TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNİN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ METODİKASI (MUSİQİNİN TƏDRİSİ METODİKASI)

УДК 78:371, 321
UOT 78:371, 321

Маралханум Алиева
Доктор философии по педагогике
Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет
AZ 1000, Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 68
e-mail: m.aliyeva@gmail.com

TƏXƏYYÜLÜN İNKİŞAFI – DİRİJORLUQ DƏRSLƏRİNDƏ YARADICI ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞDIRILMASININ ƏSAS AMİLİ KİMİ

Açar sözlər: *yaradıcı şəxsiyyət, yaradıcı təxəyyül, dirijor interpretasiyası, obrazlı təfəkkür*

Təkəmülün hərəkət qüvvəsini yaradıcı şəxsiyyətlər təşkil edir. Yaradıcı şəxsiyyətdə yüksək səviyyəli biliklər və öz fəaliyyətinin nəticəsində obyektiv və subyektiv nailiyyətlərin əldə olunmasına yaradıcı istiqamətlənmə kimi xüsusiyyətlər birləşir. İnkişaf etmiş təxəyyül yaradıcı şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün əsas amildir. Psixologiya elmində yaradıcı prosesin üç faza nəzəriyyəsini əsas götürərək biz dirijorluq dərslərində yaradıcı təxəyyülün inkişafının üç mərhələsini müəyyən etmişik: 1) musiqi-eşitmə anlayışlarının qavranılması və toplanması; 2) məntiqi və obrazlı təfəkkürün inkişafı; 3) texniki ustalıq üzərində iş və ifaçılıqda yaradıcı niyyətlərin reallaşdırılması (bədii interpretasiya vasitəsilə).

М.Т.Алиева

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ДИРИЖИРОВАНИЯ

Ключевые слова*: творческая личность, творческое воображение, дирижерская интерпретация, образное мышление*

В статье отмечается, что движущей силой прогресса являются

творческие личности. Для творческой личности характерно сочетание высокого уровня знаний и творческой устремленности к достижению объективно и субъективно значимых результатов в своей деятельности. Развитое воображение является основополагающим фактором в формировании творческой личности. Исходя из теории о трех фазах творческого процесса, выдвинутого в психологии, мы определили три этапа развития творческого воображения на уроках дирижирования: 1) восприятие и накопление музыкально-слуховых представлений; 2) развитие образного и логического мышления; 3) работа над техническим мастерством и собственно творческая (интерпретаторски-художественная) реализация замыслов в исполнении.

M.T.Aliyeva

DEVELOPMENT OF IMAGINATION AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSON ON CONDUCTING LESSONS

Key words: *creative personality, creative imagination, the conductor's interpretation, creative thinking*

İn the it is stated article presents that creative personality is the driving force of the progress. It is peculiar for the creative personalities to combine the high level of knowledge and creative aspiration in order to achieve the objective and subjective meaningful results in their activity. Developed imagination is the fundamental factor in formation of creative personality. On the basis of the theory of three phases of the creative process that was suggested in psychology we have defined three stages of the development of creative imagination at the lessons of conducting: 1) perception and accumulation of musical and acoustic views; 2) development of visual and logic thinking; 3) work on technical skills and creative (interpretative and artistic) implementation of ideas

Движущей силой прогресса являются творческие личности. Для творческой личности характерно сочетание высокого уровня знаний и творческой устремленности к достижению объективно и субъективно значимых результатов в своей деятельности. Причем, творческий процесс – это не мгновенное озарение, а повседневный и кропотливый труд по приобретению знаний и умений, озарение (или инсайт) не приходит к ленивым. Поэтому совершенно справедливо замечание американской

писательницы Джулии Кэмерон, что «… средств для мгновенного и безболезненного превращения в творческую личность не существует, творческое возрождение (или развитие) – уловимый глазом духовный процесс, которому можно учиться» (5. 15).

В.А.Моляко считает среди прочего основными качествами творческой личности стремление к оригинальности, к новому, отрицание обычного. С подобной трактовкой творческой личности можно согласиться только с некоторыми оговорками, поскольку не всякая оригинальность и необычность является творчеством. Если «оригинальничать» начнет малограмотный и безвкусный человек, то это будет смехотворно. «Важнейшей чертой творца является сильная и устойчивая потребность в творчестве. Такая личность не может жить без творчества, видя в нем главную цель и основной смысл своей жизни» (5.34.).

