

УДК 378.046.4

Эмилия Гуцало

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

У статті проаналізовано проблему актуалізації творчого потенціалу студентів педагогічного університету, визначено зміст понять «творчий потенціал», «творча активність», встановлено деякі паралелі між якостями й властивостями індивіда, котрі можуть інтенсивно формуватися й одержувати імпульс до розвитку саме засобами мистецтва. Встановлено можливості використання творчих ситуацій і завдань на імпровізацію як одного із засобів, що відображують динаміку розвитку музичних здібностей студентів.

Ключові слова: творчий потенціал, творча активність, креативність, психічні процеси і властивості, особистісні якості, творчі завдання.

В статье сделан анализ проблемы актуализации творческого потенциала студентов педагогического университета, определено содержание дефиниций «творческий потенциал», «творческая активность», обозначены некоторые параллели тех качеств и свойств личности, которые могут интенсивно формироваться или получать импульс к развитию именно средствами искусства. Установлена целесообразность использования творческих заданий на импровизацию и сочинительство, наиболее полно отражающих динамику развития музыкальных способностей студентов.

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая активность, креативность, психические процессы и свойства, личностные качества, творческие задания.

The article deals with some issues of the creative potential actualisation for the pedagogical University students. The paper defines the content of such notions as «creative potential» and «creative activity» as well as some aspects of parallel character features which can be intensively formed or facilitated for the further development by means of art. The author suggests that if there should exist any interrelation between study of music and creative potential actualisation within aspiring teachers, then its optimum results are possible under following conditions: creative imperative function of music, application of means facilitating creative activity and self-projecting, students inclusion in various forms of independent productive creative work and ways of self-expression in music. The author also concentrates her attention on the reasonability of creative tasks for improvisation and composing in which musical skills development are most comprehensively reflected in students.

Key words: creative potential, creative activity, mental processes and properties, personal qualities, creative tasks.

В настоящее время проблема творческого развития личности является не только актуальной, но и приобретает очевидную остроту.

Во-первых, это связано с теми социальными процессами, которые проходят сегодня в нашем обществе и которые задают системе воспитания и образования новые ориентации, новые цели и задачи.

Во-вторых, мы все чаще и настойчивее обращаемся к вопросу: является ли повышение уровня профессиональной подготовки учителя (его знаний, умений и навыков) необходимым и достаточным условием для становления его как педагога-творца?

Очевидно: необходимым – да, достаточным – нет. Без ответа на вопрос, в чем и как выражается воздействие искусства, и в частности музыки и музыкального обучения, на творческое развитие личности, сложно научно обосновать дидактические и методические аспекты подготовки будущего педагога музыкального искусства и художественной культуры.

Проблемам творческого развития личности уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые, рассматривая ее различные аспекты с общефилософских, педагогических и психологических позиций. Общефилософский подход связан с определением творчества как специфической характеристики человеческой деятельности (Г. Батищев, Л. Коган, В. Библер, Д. Богоявленская и др.).

Основные педагогические подходы в разработке проблемы складывались на базе анализа сущности творческого развития личности учителя в трудах современных ученых (О. Апраксина, Л. Арчажникова, В. Кан-Калик, Н. Кузьмина, В. Сухомлинский, О. Музыка, В. Моляко, В. Рыбалка, Е. Кульчицкая, А. Морозов, С. Сысоева, В. Дружинин и др.).

В качестве научных основ становления творческой индивидуальности будущих учителей музыкального искусства актуальны выводы продуктивных исследований музыкальной педагогики А. Авдиевского, А. Болгарского, Б. Брилина, Н. Гуральник, К. Завалко, О. Михайличенка, О. Олексюк, В. Орлова, О. Отич, Г. Падалки, Т. Пляченко, А. Растригиной, О. Ростовского, О. Рудницкой, Т. Стратан-Артишковой, В. Черкасова и др.

Проблема потенциальных возможностей и их реализации раскрывается в работах многих ученых (Б. Ананьев, Т. Артемьева, В. Асеев, М. Муканов, Д. Узнадзе, Э. Шукуров и др.).

Вспомним, что С. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность характеризует не только то, что он есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремится. Другими словами, его характеризует не только то, что уже сложилось и реально функционирует, но и то, что намечается человеком в качестве цели ближайшего развития и самосовершенствования. Поиски в этом направлении стали смыслом и нашего исследования.

Целью данной статьи является раскрытие психолого-педагогических

условий и предпосылок развития творческого потенциала студентов – будущих учителей музыкального искусства.

Мы предположили, что если существует взаимосвязь между музыкальным обучением и актуализацией творческого потенциала будущих учителей, то оптимальные результаты возможны при условиях: реализации творчески-побудительной функции музыки; применении средств, стимулирующих творческую активность и самопроектирование; включения обучающихся в разнообразные формы самостоятельного продуктивного творчества, обогащения их музыкального опыта и способов самовыражения в музыке.

