

Потапов Дмитрий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель Главного редактора
журнала «Искусство и образование»
Potapov Dmitry Aleksandrovich
PhD in Education, associate professor,
deputy director of the journal "Art and Education"
E-mail: dimacreator@mail.ru

СОЧИНЕНИЕ МУЗЫКИ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

MUSIC COMPOSING AS A CREATIVE PROCESS

В статье анализируются понятия «творческий процесс», «сочинение музыки», «этапы и стадии творческого процесса», описывается технология обучения детей сочинению музыки направленная на развитие их креативности, определены внешние и внутренние психолого-педагогические условия эффективности данного процесса.

The article analyzes the concepts of "creative process", "composing music", "stages and steps of the creative process", describes the technology of teaching children to compose music and developing their creativity, defines the external and internal psychological and pedagogical process effectiveness conditions.

Ключевые слова: творческий процесс, сочинение музыки, креативность, этапы и стадии творческого процесса, развитие креативности личности.

Key words: creative process, music composing, creativity, stages and steps of the creative process, personal creativity development.

В психологии творчества предпринимались многочисленные попытки описать этапы и стадии творческого процесса. Так, Д.Дьюи одним из первых исследователей выдвинул гипотезу о стадийности творческой деятельности. В 1909 г. в книге «Как мы мыслим» он описал пять стадий творческого процесса:

- Оpozнание задачи (постановка вопроса).

- Анализ задачи (точное определение и сравнение с другими задачами).
- Стадия выдвижения гипотез (перебор предположений).
- Обсуждение (возможные выводы и следствия из гипотез и принятие решения).
- Оценка решения (экспериментальная или другая проверка) [10].

В дальнейшем, не смотря на критику теории стадийности творческой деятельности (она основана на интроспекции, осуществима только в контролируемых лабораторных условиях и др.), многими исследователями были предложены свои схемы творческого процесса. Например, Г.Селье, используя известную метафору, в процессе научного творчества выделил следующие этапы:

- Любовь или желание – заинтересованность, энтузиазм, стремление к познанию.
- Оплодотворение – приобретение необходимых знаний.
- Беременность – «вынашивание» идеи.
- Болезненные предродовые схватки – чувство близости решения.
- Роды – рождение новой идеи.
- Осмотр и освидетельствование – экспериментальная проверка.
- Жизнь – самостоятельное существование.

Но большинство исследователей, солидарны со схемой творческого процесса, предложенной Г.Уоллесом в книге «Искусство мышления»:

- Приготовление (сбор информации и анализ проблемы).
- Инкубация (отсутствие сознательной работы).
- Просветление (вдохновение или инсайт, сопровождающееся нахождением решения).
- Проверка (всестороннее рассмотрение результата) [10].

Таким образом, в обобщенном виде в творческом процессе можно выделить следующие этапы: возникновение замысла, разработка замысла, реализация и доработка (проверка).

Относительно музыкального творчества, М.Г.Арановский выделяет следующие этапы творческого процесса композитора:

Внемusикальный содержательный стимул.

Включение системы музыкального интеллекта и его порождающих систем.

Образование эвристической модели.

Реализация эвристической модели [1].

Музыкальный интеллект он определяет как «специфическую систему мыслительных способностей, предназначенную для осуществления творческой деятельности, включающую владение музыкальным языком и знание ряда «музыкальных грамматик». Понятие «эвристическая модель» рассматривается как соединение внемusикального содержания и «грамматических» представлений в целом, вызывающих к жизни качественно новое психическое образование, которое и руководит процессом создания целого. Это «идея» у Л.Бетховена, «план» у М.Глинки, «проект» у П.Чайковского и др. Это модель, которая должна стать музыкальным произведением.

Анализируя процесс сочинения музыки, Э.В.Денисов в статье «О композиционном процессе» описывает следующие этапы творческого процесса композитора:

Возникновение общей, поначалу неопределенной идеи, обдумывание сочинения.

Конкретизация замысла, период «эскизов».

Непосредственная работа [10].

Достаточно интересные этапы, на наш взгляд, выделены О.О.Гладышевой применительно к процессу обучения сочинению музыки:

- Определение замысла музыкального сочинения, предполагаемой формы и исполнительского состава.
- Поиск и отбор соответствующего тематического материала, выстраивание драматургического развития и определение формы.
- Окончательная шлифовка и доработка эскизных материалов в готовый для исполнения творческий продукт.

Но как она отмечает далее в своем диссертационном исследовании, «...данная периодизация достаточно условна и продиктована дидактической необходимостью. Поправки в данной последовательности могут быть связаны с различными творческими индивидуальностями и особенностями творческого мышления, а также с конкретным творческим замыслом» [3].

Мы считаем, в предложенной последовательности не учитываются особенности обучения сочинению музыки детей, а именно: детское творчество имеет спонтанный характер и основано на более или менее удачных импровизациях; большое значение имеют модели-образцы, так как только ориентируясь на них и с помощью педагога, ребенок может создать законченное произведение; дети не склонны к длительной и кропотливой работе с черновиками, считая, что проще сочинить новую пьесу, чем дорабатывать или переделывать старую.

Для нашего исследования – разработки педагогической технологии обучения сочинению музыки, направленной на развитие креативности детей [9], важнейшим этапом творческого процесса являлось тщательное изучение модели-образца. Согласно В.Н.Дружинину, «развитие креативности сопровождается процессом овладения социально значимой деятельностью путем подражания» [4]. Так, В.А.Просецким предложена следующая классификация временной структуры онтогенеза подражания: подражание-копирование, творческое подражание, подражательное творчество. Только пройдя эти эта-

пы, можно говорить о самостоятельном творчестве. Даже если подражание неосознаваемо, оно несет в себе элемент научения.

