

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Исследователями, педагогами-практиками отмечается, что стратегическим направлением в сфере образования XXI века является творчество. «Проблема творчества, - по словам В.А.Сухомлинского, - один из участков педагогической целины».

Человек, заряженный творчеством, постоянно находится в «вопросительном» состоянии, побуждающем его к самостоятельному и наиболее эффективному поиску решения поставленных задач. Известно, что творческая личность наиболее самодостаточна, всегда работает с ощущением «хочу», а педагогика творчества не нуждается в принудительных методах обучения.

Реализация творчества в школьном обучении обусловлена творческим потенциалом учителя. Поэтому формирование личности учителя как личности творческой - важнейшая педагогическая задача. Особенно актуальна она в подготовке учителя музыки, так как музыкальное искусство - предмет его преподавания - во всех проявлениях своего бытия (создание, воспроизведение, восприятие) есть результат творческого труда. В подготовке учителя музыки творчеству принадлежит основополагающая и всеобъемлющая роль.

О важности и необходимости использования творческих подходов в работе учителя писали Асафьев Б.В., Кабалевский Д.Б., другие музыканты, педагоги. Несмотря на отдельные оригинальные творческие наработки, имеющиеся в практике музыкального обучения, в целом работа в этом направлении носит спорадический характер.

Изучение и анализ музыкального опыта студентов, поступивших на отделение «Учитель начальных классов и музыки» показывает, что при выполнении творческих заданий они недопонимают сути заданий, не знают, как подступиться к их выполнению. А те, кто что-либо и «сотворил», обычно испытывают неловкость за примитивность результата, высказывают сомнение в том, смогут ли они выполнять такие задания вообще. Всё это, к сожалению, свидетельствует, что многие студенты уже успели убедиться (разумеется, ложно и неправомерно) в собственной посредственности, заурядности. Психологи (Т.Рибо и Б.Никитин) объясняют это тем, что пик развития попадает на подростковый возраст, а дальше он постепенно снижается, если не поступают импульсы извне.

Слова «творчество», «творческий» в музыкальной деятельности (и не только) ассоциируются с созданием художественно полноценных произведений, с высоким уровнем исполнительского мастерства. Однако следует помнить, и в этом необходимо убедить студентов, что творчество - с одной стороны, создание, открытие нового,

что пик развития попадает на подростковый возраст, а дальше он постепенно снижается, если не поступают импульсы извне.

Слова «творчество», «творческий» в музыкальной деятельности (и не только) ассоциируются с созданием художественно полноценных произведений, с высоким уровнем исполнительского мастерства. Однако следует помнить, и в этом необходимо убедить студентов, что творчество - с одной стороны, создание, открытие нового, ранее неизвестного на уровне социальной группы, человечества, с другой - открытие уже известного, но нового для себя. Процессуальность же творчества в обоих случаях одинакова или схожа. Творческие озарения, открытия присущи каждому, а творческое начало таится в любой работе, деятельности. Это положение открывает неограниченные возможности использования творчества в обучении: от элементарного, простого, порой примитивного, до сложного, качественно и эстетически ценного; от любительского до высокопрофессионального. Музыкально-творческая подготовка будущих учителей включает широкий круг знаний, умений, навыков. Ключевые из них, на наш взгляд, те, которые позволяют понимать роль выразительных средств музыки и свободно оперировать ими. Творческое овладение ими должно происходить в определённой последовательности. Сперва исполнительские, затем - метроритмические и далее звуковысотные средства. Такой порядок обусловлен постепенным усложнением заданий.