Творческий потенциал представляет собой объективную предпосылку, возможность проявления творческих способностей личности. Именно в зоне творческих потенций намечаются тенденции развития индивида, накапливается опыт творческой деятельности, закрепляются творческие навыки.

Момент реализации творческого потенциала, включения личности в творческую деятельность неизменно связан с механизмом внутренней активности субъекта. Когда мы говорим о творческой активности, то подразумеваем гармоничное единство качественно нового состояния активности и достаточно высокий ее уровень.

Таким образом, переход творческих потенций личности в их актуальное состояние (креативность) с помощью включения механизма творческой активности и составляет «ядро» творческого развития индивида.

Задача формирования творческого потенциала учителя музыкального искусства предполагает поиск форм и методов активизации творческого мышления, восприятия, воображения, эмоциональной сферы, эмпатии и др. Другими словами, в процессе вузовской подготовки целесообразно обратить внимание на те узловые моменты данных психических процессов, стимулирование которых средствами искусства создавало бы напряжение деятельностных свойств человека, динамику его творческого потенциала.

Не секрет, что музыкальное искусство, как воплощение прекрасного в звуках, отражая сущностные стороны внутреннего мира человека, воздействует на его духовный мир чрезвычайно сильно. Музыкальная деятельность – это деятельность, в которой переживание может наиболее ярко выступать как психологическое содержание деятельности. Посредством чувств и переживаний, выраженных в музыке, она способна передавать и «программировать» личностное эмоциональное отношение к миру.

Подчеркнем: отношение это имеет эстетическую эмоциональную окрашенность. Следовательно, общение с музыкальным искусством создает условия, благодаря которым индивид может очеловечить свои чувства. Отсюда важность той роли, которую играет музыка в развитии у будущего учителя эффекта эмоциональной идентификации, без которого невозможно подлинно прочувствованной системы педагогических воздействий, духовной общности педагога и ребенка.

Музыкально-творческая деятельность служит сильнейшим средством

формирования продуктивной силы воображения и ассоциирования. Организованная система ассоциаций является внутренним специфическим механизмом музыкального воздействия. Эффективное функционирование воображения и ассоциаций, включенных в процесс музыкально-творческой деятельности – значительно расширяет возможности развития творческого мышления студентов.

Учитель же, обладающий развитым творческим воображением, сможет быстрее анализировать педагогические ситуации, постигать интуицией их причинно-следственные связи, предвидеть возможные результаты педагогического воздействия, предвосхищать эмоциональные реакции и т.д. Кроме того, «цепь правил всегда будет обвита серебряной нитью фантазии», если педагог обладает богатым фондом ассоциаций.

Наконец, эвристическая ценность творческого воображения и творческого мышления проявляется в способности личности выдвигать нешаблонные идеи. Учитель – продуктивный генератор идей – не в этой ли характеристике одна из сущностных черт облика педагога-творца?

Музыкальное искусство, художественно-творческая деятельность в этой сфере оказывает влияние на формирование особого, внутреннего мира личности, делая ее творчески индивидуально своеобразной. А творческая индивидуальность является, по нашему мнению, высшей характеристикой педагога.

Мы часто с восторгом говорим об «индивидуальном магнетизме» замечательных музыкантов, поэтов, художников. В меньшей степени способность быть индивидуальностью развита у педагогов. Будь это не так, обладай большинство педагогов «индивидуальным магнетизмом», думаем – у нас не стоял бы нынче так остро вопрос поднятия общественного престижа учительской профессии в разных сферах искусства.

Таким образом, дидактической и методической стратегиями подготовки будущего педагога является создание таких психолого-педагогических и организационных условий для студента, которые уже в стенах вуза помогли ему осознать особенности своей индивидуальности, постичь свой внутренний мир, определить свои творческие возможности и резервы самопроектирования в процессе музыкально-творческой деятельности.

Оценка значимости деятельности на становление профессионально важных качеств будущего учителя, позволила нам перейти к разработке конкретных способов, форм актуализации творческого потенциала студентов.

Мы ставили целью выяснить, в какой степени проведение учебных занятий на основе методов творчества активизирует творческие способности студентов, какие потенциальные возможности личности реализуются в творческих ситуациях, каковы наиболее благоприятные условия самоинициации (интенсификации) творческой деятельности обучающихся, каким образом влияет на эти процессы преподаватель.

Здесь же мы опишем использованную нами в профессиональной деятельности методику «Вокальная импровизация на настроение».

