УДК 378.015.31:78

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА-МУЗЫКАНТА

Рахимбаева И.Э.

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, e-mail: Rachimbaeva_inga@mail.ru

Представлен анализ использования художественно-творческого подхода в профессиональной подготовке бакалавра-музыканта. Рассматривая образовательный процесс в вузах художественно-творческой направленности, было отмечено, что в основе процесса преподавания лежит живое искусство, предполагающее открытые эмоции, непосредственные впечатления, разнообразную творческую деятельность. Художественно-творческий подход понимается как единство научного и художественного освоения мира за счет привлечения образных средств искусства и других форм общественного сознания. При этом на первый план выходит взаимосвязь умственных и эмоциональных факторов в процессе профессиональной подготовки, основой которого является эмоциональный настрой и творческое освоение материала. Опора на художественно-творческий подход в процессе преподавания специальных дисциплин при подготовке бакалавров-музыкантов проявляется в использовании художественно-образных ситуаций и фестивалей в процессе занятий искусством. Разнообразное применение этих форм работы обогащает запас специальных знаний студентов, развивает образное мышление, расширяет художественный кругозор, помогает развитию художественно-творческих навыков и умений, способствует их творческому самовыражению с учетом индивидуальных особенностей каждого и проявлений активности в профессиональной деятельности с опорой на возможности искусства. Это позволяет бакалаврам-музыкантам в процессе своей профессиональной подготовки овладеть позитивными стратегиями приобщения личности к культуре и социуму и включить студентов в процесс функционирования системы современной культуры в целом.

Ключевые слова: научное и художественное освоение мира, художественно-творческий подход, художественно-образные ситуации, фестивали.

ARTISTIC AND CREATIVE APPROACH IN THE TRAINING OF A BACHELOR-MUSICIAN

Rakhimbaeva I.E.

Saratov state University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: Rachimbaeva_inga@mail.ru

Presents an analysis of the use of artistic and creative approach in the training of bachelor-musician. Considering education process in universities artistic and creative orientation was marked that at the heart of teaching lies the living arts, involving open emotions, direct experiences, a variety of creative activities. Artistic creativity is understood as a unity of scientific and artistic development of the world due to the attraction of figurative art and other forms of social consciousness. Thus on the foreground the relationship of mental and emotional factors in the process of professional training, which is based on emotional and creative learning. Reliance on the artistic and creative approach in teaching of special disciplines for preparation of bachelors-musicians reflected in the use of artistic and imaginative events and festivals in the course of employment art. The varied use of these forms of work enriches the level of prior knowledge of students, developing creative thinking, and expands artistic horizons, helps to develop artistic and creative skills, promotes their creative expression taking into account the individual characteristics of each and being actively involved in professional activities based on the possibilities of art. This allows students-musicians in the process of their training to learn positive strategies to engage the individual to culture and society and include students in the process of functioning of system of modern culture in General.

Keywords: scientific and artistic development of the world, artistic-creative, artistic-shaped situation, festivals.

Профессиональная подготовка бакалавра-музыканта основана на включении индивида в художественную культурную деятельность, его ориентацию на развитие творческого потенциала и эмоционально-ценностного отношения к искусству.

Анализ исследований проблемы творчества, творческой личности, творческой деятельности позволил выявить их основные характеристики:

– творчество – это высшая форма активности и самостоятельности человека (Д.М. Комский);

– творчество – это единство интеллектуальных и специальных способностей (М.А. Глазунова и С.А. Новоселов);

– творчество – это развитие личности индивида, так как в процессе творчества раскрываются способности, происходит самоутверждение и самореализация личности (Д.М. Комский) и т.д.

Особенно ярко это представлено в художественном образовании и направлено на развитие профессионализма педагогов творческих специальностей.

Обращение к фундаментальным психолого-педагогическим исследованиям, посвященным проблеме художественного образования и творчества, позволило проанализировать основные тенденции их развития и обратить их внимание в свете исследуемой нами проблемы. В результате можно представить собственное определение художественного образования как целенаправленного процесса обучения и воспитания посредством комплексного взаимодействия искусств, проявляющегося в художественно-творческой деятельности, что позволяет сформировать компетентного специалиста в данной области, нацеленного на постоянное творческое саморазвитие.