Формирование таких личностей сегодня является насущной задачей педагогики. В процессе формирования личности человека происходит постепенное изменение всех ее свойств: мировоззрения, отношения к окружающему миру, природе, труду, другим людям и самому себе. Причем, это происходит на протяжении всей жизни человека. «Человек воспитывается на протяжении всей истории человечества с самого рождения и различными способами и методами…» (2.8).

Известно, что на формирование личности влияют три фактора: воспитание, социальная среда и наследственные задатки. Наследственные задатки сами по себе не обеспечивают способностей, хотя они могут служить предпосылками для них. «У каждого человека от рождения имеются предпосылки к различным способностям. Однако, превращение этих предпосылок в способности происходит под сторонним педагогическим влиянием» (8.14. перевод автора). Социальная среда является существенным фактором развития личности, однако поскольку воспитание является специально организованной системой воздействия на человека, в педагогике оно рассматривается как главный фактор формирования личности. Лишь в процессе воспитания, обучения, усвоения знаний и умений у человека на основе задатков формируются творческие способности.

Согласно современной концепции развивающего обучения, самостоятельность является одним из основных факторов для достижения творческого развития личности. Теория развивающего обучения, разработанная в педагогике, была применена Г.М.Цыпиным в области музыкального образования. Он сформулировал принципы развивающего музыкального образования, среди которых принцип продуктивной творческой деятельности предполагал такие активные методы, при которых «с максимальной

полнотой проявлялась бы самостоятельность, творческая инициатива учащегося-музыканта» (10. 318). Развитие самостоятельного музыкального мышления студента, являясь сложным и многогранным процессом, происходит в самостоятельной творческой деятельности, в ходе которой самостоятельность проходит как бы несколько этапов: репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительный и собственно творческий этапы.

Основной дидактической проблемой, встающей перед преподавателем дирижерского класса при организации образовательного процесса в вузе, выступает обучение приемам и навыкам творческой деятельности с тем, чтобы студент в последующей практической деятельности в общеобразовательной школе сумел применить всю приобретенную совокупность знаний, умений и навыков.

Недостатком сегодняшних подходов в обучении является то, что педагоги зачастую используют пассивные, «сообщающие» методы, которые не дают полной возможности подготовить будущего учителя музыки как творчески активную, самостоятельно мыслящую личность. Сегодня назрела необходимость комплексного подхода в обучении, т.е. умелого сочетания традиционных, общепедагогических, специфичных музыкальных и инновационных методов обучения.

Обучение в вузе можно рассматривать как своеобразный технологический процесс формирования и развития активной, инициативной, творческой личности, умеющей при опоре на фундаментальные научные знания глубоко анализировать и самостоятельно принимать обоснованные решения при выполнении своих профессиональных обязанностей. Причем преподавателю дирижирования следует учитывать все индивидуальные особенности студентов, все проявления их личности, а именно особенности восприятия, тип мышления, своеобразие эмоций, способности и интересы.

Под воздействием учебно-воспитательного процесса происходит постепенное закономерное изменение личности, всех ее психических процессов, в том числе, и творческого воображения. Воображение имеет большое значение в любом творческом процессе, однако, его роль особенно существенна в музыкальном творчестве. Воображение в музыкальном творчестве допускает более или менее значительный отход от реальности. Не являясь реальностью воображение, тем не менее, не может функционировать без образов реальности.

Зачастую именно воображение определяет действия, мысли, чувства индивида, отношение ко всему в окружающем мире. Грамотный педагог должен уметь использовать это свойство воображения в целях формирования творческой личности. Разбирая в классе какое-либо

музыкальное произведение, важно находить в образах этого произведения нечто созвучное сегодняшней жизненной ситуации, образам реальности, направляя ход мысли обучающегося в поток общечеловеческих ценностей и формируя, таким образом, правильное отношение к окружающему миру.

Хотя мы и считаем, что в творческом процессе главная роль принадлежит воображению, однако, по нашему мнению, оно работает только в единстве с другими психическими процессами, такими как восприятие, память, эмоции, образное и логическое мышление.