Известно, что посредством чувств и переживаний музыка передает и «программирует» личностное эмоциональное отношение к различным жизненным фактам и явлениям. Популярны также выводы музыковедов о том, что в интонационной природе музыки заложена ее эмоциональная выразительность и что, коренясь в эмоционально-выразительных возможностях голоса, интонирование в большой степени способно воплощать – в неразрывной связи с эмоциональной характеристикой – также и логически смысловое содержание, например, активное утверждение, повеление, вопрос, восклицание, мольбу, уверение и т.д., а в конце концов – широкий мир психических явлений и эмоциональных процессов [2, с. 32].

Исходя из этого, особое место в работе мы отводили созданию разнообразных творческих ситуаций, поскольку как исследовательский прием ситуация выполняет функции метода, а как средство воспитания она приобретает характер определенного практического дела, которое входит органически в учебно-воспитательный процесс.

В основу методики нами был положен метод «эмоционально-семантической инверсии» [4], позволивший установить акустические характеристики способности к передаче голосом информации о переживаемом эмоциональном состоянии (радость, горе, безразличие, гнев, страх). В процессе творческого «поиска» импровизированного образа, выбора средств и способов вокального выражения чувств во фразе-обращении «Мама, мама, милая мама» студенты включались в своеобразную эмоционально-образную сокровенную ситуацию – потребность в импровизационной форме передать свои внутренние переживания дорогому человеку. Содержание, форма подачи заданий и параметры анализа результатов творческого процесса нашли отражение в приведенной ниже таблице.

Таблица 1

Содержание и форма подачи заданий	Параметры наблюдений и анализа (самоанализа)
Студентам предлагается выразить разные эмоциональные состояния (радость, горе, гнев, страх) и воплотить их в форме вокальной импровизации на фразу «Мама, мама, милая мама». Степень эмоциональной выразительности сравнивается по состоянию эмоции безразличия как нейтральной	Эстетическое отношение к исполняемому. Адекватность исполнения заявленному содержанию. Выразительное значение музыкальных интонаций. Воодушевленность – умение глубоко проникнуть в эмоциональную сферу исполняемого.
Инструкция студентам: «Постарайтесь во фразе «Мама, мама, милая мама» рассказать средствами музыки о самом радостном событии в жизни»	Радость – интонация повышается, темп четкий, ускоренный, динамика с нарастанием, тембр голоса светлый, яркий, звук льющийся, в голосе «слышна» улыбка.
Инструкция студентам: «Расскажите самому близкому вам человеку о горе, испытанном вами однажды».	Горе – интонация пониженная, плачущая, темп медленный, сила голоса небольшая, тембр глухой, дикция «мятая». Вопрошающие жесты рук.

Инструкция студентам: «Вы очень устали, вам все безразлично. Безразлично настолько, что ни радость, ни горе, кажется, не выведут вас из этого состояния. Расскажите (средствами музыки) о состоянии безразличия».	Безразличие – ритм ровный, динамика очень размеренная, тембр голоса «пустой», дикция вялая, отсутствует вибрато; формальное выпевание длительностей, «падение» дыхания.
Инструкция студентам: «Вы ужасно разгневаны каким-то событием. Ваше возмущение достигло критической точки. Вам не терпится рассказать о событии, вызвавшем столь большой гнев»	Гнев – интонация повышенная, утвердительная, темп подвижный, сила голоса большая, динамика острая, тембр яркий, прямой, жесткий, акценты при исполнении. Жесткие взмахи руками сверху вниз.
Инструкция студентам: «Вам приснился жуткий сон. Вы проснулись и долгое время не могли прийти в себя. Расскажите о состоянии страха, испытанного вами во сне, своей маме».	Страх – интонация сомнительная, темп ускоренный, сила голоса уменьшается. Тембр голоса глухой, темный, мелодия обрывается, поется отрывисто; паузы в пении, увеличение частоты вибрато.
Выявляем у студентов уровень способности к симультанному представлению.	Время принятия правильного решения об эмоциональном контексте вокальных фраз. Быстрота реакций и находчивость.
Просим студентов объяснить, почему ими выбраны те или иные средства музыкальной выразительности. Спрашиваем, помогли ли мимика и жестикуляции той или иной вокальной импровизации.	Осознанность оценки продуктов собственной творческой музыкальной деятельности. Самостоятельность выбора средств исполнительской выразительности.

Заметим, что смена эмоциональных модальностей (радость, горе, гнев, страх) требовали от студентов обязательного перевоплощения и характерности, умения быстро перестраиваться психологически, выбрать наиболее яркие средства выражения настроения в музыке. Все эти качества не проявились бы достаточно ярко без дара сопереживания, который определяет способность адекватной ориентации в действительности.

Освоение специфической музыкальной информации, сопряженное с накоплением эмоциональных переживаний (концентрацией эмоционального опыта), наиболее активно развивает способность к эмоциональной идентификации, к эмпатии. О роли этих качеств в деятельности учителя-гуманиста говорить излишне.