Рассматривая образовательные процессы в вузах художественно-творческой направленности, можно отметить, что в центре учебных программ лежит живое искусство, предполагающее открытые эмоции, непосредственные впечатления, разнообразную творческую деятельность. При этом в центре внимания оказываются ценности художественной культуры и их влияние на совершенствование содержания образования. Его форм и методов.

Для обеспечения успешности процесса художественного образования необходимо пробудить у субъектов образовательного процесса интерес к искусству и потребность постоянного контакта с произведениями искусства, помочь накопить за годы обучения достаточный и разнообразный художественный опыт, сформировать устойчивую систему ценностных отношений к искусству и связанные с ними личностные качества, максимально реализовать имеющиеся творческие способности.

Природа культуры основывается на ее знаковости (Э. Сепир, К. Леви-Стросс). Посредством знаков личность усваивает общезначимые культурные образцы, которые модифицируются в индивидуальные поведенческие навыки (З. Фрейд, Ж. Лакан, Х. Салливен, К. Хорни). Ю.М. Лотман ввел понимание культуры как сложноорганизованной

знаковой системы, активно продуцирующей новые тексты [5, с.287]. Ведущая же роль в созидании символов принадлежит искусству (Ю.М. Лотман). Таким образом, искусство оказывается основополагающим и стержневым фактором в сотворении культуры, а образование представляет собой первостепенный фактор в ее воссоздании (сотворения) в индивидуальном опыте конкретного человека.

Опираясь на структурно-семиотическую концепцию Ю.М. Лотмана и перенося ее на образование, можно констатировать, что культура и образование – это своеобразные структуры, которым присуща динамика, внутреннее напряжение. Поскольку искусству свойственно тяготение к саморазвитию, способность к восприятию и отражению окружающего мира и внутреннего мира человека, то языки и методы искусства играют важную роль в художественном образовании. Ценность языков искусства для образования, их способность обеспечить моделирование компонентов художественной деятельности обусловливается их лаконичностью, емкостью и эмоциональной привлекательностью.

Само искусство, являясь основой художественного образования, представляет собой объективно-субъективную ценность. Это проявляется в признании уникальности каждого произведения, потеря которого будет ощутима для личности, в особом отношении к художественному произведению как безусловной ценности. Признание или непризнание художественной ценности произведения искусства детерминировано условиями восприятия, предрасположенности личности к такому контакту, моментами установки и созерцания, эмоционального впечатления от встречи с искусством, необходимости возвращения к нему в дальнейшем.

Образовательное пространство вуза художественно-творческой направленности создает условия целостности физических и психологических ощущений, т.к. органично включая в себя физическое и психологическое пространства каждого человека (А.Я. Бродецкий, А.А. Криулина) и коллектива в целом, обеспечивает сопряжение пространств и возможность выхода учебного процесса за пределы отдельных дисциплин. Искусство является одним из ключевых моделирующих факторов образовательного пространства, потому что: служит эффективным средством коммуникации; полифункциональность искусства определяет ценность его методов для образования; действуя на эмоции и интеллект человека, искусство формирует систему человеческих установок, образные модели мира и явлений, в нем происходящих; формирует личное отношение к действительности.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что профессиональная подготовка бакалавра-музыканта возможна при использовании художественно-творческого подхода. Данный подход понимается нами как единство научного и художественного

освоения мира за счет привлечения образных средств искусства и других форм общественного сознания, использование которого помогает преодолевать диспропорцию между интеллектуальным и художественными началами образовательного процесса. Художественно-творческий подход определяет содержательные стороны профессиональной подготовки бакалавров-музыкантов, так как это более приемлемо для подготовки специалистов, связанных с искусством, и помогает преодолевать диспропорцию между интеллектуальным и художественным началами образовательного процесса. При этом на первый план выходит взаимосвязь умственных и эмоциональных факторов в процессе профессиональной подготовки, основой которого является эмоциональный настрой и творческое освоение материала.

