

Дмитриев Владислав Алексеевич,

кандидат педагогических наук, профессор, кафедра музыкального образования, Факультет искусств и дизайна, Нижневартковский государственный университет; 628605, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., г. Нижневартковск, ул. Ленина, д. 56; e-mail: dmitriev1802@mail.ru

Яфальян Алла Федоровна,

доктор педагогических наук, профессор, кафедра истории и теории исполнительского искусства, Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского; 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 26; e-mail: yafalian@yandex.ru

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование в высшем учебном заведении; креативная личность; педагог-музыкант.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности креативной личности, взаимосвязь креативности и творческой направленности, их различия и проявления. Формулируются проявления креативности на основе активности личности; предлагаются разнообразные виды музыкальной деятельности с целью развития креативности как качества личности у педагога-музыканта. Авторы рассматривают такие качества творческой направленности личности, как значимость, интенсивность, действенность, устойчивость с позиций креативности. Креативность, по мнению авторов, включает скорость, энергию, стремление к поиску новых путей и способов действия. Критериями креативности являются самопроизвольность – на соматическом уровне, напряженность (энергетичность) – на психическом уровне, поисковый характер – на ментальном уровне. Креативный педагог-музыкант способен освоить и включить учеников в следующие виды творческой направленности: *двигательно-творческий* (спонтанно-произвольный), *аффективно-творческий* (эмоционально-чувственный), *когнитивно-творческий* (осознанно-поисковый), *духовно-творческий* (интуитивный). Развитию креативной личности способствуют методы педагогической импровизации. Авторами определены условия применения импровизации, представлены игровые методы импровизации в музыкальной деятельности, в общении, в освоении знаний о музыке. Креативность личности проявляется в разнообразных видах музыкальной деятельности. К ним авторы относят алеаторику, пуантилизм, музыку тембров. Креативность личности педагога-музыканта характеризуется внутренней свободой, гармоничностью, выразительностью, стремлением к поиску новых способов взаимодействия с учениками.

Dmitriev Vladislav Alekseevich,

Candidate of Pedagogy, Professor, Department of Music Education, Faculty of Art and Design, Nizhnevartovsk State University (NVGU), Nizhnevartovsk, Russia.

Yafal'yan Alla Feodorovna,

Doctor of Pedagogy, Professor, Department of History and Theory of Performing Arts, Ural State Conservatory named after M.P. Mussorgsky, Ekaterinburg, Russia

DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSONALITY OF A TEACHER-MUSICIAN

KEY WORDS: education in higher school; creative personality; teacher-musician.

ABSTRACT. The article discusses the features of the creative personality, the relationship of creativity and creative orientation, their differences and manifestations. Manifestations of creativity on the basis of activity of the person are studied. The article offers a variety of musical activities to develop creativity as a quality of a teacher-musician. The authors examine such qualities of creative personality as importance, intensity, efficiency, sustainability from the point of creativity. Creativity, according to the authors, includes the speed, the energy, the desire to find new ways and means of action. The criteria of creativity are: spontaneity - at the somatic level, tension (energetic character) - on the psychological level, exploratory character - on the mental level. A creative teacher-musician is able to learn and to involve the students in the following types of creative activities: motional-creative (spontaneous and random); affective and creative (emotionally-sensitive); cognitive and creative (conscious retrieval); spiritual and creative (intuitive). Teaching improvisation techniques contributes to the development of creative personality. The authors determined the conditions of using improvisation, playing techniques are presented in musical improvisation activities, and in the acquisition of knowledge about music. Creativity of a personality manifests itself in various forms of musical activity. They include aleatory, pointillism, music of timbres. Creativity of a teacher-musician's personality is characterized by inner freedom, harmony, expressiveness and the desire to find new ways to interact with the students.

В подготовке музыканта-педагога чрезвычайно важно развивать креативность, которая включает быстроту мыслительных процессов, умение найти новое решение, способность нахождения оригинальных способов взаимодействия с уче-

никами. Музыка обладает колоссальными возможностями в развитии креативных качеств личности. Остановимся на них.

