Емелина Н.Ф., Леус Т.В.

МОУДОД «Детская школа искусств № 2» г. Саратов

Развитие творческого воображения как неотъемлемая часть воспитания музыканта.

Воображение - это важнейшая сторона нашей жизни. Если представить на минуту, что человек не обладал бы фантазией, мы лишились бы почти всех научных открытий и произведений искусства, образов, создаваемых величайшими писателями и изобретений конструкторов. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры. А как они бы смогли усваивать школьную программу без воображения? Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей.

Воображение выводит человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее. Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке.

Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача – представление ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, условий.

Проще сказать – лишите человека фантазии, и прогресс остановится! Значит воображение, фантазия являются высшей и необходимейшей способностью человека. Рубинштейн С.Л. пишет: «Воображение – это отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых образов».

Л.С. Выгодский считает, что воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие - то новые ряды из прежде накопленных впечатлений так, что в результате возникает новый, раньше не существующий образ. Составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением».

Творческим воображением называется самостоятельное создание новых образов, включённое в процесс творческой деятельности, т.е. деятельности , дающей в результате оригинальные и ценные продукты. Таково воображение писателя, художника, композитора, учёного. Изобретателя и т.д.

Творческое воображение – процесс значительно более сложный и трудный, чем воссоздающее воображение. Создать образы Онегина, Печорина или Плюшкина несравненно труднее, чем представить их себе и понять, читая уже написанное произведение. Создать новый образец машины несравненно труднее, чем представить его себе по готовому чертежу. Нет никакой области творчества, где воображение не играло бы значительной роли. Всякий труд, являющийся творческим трудом, включает в себя деятельность творческого воображения.

Нигде, однако, воображение не имеет такого исключительного значения, как в искусстве, в процессе художественного творчества. В науке образы воображения являются лишь материалом, которым пользуется творческая мысль учёного. В искусстве создание образов является целью творчества; в образах воплощает художник, писатель, живописец, композитор, актёр свой идейный замысел. Поэтому работа воображения занимает центральное место в процессе художественного творчества.

Признание продуктивности мыслительных процессов как свойства мышления любого человека имеет исключительно важное значение для педагогической практики (в частности развития идей проблемного обучения), так как делает реальной задачу, поставленную перед российской школой, - максимально развивать творческие способности учащихся, воспитывать у них самостоятельное, творческое мышление. Развитие же творческих способностей учащихся, может осуществляться лишь в творческой деятельности, специально организуемой учителем в процессе обучения.

В последнее время много говорится о важности проведения нетрадиционных форм развития творческого воображения. Музыкантов – педагогов должна стимулировать возможность действенного участия в музыкально – эстетическом воспитании молодёжи. Концертно – просветительская деятельность позволяет объединить две важные задачи: исполнительское совершенствование и большую общественную пользу. Жанр концерт – беседа - музыкально - литературная композиция в полной мере отвечает тому, что определяется выражением «межпредметные связи», служит комплексному решению задач нравственного, эстетического и профессионального воспитания учащихся. Вместе с тем подобная форма помогает развитию самого педагога – позволяет ему пополнить и обобщить свои знания, стимулирует фантазию, воображение, не даёт замкнуться в области профессиональной технологии. «Такая деятельность педагогов вызывает чувство глубокого уважения», - писал Д. Благой.

Желание понять и объяснить воображение, привлекло внимание к психическим явлениям в древности, поддерживало и продолжает его пробуждать в наши дни. Большинство научных деятелей, изучающих феномен воображения придерживаются, одного и того же мнения, что воображение характерно только для человека, которое странным образом связано с деятельностью организма, будучи в тоже время самым «психическим» из всех психических процессов и состояний.

До сих пор и неизвестна настоящая природа воображения. Учёные не могут объяснить механизм воображения, его анатомо - физиологическую основу.

Человек – это единство двух начал: биологического и творческого. В современном мире эти начала разъединены, нормой является отчуждение материального от духовного. Поэтому жизнь становится всё более тяжёлой и сводится к борьбе за выживание. По этой причине духовное становится для людей более ценным и важным. Это то, что осталось неизменным, что помогает выжить, не сломаться человеку. Людям необходимо знать, что есть вечные ценности, которые остались незыблемыми: музыка, живопись, литература.

Музыка - наименее конкретное из всех видов искусств и поэтому сложна для восприятия широкой публики, особенно детской. Чтобы сделать музыкальный мир более конкретным, доступным для восприятия мы нашли достаточно понятную форму музыкального общения в виде проведения вечеров музыкальной гостиной. Такая форма на наш взгляд хорошо соответствует конкретизации музыкального восприятия. Основная задача вечеров – расшить музыкальный и интеллектуальный кругозор учащихся, научить их самостоятельности суждений, развить наблюдательность. И участникам и слушателям открывается эстетическая и познавательная ценность мира искусства. Всё это активно влияет на формирование музыканта, так как развивается умение слышать, чувствовать, понимать.