Проблема единства чувства и мысли имеет большое значение в процессе подготовки педагога-музыканта, т.к. работа исполнителя над художественным произведением представляет собой постепенное углубление в его сущность и все более полное раскрытие его содержания, для чего необходимо активное участие и чувства, и мысли. Г.Г. Нейгауз подчеркивал, что для музыканта «познание есть в то же время переживание, оно становится уделом музыки, неизбежно входит в ее орбиту. Отсутствие подобных переживаний, а тем более всяких вообще переживаний, порождает бездушную формалистическую музыку и пустое, неинтересное исполнение» [6, с.36].

Работая над художественным произведением, студент может бесконечно углублять свое понимание содержания исполняемого произведения за счет жизненного и профессионально-художественного опыта. Раскрывая, таким образом все новые черты данного произведения, новые мысли и чувства, новые краски и оттенки, исполнитель делает свое творчество все более совершенным и убедительным. Познанное исполнителем произведение готово стать предметом познания для слушателей, которые тем более способны будут воспринять данную музыку, чем глубже она познана, то есть прочувствована и осмыслена исполнителем.

Таким образом, исследователи (Л. Гинзбург, З.С. Паперный, Р.А. Тельчарова и др.) считают, что на уровне чувственно-образного, эмоциональности мышления происходит зарождение образа как факта сознания, как идеальной модели, изоморфной идеальной действительности. На интеллектуально-рациональном, логическом уровне деятельности сознания обеспечивается проникновение в сущность музыкального произведения, идет переработка музыкального материала, образуется новое знание, намечаются пути и варианты музыкальной деятельности.

Среди видов искусств музыка обладает наиболее специфической системой выразительных средств, подчиненной строгой логике. И именно благодаря этой системе,

фиксирующей чрезвычайно высокий уровень музыкального мышления, музыка и способна не только воссоздавать характерные эмоциональные состояния человека, но выражать в образной форме его опосредованное отношение к действительности. Закономерности человеческого мышления приобретают в музыке глубоко своеобразный характер. Музыканты-психологи (А. Сохор, М. Бурьянек, Н. Антонец и др.) отмечают, что музыкальное мышление является видом или слоем творческой психической активности, которая составляет внутреннее свойство музыкального переживания, представляющего перед нами как комплексное отражение действительности, и выступает в качестве его специфического организующего фактора. Результатом музыкально-мыслительного поиска является художественный образ, предполагающий обобщение действительности и чувственное к ней отношение. Мышление звуковыми, эмоциональными образами – главное в музыкальной деятельности. Познавая произведение, исполнитель должен в своем воображении создать музыкальный образ, проникнуть в авторский замысел и воплотить этот замысел в реальное звучание. Особенность данной мыслительной работы – в создании конкретного исполнительского представления о существе художественного образа произведения.

Чувственно-эмоциональная сфера, фантазия, удовольствие оказываются в настоящее время востребованными обществом, как и конкретное действие. В центре занятий, ориентированных на действие, возможной и практикуемой стала альтернативная модель, которая не отвергает субъективные потребности личности.

В художественном образовании современные исследователи данной проблемы видят модель, соединяющую теорию и практику. Художественная практика имеет двойную функцию: предметная деятельность, с одной стороны, ведет к активизации чувственного восприятия и к уяснению опыта через символическое изображение; с другой стороны, художественная деятельность дает возможность для выражения субъективности, фантазии и эмоций. Без эмоциональной идентификации с практической деятельностью и желания что-то «сотворить» нельзя научиться и думать. К реальности относится не только видимое, мир предметов, но и невидимое: отношения, условия, связи, все психофизические переживания. Сюда же включаются мечты, желания, фантазии, сознательное и бессознательное, эмоциональное и когнитивно-интеллектуальное, единичное, особенное и всеобщее, индивидуальное и общественное. Весь этот видимый, мыслимый, чувственный и представляемый мир потенциально становится объектом художественно-творческой и музыкальной практики.

Опора на художественно-творческий подход в процессе преподавания специальных дисциплин при подготовке бакалавров-музыкантов проявляется в использовании

художественно-образных ситуаций в процессе занятий искусством. Художественно-образные ситуации основаны на использовании сравнений, сопоставлений, ассоциативных связей между разными видами искусства и литературы (музыка, живопись и пр.). Разнообразное использование этой формы работы обогащает запас специальных знаний студентов, развивает образное мышление, расширяет художественный кругозор и помогает развитию художественно-творческих навыков и умений студентов.