Важными формами продуктивной художественной деятельности являются импровизация и сочинительство, наиболее полно отражающие динамику развития музыкального образа. Эти и другие виды творческих действий связаны (даже на элементарных уровнях) с активизацией всех психических процессов – творческого мышления, эмоций, воображения, интуиции и т.д. Творческие задания на импровизацию и сочинение вовсе не предполагают занятия композицией на высоком профессиональном уровне. Речь идет о «вызывании творческого музыкального инстинкта».

Отметим также, что для большей части студентов способность

понимания содержания музыкального произведения расширяется и усиливается, если музыка выступает во взаимодействии со словом. В этом случае у студентов появляется возможность постижения содержания музыки неинтонационным путем, когда анализ литературного первоисточника дает представление о художественном содержании даже хорошо известного музыкального произведения.

В конструируемых нами творческих упражнениях, студенты делали анализ структуры литературного текста. Это способствовало не только постижению смысла слова, но и проникновению в эмоциональную образность текста, синтезе его с «музыкальной тканью».

Завершением творческого поиска, основанном на эмоциональном восприятии некоего содержания (например, стихотворения, текста романса, баллады), являлось самостоятельное составление партитуры поэтического текста с употреблением специальных условных обозначений (повышение или понижение тона, пауза, акцент, перелом в интонации, логические ударения, растягивание слова и др.).

Это, в свою очередь, помогало студентам понять музыкальные средства, использованные композитором, обозначить сходные звуковысотные, метроритмические, тембровые и динамические компоненты поэтических и музыкальных интонаций (при этом мы учитывали, что вербальный язык не переводится «построчечно» на музыкальный).

Мы предусматривали постепенное наращивание сложности творческих заданий с тем, чтобы любое предлагаемое задание находилось в актуальной зоне творческих возможностей каждого, максимально способствовало раскрепощению творческих способностей. Развитию творческих начал студентов способствовало воспитание у них уверенности в своих силах, снятие «психологического барьера», возбуждение смелости мысли, преодолевающей любые трудности.

На занятиях со студентами мы также использовали работу над выразительным чтением, которая напоминала по стилю форму общения режиссера и актера, когда преподаватель стимулировал творческий поиск студента вопросами, поставленными в форме «манков» (К. С. Станиславский).

Многие студенты не владели развитой выразительной речью, однако, работая над техникой эмоционального прочтения, делали значительные успехи: их исполнение становилось более эмоциональным, оживлялась мимика, появлялся артистизм, развивалась способность к звуковысотной нюансировке.

Но самое важное, по нашему мнению, заключалось в том, что студенты приобрели способность к поэтическому видению произведения. Поэтичность, одухотворенность художественного исполнения переносилась на исполнение музыкальное, наполняя его емким и всегда более высоким смыслом.

Мы также учитывали то, что, в целом, процесс расширения и

углубления связей между музыкальными и немusicalными представлениями способствует тому, что «расшифровка» музыки с помощью предметно-рациональных сопоставлений заменяется логикой музыкального мышления с ее обобщенно-абстрагированной эмоциональностью.

В результате теоретического и экспериментального анализа проблемы считаем возможным сделать следующие выводы:

– творческое развитие будущих учителей в процессе музыкального обучения сопровождается их профессиональным становлением и формированием творческих качеств, отвечающих требованиям учительского труда и образу современного педагога;

– творческий потенциал как основное условие творческого развития является сложным, динамичным личностным резервом, актуализация которого дает яркие проявления в своеобразии структуры, целостной совокупности компонентов творческой активности, творческого мышления и творческих (специальных) способностей, эмпатических тенденций и других креативных качеств личности;

– познание студентами своих переживаний в процессе вокальной импровизации на настроение и других творческих видов музыкальной деятельности оказывали влияние на формирование особого внутреннего мира личности, делая ее творчески индивидуально своеобразной.

Перспективы дальнейших исследований мы видим в усовершенствовании дидактических и методических аспектов становления творческой индивидуальности будущего учителя музыкального искусства как высшей характеристике его профессиональной деятельности, поскольку именно по мере становления и осознания педагогом своей индивидуальности, своих истинных переживаний осуществляемый им педагогический процесс приобретает истинно творческий стиль.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество учителя / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М., 1987. – 159 с.
2. Мазель Л. А. Проблемы классической гармонии / Л. А. Мазель. – М., 1972.
3. Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.
4. Морозов В. П. Биофизические основы вокальной речи / В. П. Морозов. – Л.: Наука, 1977. – 230 с.
5. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: [підручник] / Світлана Олександрівна Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.
6. Guilford J.P. Creativity: a quarter century of progress // Perspectives in Creativity (Eds. L. A. Sternberg R. J. Identifying and Developing Creative Giftedness // Roeper Review. – 2000. – Vol. 23. – No. 2. – P. 60–64.