Креативная личность прежде всего обладает творческой направленностью, которая способствует нахождению новых путей

овладения различными видами деятельности, направленными на реализацию ее творческих возможностей. Различие понятий «креативность» и «творческая направленность» заключается в том, что первое связано с интеллектуальным развитием, а второе основано на практических видах деятельности, что обеспечивает развитие креативности мышления.

Рассмотрим, каковы же механизмы действия направленности личности. К. К. Платонов рассматривает ее как смутную потребность в проявлении, В. Н. Мясищев – как доминантное отношение к миру, Б. Г. Афаньев – как необходимость, А. Н. Леонтьев – как мотив, А. Г. Асмолов – как свойство личности. Наиболее близким к нашему пониманию взаимосвязи креативности и направленности является определение С. Л. Рубинштейна [15], который рассматривает направленность как динамическую тенденцию, как стержень личности, как активную жизненную позицию. Причем творческая направленность, по А. А. Ухтомскому [16], представляет собой динамическую тенденцию к осознанию и реализации замысла, то есть *напрямую выходит на креативность*.

К. К. Платонов правомерно замечает, что направленность имеет врожденные задатки (свойства личности) и индивидуально отраженное общественное сознание (качество личности) [11, с. 80-81]. То есть направленность личности «организует» начало действия, которое определяет ее поступки, взгляды и креативный способ деятельности. Отсутствие направленности, по Н. Д. Левитову, создает вакуум и вызывает «интеллектуальный, творческий голод» [8].

Иными словами, направленность определяется динамическими тенденциями, четко выраженными доминантами в отношении к различным видам деятельности. В креативности же отражается осмысление устремлений на основе доминантности мыслительных процессов и выбора пути для осуществления творческой деятельности.

Функциональные особенности творческой направленности и креативности нами рассматриваются со следующих позиций: 1) содержания – направленность связана с предметом деятельности, а креативность – с мыслительным принятием решения; 2) активности, при которой возникает направленность на себя и креативность – на мыслительные процессы; 3) способа взаимодействия личности с миром. В данном случае самовыражение становится способом проявления творческой направленности и способом креативного осознания этого самовыражения.

Самовыражение возможно лишь при условии наличия креативности как качества

личности. Кроме того, А. Ф. Лосев [9] определяет выразительность как синтез двух планов: внешнего (очевидного) и внутреннего (подразумеваемого, осмысляемого). То есть самовыражение представляет собой *активную направленность* внутреннего (креативность) во внешних проявлениях (творческая направленность на окружающий мир). Применительно к педагогу-музыканту креативность как внутренний процесс проявляется в творческих методах взаимодействия с учениками.

В развитии креативной личности особую роль играют различные виды активности, которые можно классифицировать на разных основаниях: 1) как эволюционный процесс – генетическая, биологическая, физическая; 2) как свойство (природная активность) и качество личности (социальная активность); 3) как вид деятельности – игровая, учебная, трудовая; 4) как уровень проявления осознанности – соматическая (бессознание), психическая (подсознание), ментальная (сознание), духовная (сверхсознание) [17].

Педагогический аспект активности как свойства и качества креативной личности нами рассматривается на основе последнего подхода.

Соматическая активность креативной личности проявляется в мышечной реакции во время мыслительных процессов. Н. А. Бернштейн считал [3], что сознание представляет собой «модель потребностного будущего» как результата, к достижению которого стремится организм. В основе активного поведения человека, по Н. А. Бернштейну, лежит не реакция на внешнее воздействие, а реакция на преодоление внешних и внутренних препятствий в процессе решения по своей сути творческой задачи.

