “непоседливого ребенка”, который постоянно

отвлекается и на все реагирует. Для них не существует стандартных требований (все как у всех), им сложно быть конформистами, особенно если существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами и кажутся бессмысленными. Для творческого студента утверждение, что так принято, не является аргументом. Итак, это накладывает определенную специфику в процесс обучения и воспитания творческой личности. Это должно учитываться в педагогике. Поэтому изучение музыкальных дисциплин имеет свои особенности и определенным образом отличается от других образовательных предметов. Музыкальные произведения предлагают художественные образы, непосредственно обращены к сенсорной, слуховой, аудиальной сфере, эмоций и чувств человека. Музыка как один из видов искусства показывает эмоциональное отношение к миру и является уникальным средством творческого развития личности.

Процесс формирования музыкального мышления - сложный процесс, который является основой всех видов музыкальной деятельности и зависит от восприятия музыки. Процесс музыкального восприятия включает перцептивное восприятие потока, постижение семантики музыкального языка, интерпретацию художественного содержания произведения. Выделяем условность этапов, поскольку процесс восприятия характеризуется прежде всего целостностью. Он не составляется отдельно с эмоциональной и рациональной сторон, не распадается на отдельные уровни или этапы, а протекает в форме ощущений, восприятий, представлений, ассоциативной воображения, абстрактного мышления, соответствует природе человеческого познания. Однако в педагогическом плане условное выделение из структуры процесса музыкального восприятия определенных уровней или этапов позволяет логично направить воспитательный процесс, формировать такие умения музыкальной деятельности, соответствующие определенному уровню восприятия (Кирнарская, 2003).

Творческий компонент складывает развитие художественно-творческих умений (музыкально-исполнительных, импровизационных), которые, в свою очередь, формируют профессионально важные качества – эмпатию, артистизм, рефлексию, самостоятельность, творческую активность, инициативность. Это касается возможности не только потреблять, но и творить, что в первую очередь помогает в самореализации личности студента в процессе исполнительской деятельности.

Чтобы творческие способности проявились не только в учебе, будущей работе, но чтобы человек был способен создать счастливую семью; владел бы искусством общения с окружающими людьми. Известный современный педагог и психолог Лев Виноградов, утверждает, что «эта универсальная способность в человеке складывается из органического

сплава интеллекта и развитого чувства красоты», которое формируется у нас благодаря постижению великого искусства – музыки (Фир 2015, с. 27).

Е. Жак-Далькроз в книге "Ритм" писал: "Нельзя требовать от ребенка за инструментом, чтобы он выразил то, чего она еще не чувствует и не переживает, потому что это приучает к лжи. Поэтому начинать музыкальное обучение нужно с воспитания чувств, а не постановки руки".

Итак, музыка имеет огромный потенциал и, прежде всего, эффект переживания, способностью заставлять нас переживать то, что в ней содержится. Ведь переживать что-либо - значит включить данное явление (событие) действительности в своей личной жизни, сделать его, как говорят психологи, фактом своей биографии, то есть, если же то или иное событие, явление, действие пережито человеком, оно внедряется в глубины его сознания, формируя его эмоциональные, тайно личностное отношение к жизни и долговременные стимулы его деятельности (Незайкинский, 1972).

На своих занятиях мы проводим творческие задачи для развития творческой активности студентов.

Ритмические импровизации: эхо, вопрос - ответ, подбор слов с заданным ритмического рисунка, ритмические загадки, ритмичный канон.

Мелодические импровизации: импровизация на заданные звуки, заданный ритм, певцам переключки, вопрос - ответ, импровизация песни или пьесы.

Языковые импровизации: начинается с поиска эмоционально - образных определений характера и настроения музыки и передачи их смыслового значения в соответствующем выразительном тоне: радостно, светло, тревожно мрачно, а также интонационно - осмысленного чтения текста песен во время их исполнения и понимания.

Вокальные импровизации: пение имен - творческое задание, которое дается студентам в начале знакомства. Среди вокальных творческих задач также могут быть: вопрос-ответ, музыкальный диалог, музыкальная беседа между педагогом и студентами, между парами студентов, между солистом и всей аудиторией. Инструментальные импровизации, связанные с использованием простейших музыкальных инструментов. Если в аудитории есть только ударные инструменты, то надо использовать их для ритмического сопровождения пьес, песен, музыкальных сказок, языковых импровизаций.

Пластическая творчество продолжает линию развития эмоционального отклика студентов на музыку через музыкально - ритмические движения. Для этого педагог музыкальных дисциплин подбирает музыкальные произведения, имеющие программное содержание, или такие, в которых ярко и наглядно раскрывается музыкальный образ

(например: игровыми движениями тесно связаны украинские народные песни - игры «Подольночка», «А мы просо сеяли»).