А.А.Ализаде выделил три фазы творческого процесса: подготовительную, поисково-мыслительную и реализующую (1. 63). Основываясь на этом, мы попытаемся выделить три этапа развития творческого воображения на уроках дирижирования.

Первым этапом для развития творческого воображения, по нашему мнению, является восприятие и накопление музыкально-слуховых представлений. Мы видим, что здесь задействованы как минимум еще два психических процесса: восприятие и память. **Музыкальное восприятие –** это сложный, чувственный процесс познания, в основе которого лежит способность переживать и сопереживать. В то же время – это подсознательный процесс, в котором переплетаются сенсорные ощущения от услышанного и предыдущий опыт. Восприятие большого количества музыкального материала способствует накоплению музыкально-слуховых представлений студентов, которые откладываясь в подсознании, в дальнейшем участвуют в создании нового образа. Причем, при восприятии музыки у субъекта возникает свое личное эмоциональное отношение к ней. Эмоции вызывают цепочку живых ассоциаций, воспоминаний и сравнений. Чем больше студент слышит музыки, тем богаче становится его память и тем больше создается возможностей для творческой переработки воспринятого музыкального материала.

Поэтому на уроках дирижирования помимо работы над техникой и аналитической работы над выносимыми на экзамен произведениями, следует уделять внимание прослушиванию различных музыкальных произведений, беглому обзору их партитуры. В течение учебного семестра полезно «просмотреть» таким образом, не менее 15-20 небольших произведений. Кроме того преподаватель может организовывать посещения хоровых и симфонических концертов, оперных представлений. В последствие на уроке вместе обсуждать и анализировать услышанное. Для развития музыкально-слуховых представлений на занятиях по дирижированию полезны такие приемы, как подбор музыки по слуху, а также дирижирование с пропеванием произведения поочередно сначала вслух, а затем про себя. Эти методы активизируют работу внутреннего слуха,

посредством которого осуществляется накопление музыкально-слуховых представлений.

Помимо восприятия, эмоции и памяти, процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи также и с другим психическим процессом – мышлением. Поэтому вторым этапом развития творческого воображения является развитее музыкального мышления, которое включает в себя единство образного и логического, интуитивного и рационального начал. Мыслительная творческая деятельность, реализуемая как на уровне сознания, так и на интуитивном уровне, характеризуется сложными переходами и взаимодействиями этих уровней. Как отмечает С.И.Сеидов «консенсус … лежит в признании того факта, что бессознательные акты существуют и оказывают большое влияние на творчество, однако не являются квинтэссенцией процессов творческого мышления» (9. 129). Творческие достижения индивида определяются также уровнем его общего интеллекта, который является необходимым, хотя и не достаточным условием для успешного процесса творчества.

Таким образом, мы видим, что сознательное и бессознательное, эмоциональное и рациональное, интеллект и интуиция взаимодополняют друг друга в процессах творчества и каждое из них, являясь необходимым, само по себе не является достаточным для этого.

В процессе профессионального обучения будущих учителей музыки перед преподавателем дирижерского класса возникают творческие задачи сложного порядка: анализ художественного замысла хорового произведения, осмысление особенностей его языка и стиля, поиски оригинальных путей интерпретации и выбор необходимых исполнительских средств. Но педагог не должен давать готовых «рецептов» студенту. Его цель подтолкнуть студентов к самостоятельной мыслительно-поисковой работе по решению всех этих задач. Преподаватель, развивая и формируя определенные необходимые профессиональные и творческие навыки студентов, должен внимательно наблюдать и при необходимости направлять процесс в нужное русло, корректируя его.

Важным этапом процесса обучения в классе дирижирования является активизация творческого воображения при помощи ассоциативного мышления, необходимого студенту для создания образа исполняемого им произведения, а также передачи образа от дирижера к коллективу исполнителей (например, студенческому или школьному хору). В деятельности музыканта образному мышлению отводится специфичная роль: так как оно характеризуется опорой на жизненные представления и конкретные образы, оно позволяет придать эмоциональную окраску отражаемым в музыке событиям. Однако в деятельности музыканта-дирижера образное мышление обу-

славливает наглядно-действенное и логическое.