Л. С. Выготский выделил особую группу внутренних движений – речедвигательных, – состоящих из сложных элементов дыхательных, мускульных, вибрационных и звуковых реакций, которые образуют основу культуры человека, «систему внутренней или немой речи» [5]. Речедвигательная реакция у музыканта-певца тесно переплетается с певческо-двигательной, которая активно включает всю систему человека (дыхательную, мускульную, звуковую) и поэтому является сильным «активизатором» деятельности. То есть пение является природным источником творческой активности. Соматическая активность музыканта, бесспорно, связана с бессознательными процессами, у педагога она связана с интуитивным выбором педагогических методов, в чем и проявляется его креативность.

Психическая активность управляется подсознательными процессами и тесно свя-

зана с соматической активностью. В психологии нередко понятие «активность» применяется для обозначения следующих явлений: а) конкретной деятельности индивида; б) готовности к деятельности; в) состояния, противоположного пассивности; г) высокого уровня бодрствования; д) инициативности, то есть действия, основанного на внутренних импульсах. К особенностям психической активности относятся динамичность, мобильность, энергичность, а также легкость ее пробуждения, напряженность, длительность сохранения, интенсивность. По сути, это подтверждает идею о генетической взаимосвязи активности с направленностью и креативностью.

Смысл *ментальной активности* заключается в том, что мысль выступает в роли предварительного организатора поведения [5]. Взаимосвязь ментальной активности с креативностью личности заключается в способности изменить действительность в соответствии с собственными взглядами, интересами, целями. Если соматическая активность – это слепое, стихийное стремление к деятельности, то ментальная активность включает целенаправленные, осознаваемые доминантные действия.

Можно выделить уровни интеллектуальной активности: *репродуктивный* (пассивность, инертность), который указывает, что личность владеет одним освоенным способом действия и применяет его в любых случаях; *эвристический* – заключается в готовности искать новые способы решения; *креативный* – проявляется в инициативе, в стремлении находить ассоциативные связи.

Как свойства, они зависят от природной предрасположенности: *индивидуальный темп совершения действия, предрасположенность в напряженной деятельности, стремление к разнообразной деятельности*. Как качества личности, они основаны на приобретенном индивидуальном опыте и проявляются в *ритмичности действий, в предпочтении какого-либо вида деятельности, в овладении активными способами деятельности*.

Итак, креативность включает следующие элементы: 1) *скорость*; 2) *энергию*, связанную с напряжением; 3) *стремление к поиску* новых путей и способов действия. Креативность имеет устойчивую трехмерную структуру и проявляется на соматическом, психическом и ментальном уровнях. Ее критериями являются самопроизвольность – на соматическом, напряженность (энергетичность) – на психическом, поисковый характер – на ментальном уровне.

К качествам творческой направленности личности относятся *значимость, интенсивность, действенность, устойчи-*

вость (К. К. Платонов). Рассмотрим данные качества с позиций креативности.

Значимость, на наш взгляд, приобретает креативность в том случае, если личность проявляет стремление к поиску новых путей освоения мира, если происходит ее переключение на творческую установку. Вначале педагог-музыкант «включает» установку, точнее, ставит цель перед собой. «Творчество для себя» постепенно замещается на «творчество для других», что делает более значимым любой креативный процесс музыканта-педагога в работе с детьми.

Интенсивность креативной личности связана с ее эмоциональной окраской и динамичностью проявления. Чем более глубокие чувства испытывает личность, тем более сильными становятся подсознательные процессы, которые характерны для творческой личности. При этом необходимо развивать эмоциональную децентрацию (термин Р. Н. Бреслава) как способность учитывать интересы других. Это возможно при эмпатийном отношении к окружающим. Поэтому для педагога важно «сотворчество» и «творчество во благо всем», совместная деятельность и деятельность с отчуждением ее результата, что должно доставлять удовольствие и педагогу, и ученикам.

Действенность креативной личности можно развивать при условии самовыражения как естественного, самопроизвольного акта, как момента самореализации внутреннего потенциала во внешних проявлениях. В данном случае доминантными становятся бессознательные процессы. Лишь в процессе естественного самовыражения природная (биологическая и психическая) активность не подавляется, а становится причиной социальной активности. Самовыражение развивается и сохраняется в процессе различных видов фантазирования (графического, вербального, мелодического, ритмического, пластического, тембрового) [17], в процессе активного включения детей в различные виды деятельности (игровой, учебной, трудовой), которыми свободно владеет педагог-музыкант.