Все музыкальные выразительные средства явно или скрыто заложены в мелодии. Это позволяет проводить творческий тренинг на простом, легко и быстро запоминающемся музыкальном материале (большое можно увидеть в малом, а сложное - в простом). Тогда он становится податливым в преобразовании. Звуковая масса уподобляется пластической, поддающейся различным изменениям формы. Учебный музыкальный материал должен быть образным, эмоционально окрашенным, содержать рельефные проявления осваиваемого выразительного средства. Решению художественных задач всегда сопутствует и способствует техническая сторона творчества: чем достигается то или иное звучание, как должны при этом «работать» пальцы в игре, дыхательные органы в пении. Таким образом, творческий процесс становится осознаваемым. К определённому творческому результату можно прийти и интуитивно. Такой путь имеет место в художественном творчестве на самых разных уровнях. Однако в обучении найденное интуитивно должно быть проанализировано и осмыслено. Анализ, рассуждения (в них тоже обнаруживается творчество) развивают воображение, фантазию, постоянно подпитывают творческое поле.

Музыкально-творческая работа ведётся не только в рамках предложенной последовательности. Возможны забеги вперёд, возвращение назад, задания различной трудности, их варианты. Глубина постижения выразительных средств беспредельна, как беспредельно и само творчество.

Продолжительность поэтапной работы определяется возможностью реализации творческих способностей в практической работе. Последние, по замечанию Д.Уэбба, безграничны, и использовать их надо без страха. Раскрытию способностей благоприятствуют творческая атмосфера, интересный материал, проблемные ситуации, признание творческих результатов и многие другие факторы. Психологически точны и педагогически мудры в этом отношении слова Л.Фейербаха: «Где нет простора для проявления способности, там нет и способности».

Освоение выразительных средств осуществляется более успешно, если опираться на жизненный и художественный опыт студентов. В основе выразительных средств, как и всей жизнедеятельности человека, физические явления, касающиеся силы, скорости, характера движения, интонации звуков. Трудовая и бытовая жизнь человека - источник зарождения простых музыкальных жанров. Как и человеку,

Важно, чтобы творчество пронизывало все виды музыкальной деятельности, имеющие общую первородность. Тогда творческие ростки, созревшие в исполнении, произрастают в слушании, сочинении и наоборот.

Освоение тех или иных выразительных средств музыки имеет свои особенности. Так, в исполнительских средствах сокрыта та доля художественности, которую привносит в исполняемую музыку сам исполнитель. Пристального внимания требует освоение тембра, в частности в пении. Будучи данностью конкретного голоса, он может приобретать различные оттенки в зависимости от музыкально-поэтического содержания. Однако это не означает, что воспроизведение его - процесс самопроизвольный. Художественное разнообразие тембра достигается различными способами извлечения и формирования звуков. Их преобразующая роль особенно видна в исполнении песен, где одна и та же мелодия, фраза, даже отдельный звук приобретают иные тембровые оттенки при пении слов других куплетов. Благодаря различным способам звукоизвлечения, возможно частичное изменение инструментального звука (мягкость, теплота, резкость, нежность...), имеющего твёрдо заданный тембр.

Найти нужную меру исполнительских оттенков (то, что связывается с словом «чуть-чуть») помогают конкретно-образное сравнение, определённое эмоциональное настроение. Что, к тому же, обеспечивает взаимодействие между музыкальными выразительными средствами. Так, мягкое, тихое, плавное звучание характеризуется неторопливым движением.

Освоение «творческих» возможностей исполнительских средств коренным образом меняет отношение у студентов к исполнительским навыкам. Работа над ними становится художественно осмысленной, появляется потребность постоянного совершенствования, поиска приёмов преодоления технических трудностей.

Прежде чем приступить к работе по преобразованию метра, ритма, первоначально уточняется их музыкальная сущность, отличие и возможности в сравнении с поэтическим метроритмом. Наглядно это прослеживается на проговаривании в поэтическом метроритме словесного текста детской песенки «Солнышко»:

Солнышко, солнышко,

Выгляни в окошечко.