Использование художественно-образных ситуаций детерминировано механизмом психики, позволяющим ассоциативно соотносить разные по природе виды искусства (например, временное искусство музыку с пространственным изобразительным искусством). В учении о чувственных механизмах ассоциаций И.М. Сеченова впервые отмечена зависимость зрительно-осязательно-слуховых ассоциаций. Яркие сравнения, метафоры, сопоставления разных художественных образов оказывают большое воздействие на запоминание и освоение материала. В качестве объекта сравнений преподавателем избираются представления, впечатляющие своей экспрессией, физической ощутимостью, а в ряде случаев отчетливо выраженной предметной наглядностью. В метафорах группируются образы из разных областей восприятия, но близкие по характеру настроения и переживания, которые они выражают. Объединение таких образов происходит на основе психологического закона, который был назван Л.С. Выготским законом общего эмоционального знака.

Действенность приводимых сравнений и ассоциаций в значительной степени определяется тем, насколько они соответствуют имеющемуся у студента багажу жизненных и эстетических впечатлений, его кругозору, интересам, наклонностям. Поэтому в выборе средств и методов эмоционального воздействия на студента следует руководствоваться индивидуальными особенностями его духовного мира.

Художественно-образная ситуация понимается как одна из разновидностей педагогической проблемной ситуации, содержание которой обусловлено созданием противоречий, стимулирующих развитие художественно-творческой деятельности студентов. Содержание противоречий вытекает из соотношения опыта студента и необходимости достижения нового творческого результата.

Эффективной формой профессиональной подготовки бакалавров-музыкантов является фестиваль, представляющий собой цикл концертов и музыкальных мероприятий, объединенных единой программой и общим названием. Форма фестиваля оказалась достаточно перспективной, так как смогла объединить участников с разным уровнем подготовки.

Анализ работы фестивалей в Институте искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского показал, что фестиваль является хорошей

демонстрационной площадкой для педагогов, активно работающих по повышению профессионально-педагогической компетентности бакалавров-музыкантов. Для участников фестиваль – это великолепная возможность пополнить свой музыкальный багаж, поверить свои исполнительские качества, а также услышать своих коллег на сцене. Особенно ценным в работе фестиваля стали не только демонстрация исполнительских возможностей студентов, но и предложения по методике их достижения, представленных в выступлениях на конференции и в работе мастер-классов. Среда фестиваля обеспечивает интенсивный образовательный рост его участников, способствует развитию творчества, инициативности, помогает осознать, сравнить свои собственные умения с умениями коллег [2]. При проведении фестиваля было выявлено, что многие участники находятся на достаточно высоком профессиональном уровне, способны к самообразованию и созданию качественных результатов своей деятельности.

Именно демократические формы проведения фестивалей (участие в нем школьников, студентов училищ и вузов), его массовость, интересная тематика, доброжелательность и компетентность педагогического жюри, большое количество награждаемых участников, праздничная обстановка – все это способствует популярности фестивалей.

Такая форма учебно-исполнительской практики, как музыкальный фестиваль, которая соединяет в себе образовательное и исполнительское начало, является перспективной в процессе повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов и становится одной из форм, реализующих идею модернизации образования.

Таким образом, опора на художественно-творческий подход в процессе образовательной деятельности в вузе искусства способствует творческому самовыражению студентов с учетом индивидуальных особенностей каждого и проявлений активности в профессиональной деятельности с опорой на возможности искусства. Это позволяет бакалаврам-музыкантам в процессе своей профессиональной подготовки овладеть позитивными стратегиями приобщения личности к культуре и социуму и включить студентов в процесс функционирования системы современной культуры в целом.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство,1968. – 576 с.
2. Зильбеквит М.А. Международные музыкальные конкурсы / М.А. Зильберквит. – М.: Знание, 1985. – 48 с.

3. Калюжная Е.Г. Роль художественно-творческой деятельности в профессиональной подготовке студентов вуза // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 9. – С.82-86.
4. Листопад А.А. Творческий подход в профессиональной подготовке // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 4 (апрель). – С.121–125. URL:http://e-koncept.ru/2015/15113.him.
5. Лотман Ю.М. Об искусстве /Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство,1998. – 287с.
6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры (записки педагога) / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музгиз, 1958. – 319 с.