Устойчивость креативности зависит от сформированности сознания, стабильности эмоциональной сферы и активности личности в различных видах деятельности. При многократном педагогически организованном общении ученика с разнообразными объектами, при естественном самовыражении и сохранении природной активности творческая направленность приобретает более устойчивый характер.

Креативный педагог-музыкант обладает следующими видами творческой направленности, которые он прививает ученикам:

– *двигательно-творческий* (спонтанно-произвольный) вид направленности основан на бессознательных процессах, проявляется в ритмичности, пластичности, легкости, выразительности;

– *аффективно-творческий* (эмоционально-чувственный) вид направленности связан с подсознательными процессами, такая личность обладает чувством такта, стиля, яркими образами, фантазией;

– *когнитивно-творческий* (осознанно-поисковый) вид направленности связан с сознательными процессами, включает логичность, ясность, точность, выразительность мыслительной деятельности личности, то есть креативность мышления как способность к зарождению новых идей, понятий;

– *духовно-творческий* вид направленности определяется сверхсознательными процессами, такие личности обладают интуицией, развитым воображением, которые проявляются в таланте, нередко у таких педагогов обнаруживается дар предвосхищения, интуитивное предвидение результата; этого уровня может достичь зрелая личность, которая обладает самобытностью, талантливостью, одаренностью в работе с детьми, причем становление креативной личности возможно лишь в развитии «чувства дома» [12], в целостности всех процессов, в условиях освоения экспрессивных искусств [13].

Каковы же механизмы творческих реакций личности в процессе собственной деятельности? Творческая направленность личности проявляется в деятельности, в момент усилия, преодоления трудностей в работе с детьми.

Прежде всего, педагогу важно освоить «музыку среды». К. Бюхер утверждал, что ритмичная деятельность дает энергию и удовлетворение, так как она освобождает дух и предоставляет простор воображению [4, с. 93], помогает освоить окружающее пространство, в том числе и звуковое. Особое значение имеют слуховые ощущения: «Тонический звук оказывает возбуждающее действие присущим ему музыкальным элементом, подчиняет контролю всех, могущих слушать этот звук» и облегчает деятельность [там же, с. 15]. Это важно испытывать не только во время слушания музыки, но и при восприятии звукового окружающего мира.

Острота чувствительности, объемное сенсорное поле, наблюдательность связаны с активностью, целенаправленностью, осмысленностью [8]. Двигательная активность выражается в динамике, ритме и темпе. Педагог должен отслеживать динамику на уроках, которая отражается в активности или пассивности, энергичности или вялости движения. Темп на уроках должен быть разнообразным: привычный (естественный), максимальный

(доступный), заданный. Он упражняем, и можно овладеть различными темпами, несмотря на то что каждая личность имеет свой темп. Ритм характеризует степень средовой адаптации личности, уравновешенность эмоционального состояния, качество мыслительных процессов по их хаотичности или гармоничности. Плавные ритмические движения более продуктивны, менее утомительны. Особенности двигательных, как и музыкальных ритмов, – это акцентирование первого элемента каждого ритмического звена. «Образуется своеобразная двигательная мелодия» [8], которая имеет свой характер, свои особенности. Важны такие качества, как энергичность движений, сенсорная координация, точность.

Таким образом, ритм, темп и динамика являются универсальными характеристиками деятельности. Ритмичная, напряженная, энергичная физическая или умственная деятельность представляет собой необходимую составную часть креативной личности. Применительно к музыкальной деятельности, в основе которой лежат ритм, темп, динамика и другие средства музыкальной выразительности, можно утверждать, что музыка способна положительно влиять на активизацию творческой направленности личности.