Текст песенки в 3-х дольном метре, ритм изменяется только один раз. Метрическая и ритмическая пульсация в основном совпадают. Других вариантов метроритма поэтического в тексте нет. Именно в таком метроритме чаще всего данный текст и произносится студентами. Сказывается, видимо, школьная практика заучивания стихов. Студенты находятся как бы в плену данного метроритма и перейти самостоятельно в другой не могут. Однако достаточно их настроить в 2-х дольный метр, как выполнение задания сразу облегчается. Уметь самонастроиться в нужный метр (по аналогии с настройкой в тональность) в определённом темпе - необходимый навык в работе по изменению метра, что влечёт и частичное изменение ритма. Показ метроритмических изменений на примере данной песенки убеждает в том, что стихотворный текст может быть положен на любой музыкальный метр, размер. Ещё большая вариантность его имеется в музыкальном ритме. Увеличивается она с использованием пунктирного ритма, синкопы, триолей, ритмических группировок, получаемых в результате распевания гласных. Постепенно метроритмические преобразования поэтического текста выполняются с учётом наиболее характерных жанровых проявлений метроритма.

Освоение выразительных средств, имеющих звуковысотное происхождение (мелодика, ладотональность, гармония, аккомпанемент, мелизматика), и творческое преобразование их даже на элементарном уровне значительно труднее, чем освоение

метроритмические преобразования поэтического текста выполняются с учётом наиболее характерных жанровых проявлений метроритма.

Освоение выразительных средств, имеющих звуковысотное происхождение (мелодика, ладотональность, гармония, аккомпанемент, мелизматика), и творческое преобразование их даже на элементарном уровне значительно труднее, чем освоение исполнительских, метроритмических выразительных средств. Звуковысотная линия в мелодии наиболее заметна. По ней мелодия отличается от другой, определяется её неповторимость. Одинаковость метроритма в музыке менее заметна, а повтор даже короткого мелодического оборота знакомой песни в новой сразу замечается, узнаётся. Попытка напеть свою мелодию - почти всегда повтор уже знакомых мелодических оборотов. Собственная «мелодическая» способность развита менее. С самого раннего детства поются в основном «чужие» мелодии. Вместе с тем распевание слов, родившихся от созерцания природы, внутреннего, эмоционального состояния - давняя устная традиция, которая находит часто своё продолжение в игровой деятельности детей младшего возраста. При таком распевании не ставится цель придумать «свою» мелодию. Главное здесь - высказать душевное состояние. Поэтому распевание словесного текста, как правило, происходит на известных мелодиях, знакомых мелодических оборотах. Один и тот же текст каждый раз может распеваться по-новому. Мелодизация текста - самый доступный приём частичного освоения и преобразования звуковысотности.

В качестве материала для мелодизации используются детские стихи, слова народных песен, стихи, написанные самими студентами. Возможна частичная мелодизация прозаического текста, сказок, рассказов, в том числе и собственных («Я сегодня в цирке был», «Ходил я на прогулку в лес»), где уместны звукоподражания животным, птицам; мелодизация монологов, диалогов в подражание водевильному, опереточному, оперному пению; мелодизация лирической беседы, взаимной перебранки, делового разговора. В процессе мелодизации самопроизвольно возникает множество интересных интонационных метроритмических сочетаний, тренируется «мелодическая» ловкость и смелость. Постепенно выполняются задания по осознанному изменению мелодической звуковысотности: изменить один звук, фразу, запев, припев в знакомой песне. Именно такие задания помогают вырваться из «тисков» знакомой мелодии, преодолеть мелодическую закреплённость.

Мелодизация словесных текстов, а затем и изменение знакомой мелодии создают своеобразную музыкально-творческую базу для написания собственной песни и дальнейшего преобразования её (используются знания, умения, навыки по изменению исполнительских и метроритмических выразительных средств) в танцевальную, маршевую.

Работа над многозвучными выразительными средствами звуковысотности осуществляется в инструментальном музицировании.

Итоговым заданием начального этапа музыкально-творческой деятельности может быть сочинение песни, написание к ней аккомпанемента, а также создание на её основе маршевой, танцевальной музыки. В нотной записи указываются нужные словесные и знаковые обозначения характера песни, динамики, темпа, звуковедения и т.д.

Осознание роли выразительных средств музыки, умение свободно оперировать ими в различных видах музыкальной деятельности позволят научить студентов работать творчески и в будущем последовательно и методически обоснованно развивать творческие способности школьников.