Для эффективного развития творческого мышления студентов в дирижерском классе полезно использовать метод интерпретирования музыкального произведения. При этом нужно, чтобы теоретико-музыкальные и историко-культурные знания были обобщены и творчески применялись в интерпретационной деятельности студентов. Интерпретация – это как бы повторение без повторения, это поиск различных вариантов исполнения, каждый из которых имеет право на существование. В то же время она не должна стать субъективным произволом, демонстрацией субъективных ощущений исполнителя. Здесь важно не преступить очень тонкую грань между оригинальным и нелепым. Весь парадокс в том, что интерпретация должна отражать объективный смысл произведения в субъективной манере. Интерпретация как форма творческой деятельности личности может рассматриваться в двух аспектах: как особая форма познания и как элемент творческой деятельности личности.

Таким образом, в процессе восприятия музыки образуется определенная эмоция, перетекающая в мысль, которая даёт толчок образному и логическому мышлению. Это, в свою очередь, способствует творческой переработке воспринятого музыкального материала, интерпретированию и художественно-выразительному исполнению.

Поэтому третьим этапом развития творческого воображения по нашему мнению является реализация творческих замыслов, т.е. исполнение, для успешного претворения в жизнь которого необходимо (но не достаточно) владение техническим мастерством. Согласно современным научным взглядам, движение – это тоже разновидность мыслительной деятельности человека, точнее ее внешнее выражение. Оно является как бы последней точкой в целой цепи действий, направленных на достижение поставленной цели. В процессе движения можно проследить весь комплекс физических, психологических факторов проявлений жизнедеятельности индивида в их взаимовлиянии и взаимосвязи, а также общие устремления творческой личности к практической реализации своих внутренних потенциальных замыслов и художественных идей.

Исполнение, т.е. практика, является критерием правильности образов воображения. Исполнение музыки в своей основе является эмоционально насыщенным действием, а потому оно, конечно же, активизирует музыкальное мышление и воображение, создает условия для эффективного протекания интеллектуальных процессов. В практической деятельности студент создает образы, уточняет, обогащает и изменяет их. Практика позволяет конкретизировать замыслы, делает их более четкими и определенными.

Российский хоровой дирижер и педагог В.Л.Живов считает, что исполнительство – это «творчество на основе уже готового текстового материала, первоначально созданных художественных образов» (3.11,12). А другой дирижер, С.А.Казачков так определял исполнительское творчество: «Исполнительское творчество не менее творчество и не менее значительное, чем композиторское. Значительность исполнительства в том, что оно возрождает к жизни сочиненное композитором произведение… Процесс возрождения произведения идет через расшифровку его текста, что представляет собой сложнейшее и тончайшее искусство, требующее от исполнителя большого дарования и мастерства» (4. 175).

Таким образом, обобщая все выше сказанное, мы приходим к выводу, что важнейшими основополагающими факторами формирования творческой личности является развитие творческого воображения, основанного на взаимодействии в музыке рационального и эмоционального начал. И происходит это путем восприятия и накопления музыкально-слуховых представлений, развития музыкального мышления и апробации полученных знаний на практике, т. е. в исполнении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Əlizadə Ə.Ə. Şagirdlərin yaradıcı fəaliyətinin psixologiyası. Bakı: “Maarif”, 1968, 140 s.
2. Багирова Т.А. Синкретизм искусств в воспитании индивида и социума. Баку, «Элм», 2005, 265 с.
3. Кэмерон Дж. Путь художника. М.: «Гардарики», 205, 101 с.
4. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. Киев, 1978, 54 с.
5. Назаров И.Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. Л.: «Музыка», 1989, 278 с.
6. O.Rəcəbov.N.Kazımov.Ə.Ələkbərov.F.Hidayətova. Azərbaycan xalq musiqisi və musiqi müəllimi hazırlığı. Bakı: “Mütərcim”, 2012, 242 s.
7. Сеидов С.И. Социальная психология творчества. Диссертация на соиск. уч. ст. докт. психол. наук, Баку, 1995, 335 с.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 20.10.2016
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 24.11.2016
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 18.03.2017
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı:
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Oqtay Rəcəbov
ADPU-nun Elmi Şurasının 15 aprel 2016-cı il tarixli 15 saylı qərarı ilə çap olunur.