На этих вечерах можно отметить общую направленность на создание привычки реагировать на текущие события музыкальной и культурной жизни страны.

Обращение музыки к миру эмоций чувств отмечали ещё древние, и в этом её могучая сила. Сейчас используют воздействие музыки как целительное средство. Музыкотерапия используется для приведения человека в состояние эмоционального равновесия, так как вызывает необходимые положительные эмоции. В наших композициях, помимо непосредственного воздействия музыки, есть оформление зала свечами, которое имеет тройное значение:

1. Создаёт особый художественный настрой
2. Снижает ненужное, вредное напряжение, которое накапливается в каждом человеке и проходит по мере того, как человек смотрит на огонь – это уже доказанная психологами истина: человек созерцающий огонь, избавляется от психологического стресса.
3. Эффект свечи снимает проблему любого концертного мероприятия – заинтересованность слушателя, особенно, если слушатель ребёнок или подросток. Сцена, освещённая свечами, рождает ощущение чего - то необычного, создаёт атмосферу таинственности, старины. Внимание детей сразу же концентрируется, они готовы к восприятию музыки. Чтобы восприятие было наиболее полным, гармоничным, мы используем произведения живописи: картины пейзажей русской природы, портреты.

Литературную часть композиции постоянно пронизывает фортепианная, вокальная, духовая, скрипичная музыка. Слово в композиции несёт познавательную функцию и одновременно служит эмоциональной подготовкой к восприятию. В текстах используются высказывания самих композиторов, фрагменты литературных произведений, выдержки из писем. Это помогает слиянию музыки и слова, достижению ощущения «подлинности». При этом изложение материала не дублирует школьные учебные пособия. Новизна и свежесть в сочетании с живостью и доступностью – это основные требования к части словесного изложения. Метод сопоставления и сравнения со смежными видами искусств играет большую роль в развитии творческого воображения, проникновенно раскрывает содержание музыки, наталкивает слушателя на новые интересные мысли и одновременно вызывает определённое состояние чувств и интеллектуальных переживаний.

Воспитанием интеллекта ребёнка педагоги занимаются с самых первых уроков. Затрачивают немало усилий, чтобы помочь ученику – слушателю усовершенствовать свой слуховой опыт - от увлечения простейшими песнями до сознательного восприятия сложных форм фортепианной, вокальной, камерной, симфонической музыки. Элементарные указания по содержанию пьесы ученик получает на первых уроках специальности, а всё то, что выводит музыкальный материал за пределы простого понимания можно лучше постичь, если музыка соединена со словом, с живописью. Именно эстетическому воспитанию в доступной форме у нас не уделяется достаточного внимания. Проще заставить ученика пойти на концерт классической музыки. Но всё ли ему будет доступно, понятно, много ли он впитает в себя? Думается, что при существующей системе музыкального образования – «массовость» контингента, количественные рамки произведений – сделать ему это будет крайне сложно.

Такая форма внеклассной работы способна помочь решению множества проблем в воспитании молодых музыкантов.

Одна из проблем, которая перекликается с главной задачей музыкальной школы – это повышение среднего уровня обучаемых музыкантов. Другая проблема – воспитание творческого воображения, погружение в мир тех или иных композиторов и эпох, в которых они жили. Рассказ о живых подробностях, касающихся духовного мира композиторов, их духовная связь с писателями, художниками, исполнителями помогает слушателю окунуться в эмоциональный мир композиторов, художников. Писателей, воплощением, которого становятся их произведения.

В композиции вводятся музыкальные произведения, которые бы заинтересовали, произвели впечатление на детей, с особенной наглядностью продемонстрировали бы виртуозные возможности игры на инструменте, создавая, таким образом, стимул к собственному техническому росту. Надо сказать, что сопоставление, контрастирование знакомого и неизвестного, привычного и интригующего новизной, простого и виртуозного будит активность детского восприятия, повышает коэффициент полезного действия работы.

Музыкально – литературные композиции несут в себе воспитательную функцию. Такая композиция, как «Мир вдохновения К. Васильева» (о художнике русской исторической живописи 60-х гг.) насыщена понятиями высокого патриотизма, готовности к самопожертвованию, чести и достоинства человека, его безграничной доброты и великодушия. Глядя на его полотна, вспоминаются строки Н. Рубцова:

Словно зеркало русской стихии

Отстояв назначенье своё,

Отразил он всю душу России!