В качестве содержательных компонентов, помимо традиционных, можно выделить следующие виды креативности:

- вербальная креативность – способность к словотворчеству для освоения и передачи информации, а также стимулирования и возбуждения речи;

- аудиальная креативность – способность к освоению шумового, звукового и музыкального мира, к звуковой импровизации и фантазированию;

- визуальная креативность – способность видеть, воспринимать и создавать в воображении образы объектов, предметов, явлений, воспринимать и создавать зрительно-пространственные звуковые композиции;

- пластическая креативность – способность использовать грацию, пластику движений в свободном самовыражении под музыку, владение методами эвритмии.

Причем субъективно-объективный характер креативности обеспечивает способность слушать и слышать окружающих людей и гибко, свободно находить способы естественного общения с ними, а ее субъективный характер выражается в способности к богатой внутренней жизни, к воображению и фантазии по воплощению возникающих образов в деятельности.

Причем креативность педагога проявляется в способности активизировать музыкальную деятельность детей. Для этого необходимо освоить методы педагогиче-

ской импровизации, которые зависят от реальных ситуаций:

- создавать проблемные ситуации, которые активизируют возникновение вопросов и стремление получить ответ;

- применять ситуации успеха, которые помогают ученику поверить в себя;

- использовать прием недосказанности, который развивает стремление задавать вопросы после занятия;

- разнообразить виды фантазирования, которые стимулируют выполнение заданий;

- использовать творческие методы – ассоциаций, стилизации, эвритмии, которые вызывают желание выполнять дополнительные задания («хочу еще»).

Безусловно, педагогу-музыканту важно освоить игру как способ жизнедеятельности. Причем должна учитываться энергетическая природа игры, игра как тренинг активности, игра как способ жизни, творчества и самовыражения. Игра на музыкальном инструменте как выражение самостоятельной деятельности должна вызывать приятные, необходимые траты накопившейся энергии и силы. Вначале игра зависит от природы, затем приобретает социальное значение. Тезис Ф. Шиллера, что искусство – это игра, в данном случае учитывается в обосновании музыкального фантазирования детей.

Пробудить, активизировать ребенка играть без напряжения, используя невосребованные силы – задача педагога. Еще в начале XX века педологи утверждали, что «в глубине человеческой души хранятся такие залежи талантов, энергии, такие родники поэзии, которые были бы способны обновить жизнь, если бы воспитатели сумели вывести их наружу» [14, с. 9].

«Творчество – часть нашего существования», – считает Н. Роджерс, но при помощи критики и оценок «заглушается» творческая активность детей [13, с. 164]. Свободное овладение музыкальным инструментом предполагает использование педагогом разнообразных игровых методов в работе с детьми. Активным игровым методом является импровизация: в музыкальной деятельности, в общении, в освоении знаний о музыке.

Креативность личности проявляется в разнообразных специфических видах музыкальной деятельности. К ним относятся але-

аторика, пуантизм, музыка тембров. Так, В. А. Моцарт любил использовать алеаторику. Обычно он, импровизируя, бросал кубики, и в зависимости от сочетания выпавших цифр сочинял музыкальное произведение. Применение таких приемов вносило игровой элемент и оживляло деятельность композитора. Музыка тембров использовалась в импрессионизме. Она представляет собой выстраивание драматургии такими методами как миксаж, монтаж фрагментов, контрастных мелодий, ритмов, тембров. Создается такая музыка различными способами, благодаря изменениям лада, ритма, темпа и других средств музыкальной выразительности. В пуантилизме мотив, тема, фраза создаются или отдельным тоном или интервалом. Тон становится носителем идеи и основой выстраиваемой гармонии. Педагог, освоивший алеаторный, сериальный, ладный и другие игровые способы, может разнообразить импровизационную деятельность в работе с детьми.

Импровизация может применяться в различных видах музыкального фантазирования, которое требует овладения необходимым объемом знаний, выработки слухового навыка, создания образа, перехода от регламентированного выполнения задания к фантазированию. Алгоритм в данном случае – навык, а импровизация – это разнообразные варианты исполнения с привлечением мелодических, вербальных, пластических, ритмических ассоциаций. При этом главным требованием становится музыкальность исполнения: красота, выразительность, ритмичность, проникновенность, «вслушивание».

