

УДК 371.134+78.087.68(07)

Людмила Галанцева

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРОВОМУ ДИРИЖИРОВАНИЮ

Статья посвящена актуальным вопросам развития творческой личности на занятиях по хоровому дирижированию. В частности рассматривается понятие «творчество», показаны различные подходы к вопросу активизации творческих способностей. Путём обобщения разных концепций и мнений исследуются методы развития профессионализма и творческой личности. Особое внимание уделяется методу решения творческих задач, а также принципу сотрудничества студента и преподавателя. Цель статьи – раскрыть суть понятия «творчество», определить условия активизации творческих способностей студентов в формировании вокально-хоровых умений на занятиях хорового дирижирования, проанализировать особенности творческого процесса на уроках.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, дирижирование, профессиональная подготовка.

Статья посвящена актуальным вопросам развития творческой личности на занятиях с хоровым дирижированием. Рассматривается понятие «творчество», показаны различные подходы к вопросу активизации творческих способностей. Путём обобщения разных концепций и мнений исследуются методы развития профессиональной и творческой личности. Особое внимание уделяется методу решения творческих задач, а также принципу сотрудничества студента и преподавателя. Цель статьи – раскрыть суть понятия «творчество», определить условия активизации творческих способностей студентов в формировании вокально-хоровых умений на занятиях хорового дирижирования, проанализировать особенности творческого процесса на уроках.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, дирижирование, профессиональная подготовка.

The article is devoted to the problems of forming creative personality at the lessons of choir conducting. The notion «creativity» is examined and various approaches to the problem of intensification of student's creative abilities are shown. Generalizing various concepts and ideas, the author investigates the methods of forming professionally competent and creative personality. Special attention is paid to the method of fulfilling creative tasks and to the principle of cooperation between a student and a teacher. Purpose of the article is to reveal the essence of the concept of «creativity», to determine enhance conditions of creative abilities of students in the formation of vocal and choral skills at the lessons of choir conducting, to analyze the features of the creative process in the classroom. The conclusions of the article include objectives and principles for

the creative personality of the future music teacher development, as well as prospects for further researches on this topic.

Key words: *creativity, creative personality, choir conducting, professional training.*

Одной из ключевых тенденций современной государственной политики Украины является ориентация на активное вхождение в европейское и мировое содружество, которое предполагает переход высшей школы на новую концепцию подготовки педагогических кадров – квалифицированных специалистов, способных эффективно и творчески работать на уровне мировых и европейских стандартов, готовых к постоянному профессиональному развитию.

В контексте этих задач возрастают требования к профессиональной подготовке учителей, в частности формирование их творческого воображения, что обеспечивает нестандартное решение проблем в практической деятельности.

Среди разнообразных средств формирования личности важное место принадлежит произведениям искусства, в частности музыке. Её разностороннее влияние на воспитание молодёжи приобретает всё более широкое признание в теории и практике педагогики, ведь музыка обобщает многовековой бессловесный опыт духовно-эмоционального отношения к миру и открывает необъятный диапазон познания жизни, содержит целый ряд понятий, идей, мыслей, переживаний, эмоций, чувств. Это позволяет воздействовать одновременно на интеллектуальное и эмоциональное развитие личности.

В связи с вышеизложенным, профессиональная подготовка будущих учителей музыки предъявляет особые требования к формированию его мастерства. Сложность этой подготовки состоит в том, что учитель музыки должен быть «теоретиком и регентом, а также музыкальным историком и музыкальным этнографом, исполнителем...» [1, с. 65].

Одним из эффективных путей реализации этой проблемы является применение личностно ориентированных технологий обучения в процессе дирижерско-хоровой подготовки будущих учителей музыки.

Вопросы профессиональной подготовки учителя музыки, развитие его творческой индивидуальности находятся в русле проблем, которые решаются сегодня педагогической наукой.

Теоретические основы исследования процесса развития творческих способностей личности заложены в трудах философов, психологов Л. М. Архангельского, Л. С. Выготского, Б. М. Телпова; педагогов Ю. К. Бабанского, А. Б. Щербо и др.

Неоценимый вклад в решение данной проблемы внесли исследования известных учёных в области музыковедения и музыкальной педагогики Б. В. Асафьева, В. Н. Шацкой, О. А. Апраксиной, Н. В. Ветлугиной, Д. Б. Кабалевского, Н. Д. Леонтовича и др.

Проблему профессиональной подготовки будущего учителя-музыканта

освещали такие учёные, как О. Ростовский, А. Болгарский, Л. Хлебникова. Учёные выделяют специфические черты организации учебно-воспитательного процесса и намечают круг первоочередных вопросов, от решения которых зависит способность будущего специалиста к выполнению профессиональных задач.