И погиб, отражая её…

В выступлениях на вечерах принимают участие и сами учащиеся. Для них выход на сцену в одном концерте с педагогами является прекрасным стимулом к успешной учёбе, а возможность выступать со своими педагогами является хорошим стимулом и для слушателей – учащихся. Это создаёт дружественную атмосферу, содействует более близкому знакомству педагога с характером, внутренним миром и кругом интересов своих учеников, а так же помогает сплочению ребят.

Какие ещё задачи мы ставили перед собой, какие цели преследовали, когда готовились к открытию гостиной? Прежде всего, конечно, общение. Современный человек, молодое поколение в особенности, испытывает огромную потребность в общении. Парадоксально, что в нашу эпоху компьютерной техники, космических полётов, огромных скоростей проблема общения оказывается одной из самых острых. Жизнь в современном мире требует от человека огромного напряжения. За неделю житель современного города вступает в контакт с большим числом людей, чем сельский житель прошлого века, возможно, за всю жизнь. Тысячи людей окружают человека, а он одинок. «Званых много, а избранных мало». «Ищу человека!», - воскликнул Диоген, бродя с фонарём под солнцем Афин. Трудно найти его и сегодня.

В бьющей ключом энергии молодости добро и зло подчас так тесно переплетены, что трудно, очень трудно отделить одно от другого. Есть замечательная молодёжь, талантливая, яркая, испытывающая тягу к прекрасному. Но много бездуховного, мещанского в современной жизни, нет гармонии. Именно ощущение дисгармонии мира толкает молодёжь на хулиганство, цинизм, употребление алкоголя, наркотиков. Искусство, как средство духовного общения, должно в полной мере содействовать воспитанию гармонично развитого человека.

Любовь, музыка, поэзия… Сколько проникновенных слов сказано об их связи! И в частности о том, что любовь – это один из стимулов к творчеству. Ведь как часто переживаемое человеком чувство выливается затем в строки стихов. Но иногда случается ещё одно чудо – эти строки превращаются в музыку. Стихотворная речь особенно близка музыке, ведь в ней имеет значение не только мысль, выраженная в словах и образах, но и самое значение стиха, поэтический ритм, иногда мерный, спокойный, иногда взволнованный, мятежный, рифмы и другие созвучия. Именно эти особенности стиха имел в виду П.И. Чайковский, когда он говорил о А.С. Пушкине: «Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть, что то проникающее в самую глубь души. Это и есть музыка».

Благодаря такому «двойному чуду» и возникли самые известные шедевры: романс М. Глинки «Я помню чудное мгновение», П.И. Чайковского «Средь шумного бала», романс «Я встретил Вас» на слова Ф. Тютчева, 6 симфония П.И. Чайковского, «Лунная соната» Л. Бетховена и другие шедевры. О таких прекрасных произведениях идёт разговор на встречах в литературно – музыкальной гостиной «Я встретил Вас ….».

Целесообразность найденной нами нетрадиционной формы музыкального воспитания доказала сама жизнь. Без воображения не был бы возможен прогресс ни в науке, ни в искусстве, ни в технике. Ни один школьный предмет не может усваиваться полностью без деятельности воображения. Если бы не было бы воображения, невозможно было бы принять решение и найти выход из проблемной ситуации, когда мы не обладаем нужной полнотой знаний. И в этом случае развитие творческого воображения играет наиважнейшую роль в воспитании личности. Искусство в целом и музыка в частности являются мощным стимулом для его развития. Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. Чем настоятельнее потребность общества в творческой инициативе личности. Тем острее необходимость в теоретической разработке проблем творчества, изучении его природы и форм проявления, его источников, стимулов и условий.

Сейчас, в годы сложных и самых разных положительных и отрицательных явлений в среде молодёжи, мы хотим видеть результатом нашей работы нравственное совершенствование молодёжи, воспитание душевной пластики, развитие художественного вкуса. Способности поэтического видения, чтобы музыка стала средством общения, помогала молодому человеку в формировании его личности. Возвышала его, стала мерилом духовных ценностей…

Для решения сложной задачи формирования подготовленного к самостоятельной работе, любящего искусство, по – настоящему грамотного слушателя и была создана наша музыкальная гостиная, как нетрадиционная форма воспитания творческого воображения.

Список использованной литературы:

1. Теплов Б.М. «Психология» Учпедгиз, Москва 1953 г.
2. Ильницкая И.А. «Проблемные ситуации и пути их создания на уроке»
3. Выготский Л.С. «История развития высших психических функций» 1983 г. Собрание сочинений. – Т.З.-М.