Разрабатывая педагогическую технологию обучения сочинению музыки, мы использовали моделирование творческого процесса, сближающегося с тем, что имеет место в деятельности профессионального композитора. Нами были определены следующие компоненты комплекса психолого-педагогических условий развития креативности личности ребенка:

- обучение требует создания креативной среды;
- включение в содержание обучения системы проблемных, творческих задач;
- активизация интеллектуальной, эмоциональной, волевой и мотивационной личностных структур;
- сотворческого взаимодействия.

Создание креативной среды предполагало обеспечение наиболее комфортных условий, влияющих на креативные изменения в личности учащегося: безоценочности, принятия, неопределенности и проблемности.

Безоценочность требовала создания обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание. Оценивание педагогом учащегося с точки зрения собственной системы ценностей, воспринимается им как угроза и приводит к защитной реакции. Суждения на основании общих мерок должны отсутствовать, тогда обучающиеся становятся более открытыми своему опыту и начинают искать источник оценивания внутри себя. Безоценочность не означала отсутствие реакции педагога на то, что сделал ученик. Но эта реакция должна была сохранять внутренний источник оценки ученика и не ставить его в зависимость от внешних сил.

Проблемность и неопределенность креативной среды влияют на личностные и когнитивные изменения, на формирование дивергентного мышления, что является основой креативного развития.

Осознание проблемы является толчком для развертывания креативного процесса. Специфичность мыслительного процесса в условиях проблемности проявляется в самостоятельном раскрытии сущности познаваемых явлений. Неопределенность постановки задачи выводит решение проблемной ситуации на креативный уровень.

Креативная сфера с данными параметрами реализовывалась нами через сотворческое взаимодействие на основе диалога. Сутью диалога было построение общения с музыкальным искусством таким образом, чтобы дать возможность каждому учащемуся реализовать свой творческий потенциал, познать свою индивидуальность, развить креативность. В процессе диалогического общения исчезали жестко закрепленные социальные роли учителя и ученика. Движущими силами общения выступали обе стороны. Не одна из сторон не претендует на безусловное владение истиной, остается принципиально открытой для восприятия иных точек зрения. Здесь важен не результат в виде единого мнения, а процесс поиска, размышление. Только в такой атмосфере личность может проявить и выразить в творчестве свое настоящее «Я».

Таким образом, создаваемая педагогом творческая среда будет способствовать творческому процессу, что в свою очередь обеспечит развитие креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки.

Креативная среда влияет на личностное развитие, развитию же интеллектуально-когнитивного аспекта креативности способствовало включение в содержание обучения системы проблемных творческих задач. Характерным признаком проблемности является отсутствие в задаче прямых указаний на путь и способы ее решения. Проблемность проявляется также и в неопределенности условий, что приводит к необходимости поиска дополнительных данных.

Исследуя процесс развития креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки, необходимо отметить специфические признаки проблемных задач. При организации проблемного обучения нами использовались творческие задачи в процессе сочинения музыки, не имеющие однозначного решения, содержащие неопределенность искомого результата. Таким образом, сочинение музыки относится к креативному типу задачи, несводимому в репродуктивную форму, имеющую потенциал для саморазвития продуктивной деятельности, следовательно, ведущий к креативному развитию личности.

Также важное значение для развития креативности играет мотивация творчества. Нами выявлены педагогические условия для создания внутренней мотивации творчества. Среди них наличие интереса к создаваемому произведению, эмоциональное воздействие педагога, непосредственные эмоциональные реакции на красоту звучания, формирование веры в успех.

Таким образом, реализация следующих внешних условий: создание творческой среды; включение в содержание обучения системы проблемных, творческих задач; активизация интеллектуальной, эмоциональной, волевой и мотивационной личностных структур; сотворческое взаимодействие будет способствовать развитию креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки.

Вместе с тем, необходимы также и внутренние условия: знания по музыкально-теоретическим дисциплинам; музыкально-творческие способности; опыт исполнительской и слушательской деятельности; опыт композиторской и импровизаторской деятельности.

Литература:

1. Арановский М.Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1994. Вып. 130. - С.56 - 77.

2. Вольфензон С. Занятия с юными композиторами / Музыка детям. Вып. 2. М.: Музыка, 1975. С. 108 – 113.
3. Гладышева О.О. Музыкально-творческое развитие будущих учителей музыки в процессе обучения композиции. Автореф. дисс... канд. пед. наук – М., 2004.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. (2-е изд., доп.) - СПб.: Питер, 2000. – 386 с.
5. Звонова Е.В. Символизация как психологический механизм современного обучения // Территория науки. 2015. № 5. С. 25-28.
6. Мансурова А.П. Концептуальные положения модульно-дифференцированной подготовки музыканта-педагога в вузе // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2015. № 3. С. 11-24.
7. Потапов Д.А. Инновационная деятельность в сфере образования: опыт работы инновационной площадки по формированию креативных способностей детей и молодежи // Искусство и образование. 2014. № 1 (87). С. 5 – 11.
8. Потапов Д.А. Креативная парадигма в исследовании творческих способностей личности // Искусство и образование. 2013. № 2 (82). С. 78 – 83.
9. Потапов Д.А. Развитие креативности личности ребенка в процессе обучения сочинению музыки / дисс... канд. пед. наук / М., 2008.
10. Психология художественного творчества: Хрестоматия. / Сост. К.В.Сельченко. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с.
11. Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. – М.: Музыка, 1992. – 230 с.
12. Черватюк А.П. Теоретико-методологические и инновационные методики повышения музыкально-эстетической культуры школьников: на

примере курса «Музыкальная Москва» // Вестник МГУКИ. 2009. № 2.
С. 124-127.