Анализ публикаций говорит о том, что изучению теоретических аспектов творческой деятельности педагога уделено много внимания. Вместе с тем, интерес авторов к творческим методам обучения ещё в не достаточной мере подкреплён практическим опытом. Отсутствие методических пособий, в которых конкретизировался бы путь развития творческой личности, сдерживает распространение столь ценного направления современной педагогики. Также пока не получил достаточного освещения в научной литературе вопрос творческой направленности учебно-воспитательного процесса в такой специализированной области, как вокально-хоровое воспитание.

Цель статьи: раскрыть суть понятия «творчество», определить условия активизации творческих способностей студентов в формировании вокально-хоровых умений на занятиях хорового дирижирования, проанализировать особенности творческого процесса на уроках.

В современной музыкальной педагогике творческая направленность процесса обучения рассматривается как одна из основных тенденций. Творческие методы работы органично входят в систему преподавания музыкально-теоретических дисциплин как фактор развития музыкальных способностей, активизации творческой инициативы.

Исследуя понятие «творчество» следует отметить, что оно рассматривается многими науками: философией, психологией, педагогикой и др. Существует также специальная наука, которая исследует закономерности творческой деятельности – эвристика (от др.-греч. *εὕρισκω* – «отыскиваю», «открываю») и определяет творчество как «процесс человеческой деятельности, которая создаёт новые материальные и духовные ценности» [2, с. 20]. М. Щетинин подчёркивает, что творчество появляется только тогда, когда «действительно идёт постоянное создание нового с риском ошибиться и потерпеть поражение» [2, с. 65]. Б. Никитин отмечает, что «самостоятельное действие в новой необычной ситуации и есть творчество» [3, с. 9]. Итак, творчество – это многоплановая, многоэлементная структура, включающая комплекс способностей, личностные качества, эмоционально-волевую сферу личности.

Систематизирующим фактором указанных элементов является общая креативность личности. Процесс развития творческого потенциала – это сознательная и целеустремлённая деятельность самого обучающегося, которая и является механизмом преобразования его возможностей.

Дисциплина «хоровое дирижирование» в системе музыкально-педагогического образования имеет богатые возможности для формирования и развития творческой личности. По определению К. Ольхова, дирижирование – это «своеобразный перевод музыки на язык жестов и

мимики, перевод звукового образа в зрительный с целью управления коллективным исполнением» [6, с. 29].

Проблема в том, что дирижёрское искусство многофункционально. Дирижёр должен быть «мыслителем», который создаёт інтерпретацію произведения, «контролёром», который, по мере необходимости, исправляет ошибки, «актёром», а также «воспитателем».

Характерной особенностью занятий дирижированием является то, что преподаватель не слышит реальное исполнение своего студента, а только видит в дирижёрском аппарате молодого дирижёра и в результате такого видения слышит его внутренним слухом. Отсутствие непосредственного физического контакта с инструментом представляет перед преподавателем дирижирования новую, отличную от других специальностей задачу: вооружить студента такой исполнительской техникой, которая была бы и средством выявления его творческих намерений, и средством влияния на исполнительский коллектив, что способствовало бы как формированию творческой личности, так и формированию будущего учителя музыки.

В методике преподавания дирижирования необходимым направлением должно быть развитие у студентов глубокого и эмоционального восприятия музыкального материала. Для того чтобы музыкальное произведение было воспринято глубоко и эмоционально, нужна тщательная, длительная подготовка.

В процессе изучения хорового произведения, поиска нужных средств выразительности для передачи содержания, дирижёрских приёмов, происходит включение студента в творческий процесс. Таким образом, у него вырабатывается поисково-исследовательские навыки в решении как теоретических, так и практических проблем. Это позволяет рассматривать познание как творческий процесс приобретения знаний в обучении. Л. С. Выготский писал: «недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения, необходимо ещё творчески преодолеть своё собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна» [5, с. 31].

Следовательно, на уроках дирижирования очень важно стимулировать студента не только изучать хоровое произведение, находить способы и приёмы его исполнения, но и вырабатывать своё отношение, добиваться реализации своих исполнительских намерений, творчески мыслить.

А для этого студенту нужны – творческая активность, фантазия, вдохновение, артистизм, воля. Кроме того, жизненный и музыкальный опыт каждого студента скажется, в большей или меньшей степени, на творческом постижении глубины музыкального образа, что найдёт своё отражение в исполнительской интерпретации.

Многолетний опыт педагогов свидетельствует о том, что успешному изучению, творческому осмыслению и исполнению музыкального

произведения также способствует:

- работа студента с методической литературой;
- показ педагога;
- прослушивание интерпретаций различных исполнителей в звукозаписи;
- использование при разборе музыкального произведения ассоциаций, методов сравнения, сопоставления;
- применение игровых методов;
- использование методов пластического интонирования и др.