Итак, креативность как качество личности развивается в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта, который, осваивая активные методы работы с детьми, способен развивать их креативность. Овладение педагогом-музыкантом креативностью в процессе различных видов деятельности характеризуется способностью к импровизации, гибкостью, развивает умение вносить игровые элементы в занятия, включать детей в игровые ситуации. Креативность личности педагога-музыканта характеризуется внутренней свободой, гармоничностью, выразительностью, стремлением к поиску новых способов взаимодействия с учениками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. М. : Моск. ун-т, 1984.
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л. : ЛГУ, 1968.
3. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активности. М. : Наука, 1990.
4. Бюхер К. Работа и ритм. М. : Изд-во О. П. Поповой, 1899.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. М. : Педагогика, 1987.
6. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М. : Политиздат, 1978.
7. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975.
8. Левитов Н. Д. Психология труда. М. : Изд-во МП РСФСР, 1963.
9. Лосев А. Ф. Хаос и структура. М. : Мысль, 1997.

10. Мясищев В. Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии // Вопросы психологии. 1957. №5. С. 142-154.
11. Платонов К. К. О системе психологии. М. : Мысль, 1972.
12. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : Прогресс, 1994.
13. Роджерс Н. Путь к целостности: человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств / пер. с англ. А. Б. Орлова. URL: <http://trialog.ru/library/scipubl/951132.htm>.
14. Румянцев Н. Е. Педология. М. : Изд-во О. Богдановой, 1910.
15. Рубинштейн С. Л. Человек и мир : в 2 т. Т. 2. М. : Наука, 1997.
16. Ухтомский А. А. Доминанта. М. - Л. : Наука, 1966.
17. Яфальян А. Ф. Теория и методика музыкального воспитания в начальной школе. Ростов н/Д. : Феникс, 2008.

REFERENCES

1. Asmolov A. G. Lichnost' kak predmet psikhologicheskogo issledovaniya. M. : Mosk. un-t, 1984.
2. Anan'ev B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. L. : LGU, 1968.
3. Bernshteyn N. A. Fiziologiya dvizheniy i aktivnosti. M. : Nauka, 1990.
4. Byukher K. Rabota i ritm. M. : Izd-vo O. P. Popovoy, 1899.
5. Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva. M. : Pedagogika, 1987.
6. Dodonov B. I. Emotsiya kak tsennost'. M. : Politizdat, 1978.
7. Leont'ev, A. N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M. : Politizdat, 1975.
8. Levitov N. D. Psikhologiya truda. M. : Izd-vo MP RSFSR, 1963.
9. Losev A. F. Khaos i struktura. M. : Mysl', 1997.
10. Myasishchev V. N. Problema otnosheniy cheloveka i ee mesto v psikhologii // Voprosy psikhologii. 1957. №5. S. 142-154.
11. Platonov K. K. O sisteme psikhologii. M. : Mysl', 1972.
12. Rodzhers K. R. Vzgl'yad na psikhoterapiyu. Stanovlenie cheloveka. M. : Progress, 1994.
13. Rodzhers N. Put' k tselostnosti: chelovekotsentrirovannaya terapiya na osnove ekspressivnykh iskusstv / per. s angl. A. B. Orlova. URL: <http://trialog.ru/library/scipubl/951132.htm>.
14. Rumyantsev N. E. Pedologiya. M. : Izd-vo O. Bogdanovoy, 1910.
15. Rubinshteyn S. L. Chelovek i mir : v 2 t. T. 2. M. : Nauka, 1997.
16. Ukhtomskiy A. A. Dominanta. M. - L. : Nauka, 1966.
17. Yafal'yan A. F. Teoriya i metodika muzykal'nogo vospitaniya v nachal'noy shkole. Rostov n/D. : Feniks, 2008.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Г. Тагильцева.