Жанровые особенности музыки, а именно напевность можно передать плавными движениями рук, а маршовость - восхождения. Исполнение музыки танцевального характера способствует освоению танцевальных движений - кружение в вальсе, шага польки, грациозных поклонов и реверансов в менуэте, подпрыгивания, дробного шага, притворов в народных танцах, переменного - в хороводах, шага полонеза, характерных движений рук, головы, корпуса.

Метод ликвидации безвыходных ситуаций. Данный метод является частью метода трансформации системы и состоит из следующих трех этапов:

I этап. Преобразование решений в соответствии со следующими правилами: использовать, по-другому приспособить, модифицировать, усилить, ослабить, заменить, перекомпоновать, преобразовать, объединить.

II этап. Поиск новых взаимосвязей между частями решения, не удовлетворяет (с использованием метода морфологического анализа).

III этап. Переоценка проблемной ситуации (с использованием метода «Почему? - От чего? - Зачем?»). Также были задания для развития эмоционально - чувственного восприятия.

Поймай звук. Ведущий дает игрокам задание «поймать» в словах определенный звук. Ведущий поет песню, четко выговаривая все слова. Как только игроки слышат в слове этот звук, они хлопают в ладоши.

Мир звуков Ведущий предлагает ситуацию, в которой задействованы слуховые ощущения, например: «Вы находитесь в шумном городе; на берегу реки; в школе во время перерыва; в театре во время спектакля и т.д. ». Задача - представить ситуацию и описать звуки, которые слышат (для лучшего ощущения можно предложить закрыть глаза).

Дирижеры. Участники закрывают глаза и представляют себя в роли дирижеров оркестра. Слушая музыку, студенты более детально передают движениями пальцев рук, кистей, локтя, как они чувствуют ее, разбирая на ритмические рисунки.

Луна. Ведущий напевает несколько звуков или настукает ритмический рисунок. От простого до сложного постепенно. Участники должны повторить предложенное (эхо). При этом важно придумывать свою, уникальную, мелодию для простукивания. Игра способствует развитию ритмического, мелодического слуха, фантазии.

Выводы.

Современная концепция педагогики жизнетворчества отмечает, что только если человек учится быть по-настоящему свободной и творческой, она становится творцом жизни.

Таким образом личность разрабатывает и осуществляет свой жизненный проект, несет ответственность за свою личную судьбу (Р. Ануфриева, И. Ермаков, В. Ползун. Л. Сохань и др.), за свой выбор.

Способность к самостоятельной творческой жизни формируется и основывается на раскрытии творческого потенциала. Также, среди различных средств искусств большой потенциал, возможности для стимулирования к творческой деятельности имеет музыка, которая способствует формированию познавательных и эмоционально-мотивационных функций, развития творческого мышления, способностей, коммуникативности, а также положительных качеств характера: систематичности, трудолюбия, настойчивости в достижении цели.

Музыкальное искусство включает в себя как средства материальной культуры (музыкальные инструменты), так и средства духовной культуры (язык, мелодии, живопись). Все они способствуют развитию и теоретического мышления, и практического интеллекта, и творческих способностей. Иначе говоря, искусство всесторонне развивает личность будущего учителя музыкальных дисциплин и имеет для этого значительный творческий потенциал.

Основные условия формирования творческой личности студента с помощью музыкальных дисциплин. К ним относятся:

- развитие способности целостного, гармоничного восприятия действительности, нравственного, духовного мира путем активизации эмоционально-чувственной сферы;
- развитие практических умений общения с музыкой;
- обогащение специальными знаниями, компетенциями;
- стимулирование положительной мотивации;
- моделирование педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- интеграция различных видов деятельности студентов;
- создание развивающей-творческой среды;
- роль творческого педагога-фасилитатора;
- развитие музыкального мышления.

Таким образом, музыка рассматривается как особая сфера творчества, которая способна стимулировать процесс обучения. По нашему мнению, главная цель - сформировать у ребенка творческое отношение к жизни, а не только образование, в

результате чего творческие способности проявляются и развиваются в течение жизни, превращаясь в актуальную одаренность ребенка.

Литература

1. Кисіль, Н. 2015 Музика як ресурс розвитку дитячої творчості / Реформування системи освіти в Україні: імплементація громадянських цінностей: І всеукр наук.-практ.конф.студентів і молодих учених.
2. Кирнарская, Д. 2003 Психология музыкальной деятельности: теория и практика. [online]. [cit. 20.07.2018]. Dostupné na internete: http://www.studmed.ru/kirnarskaya-dk-psihologiya-muzykalnoy-deyatelnosti-teoriya-i-praktika_e046af8d98c.html#
3. Назайкинский Е. , 1972 О психологии музыкального восприятия.
4. Фир С., 2015 Студия «А-Соль»: дарим ребенку детство! Журнал ВООМ.

Kontakt

MgA. Кисель Наталия

Остравский университет, кафедра музыкальных дисциплин

nkisel77@gmail.com