Деятельность преподавателя дирижирования заключается не только в том, чтобы дать знания техники дирижирования. Важнее помочь студенту стать специалистом, который умеет общаться с детским хоровым коллективом с помощью жеста и мимики, личностью, которая умеет думать, фантазировать, действовать.

Не вызывает возражений тезис, что для творческого развития учащихся в школе нужен не учитель музыки, который умеет играть и дирижировать, а широко образованная личность, истинный творец. В чём же успех творческой работы над музыкальным произведением? Как найти кратчайший путь к правильному пониманию художественного образа, от которого зависит техническое мастерство студента? К. Игумнов считал, что в раскрытии художественных образов важную роль играет окружающая действительность.

Одним из условий, способствующих развитию творческой личности студентов на занятиях по хоровому дирижированию, является метод решения творческих задач. Творческие задачи определяются музыкальным материалом разнообразного содержания и разной степени сложности. Помимо традиционного пути работы над произведением: анализа, воспроизведения (мысленного или на инструменте), обсуждения художественных особенностей композиции, – можно применить средства техники дирижирования. Например, студент получает задание – подобрать образные сравнения в соответствии с содержанием произведения и передать это жестом и мимикой; сравнить средства музыкальной выразительности двух разнохарактерных произведений, мысленно спеть фразу одного из них и продирижировать так, чтобы было возможно догадаться, какое из них воплощено в жесте.

Во время работы над эмоционально-образным содержанием произведения используется приём «перевода» музыки в цвет. Студент получает задание сделать анализ ритмического рисунка произведения, найти трудности и методы работы над ритмическим ансамблем в хоре; сравнить произведения разных авторов на тот же поэтический текст и объяснить особенность и красоту каждого из них. Эти и другие решаемые на индивидуальных занятиях по хоровому дирижированию задачи способствуют развитию творческого мышления студентов.

К условиям развития творческого мышления можно отнести следующее: чем больше знаний имеет студент, тем разнообразнее будут

его подходы к решению творческих задач. Другими словами, это можно определить как усвоение так называемого информационного образа благодаря усилению влияния познавально-активного поля. Усиление таких воздействий происходит в случае расширения каналов восприятия и обработки учебной информации и не только. Одним из таких каналов является приём «внутреннего диалога» студента с образно-художественными моделями произведения. Общение с ними происходит в процессе взаимодействия художественной информации и субъективного варианта отражения её в сознании личности. Это процесс своеобразного «разговора» с героем произведения, где ставятся вопросы и получается внутренний ответ на них.

Интересным и действенным является метод групповой работы «рост самопознания». Этот метод основан на процессе обсуждения группой студентов одного класса дирижирования (без вмешательства преподавателя) своих переживаний, ощущений относительно музыкальных явлений. Благодаря этому методу достигается осознание собственного музыкального опыта, интеллектуального багажа, умение говорить. Такая групповая работа способствует позитивным изменениям в мышлении студентов, активизирует творческое мышление.

Большое значение имеет поддержка в студенте ощущения успеха и уверенности в себе. Интеллектуальные способности человека, как правило, страдают от частых неудач, и страх очередной неудачи начинает автоматически возникать при встрече с новой задачей. Она порождает защитные реакции, мешающие творческому мышлению. Для поддержания чувства успеха, столь необходимого для развития и поддержания творческих способностей студента, на индивидуальном занятии используется важнейший принцип педагогики – принцип сотрудничества.

На индивидуальных занятиях по дирижированию педагог имеет все возможности для тесного общения с каждым студентом, изучения его характера, особенностей его дарования. Поэтому степень влияния на студента именно здесь должна быть максимальной. Искренняя заинтересованность судьбой студента помогает преподавателю найти необходимый внутренний контакт, без которого невозможен профессиональный и творческий рост обучаемого. Атмосфера доброжелательности, взаимного сотрудничества на занятиях по дирижированию способствует развитию творческой личности студента. Особенно важно это на первом году обучения дирижированию, когда у ученика складывается отношение к новой специальности. Чтение нотного текста, создание музыкально-художественного образа с его разнообразием ритмических особенностей могут быть доступны ученикам только во внутренней слышимости. Чем выше уровень развития начинающего дирижёра, чем богаче его исполнительский багаж и художественная интуиция, тем больше можно ожидать и требовать от него в отношении внутреннего слуха.

Задача формирования музыкально-слуховых представлений реализуется в умении последовательно воспроизводить в своём сознании

всё хоровое произведение с его темповыми и динамическими особенностями. Воспитание у дирижёра внутреннего слуха способствует развитию его музыкальной памяти, совершенствуется в процессе мысленного становления музыкального образа в сознании студента при восприятии партитуры. Здесь необходима развитая творческая фантазия, без которой невозможны обобщения всех воспринятых с нотного текста зрительных представлений в единый музыкально-слуховой образ. Накопление опыта в прочтении нотного текста способствует развитию умения личного видения художественного произведения.

Немаловажным в формировании творческой личности будущего учителя-музыканта является развитие у него навыков самостоятельной работы. Такие психологи, как П. М. Якобсон, А. В. Потровский сочетают самостоятельность с волевыми качествами и видят её в личных проявлениях. Для этого необходима сумма знаний, навыков, умений, которые позволяют действовать без посторонней помощи в стремлении решать возникающие творческие задачи своими силами. Возможность действовать самостоятельно предоставляет студенту радость поиска, выбора решений, развивает навыки быстрой адаптации к новым условиям. Г. Г. Голик предлагает включить в учебный процесс элементы композиторского творчества: создание учащимися своих личных музыкальных произведений на поэтические тексты, хоровых аранжировок. Такой метод воспитывает умение создавать самобытную интерпретацию произведения, которое дирижирует студент, развивает творческий потенциал, инициативность, уверенность в своих силах.

В виде проблемных задач для развития творческой активности студента могут быть сформулированы вопросы исполнительского анализа хоровых партитур (метод, предложенный Л. В. Хивовым), например: «с помощью каких дирижёрских приёмов вы будете воплощать свой исполнительский замысел?» В этой проблеме целый комплекс вопросов, и ответы на них студент должен найти самостоятельно, но под контролем преподавателя.

Е. К. Сет предлагает проводить индивидуальные занятия по дирижированию методом «отбелённого текста партитуры»: дать студенту небольшую незнакомую четырёхголосную партитуру хора а cappella (например, «Летний вечер» Ф. Шуберта), предварительно переписанную преподавателем. В этой записи не должен быть указан автор, название произведения, не написан литературный текст, не проставлены нюансы, не указан темп. Студент должен определить автора произведения и его название, указать фразировки, характер звука, темп, тональность, расставить нюансы, дыхание, продумать голосоведение. Практика показала, что студенты справляются с такими задачами. Они выполняют их с большим интересом, практически всегда точно указывают характер, настроение произведения, правильно определяют украинский или зарубежный композитор является автором.

Такой метод способствует развитию навыков творческого

музыкального анализа, слухового наблюдения, активизирует музыкальное мышление, приучает к самостоятельной познавательной деятельности. Самостоятельность развивает у студентов умение в дальнейшем инициативно и творчески решать поставленные перед ними задачи.

Таким образом, мы можем выделить следующие задачи развития творческой личности на занятиях хорового дирижирования:

- увлечь музыкой, привить любовь и интерес к ней, научить ценить её красоту, развивать эмоциональную сферу студентов, вызывать эстетический отклик на музыкальное произведение, чувство сопереживания музыкальным образам;

- развивать музыкально-образное мышление, научить разбираться в закономерностях искусства, восприятию музыки;

- заложить основы творческих музыкальных способностей, практических умений и навыков в процессе исполнения;

- развивать музыкально-эстетический вкус и потребность в общении с музыкальными шедеврами;

- побудить к музыкальному самообразованию.

Успешно справиться с этими задачами поможет опора на следующие принципы:

- личностно-ориентированный подход в обучении;

- создание благоприятных условий для занятий;

- развитие творческих способностей студента;

- развитие и поддержание веры студента в свои силы.

Каждое индивидуальное занятие по хоровому дирижированию – это разнообразие видов и методов деятельности, это своеобразная лаборатория творческой мысли, творческой деятельности как студента, так и педагога. Поэтому дальнейшие перспективы в исследовании темы развития творческой личности будущего учителя музыки на занятиях по хоровому дирижированию напрямую зависят от накопления соответствующего практического материала с последующим его анализом, систематизацией и выработкой оптимальных методических рекомендаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Асафьев Б. В. О хоровом искусстве: сб. статей / Б. В. Асафьев. – Л. : Музыка, 1980. – 111 с.
2. Щетинин М. П. Объять необъятное / М. П. Щетинин. – М. : Просвещение, 1986. – 176 с.
3. Никитин Б. Развивающие игры / Б. Никитин. – М. : Педагогика, 1981. – 38 с.
4. Лещенко М. Педагогика – наука об искусстве подачи и усвоения информации / М. Лещенко. – М. : Педагогика, 2004. – 157 с.
5. Рудницкая Л. П. Педагогика : общая и художественная: Учебное пособие /Л. П. Рудницкая. – Педагогика, 2002. – 190 с.
6. Ольхов К. А. Вопросы теории дирижёрской техники и обучения хоровых дирижёров / К. А. Ольхов – Л. : Музыка, 1979. – 198 с.