

ИДЕЯ СОТВОРЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ: ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация: идея сотворчества рассматривается авторами в системе музыкального и профессионально-музыкального образования, обладающего рядом специфических особенностей и предполагающего максимальную индивидуализацию и дифференциацию организации учебно-воспитательного процесса. Особый упор сделан на разработку системы принципов обучения, обосновании идеи проблемности в организации образовательной деятельности. На основе анализа дидактических ресурсов даются рекомендации по формированию готовности к эмоционально-преобразующей деятельности, творческой самореализации будущих музыкантов-исполнителей, развития их художественного мышления.

Abstract: the idea of co-creation is viewed in the music and professional music education, has a number of specific features and offering maximum individualization and differentiation of educational process. Special emphasis is placed on the development of a system of educational principles, substantiation of ideas is highly problematic in the organization of educational activities. Based on the analysis of didactic resources recommendations on the formation of readiness to emotional and transformative activities, creative self-realization of future musicians, develop their artistic thinking.

Ключевые слова: музыкальное образование, сотворчество, художественное мышление, личностно-ориентированные технологии, проблемное обучение.

Key words: music education, creativity, art thinking, student-focused technologies, problem-based learning.

Основной целью современного образования выступает формирование полноценной творческой личности, способной и готовой преумножить накопленные поколениями духовные ценности, создавать и развивать современную культуру. Решению поставленных задач способствует целенаправленное совершенствование качества подготовки музыкальных кадров на различных уровнях образования – как на базе детской школы искусств, так и в системе высшего искусствоведческого (музыкального) образования.

Под сотворчеством в образовательной деятельности нами понимается согласованная, совместная и ценностно-значимая для преподавателя и обучаемых учебно-познавательная эмоционально-окрашенная деятельность, приводящая к достижению общих целей и результатов, к решению значимой педагогической задачи. Сотворчество регулируется важными психологическими законами, устанавливающими глубинную связь между развитием личности обучаемого и деятельностью, которая задает значимый педагогический смысл организации совместного мотивированного труда [см.источники 1-7, 12-18]. Именно поэтому сотворчество выступает одним из основных способов и действенных механизмов саморазвития и самоорганизации личности обучаемого.

Процесс подготовки музыканта-исполнителя должен осуществляться с учетом психолого-педагогических индивидуальных особенностей педагога и воспитанника. От эффективности взаимодействия двух индивидуальностей, творческих личностей зависит успешность обучения, раскрытия таланта обучаемого, овладение им основами исполнительского мастерства. В данном процессе должны найти свою реализацию музыкально-исполнительское творчество, референтность педагога, диалогичность процесса обучения, оптимальное и продуктивное отношение субъектов образовательного процесса, сотворчество педагога и обучаемого.

Успешность данной работы во многом определяется подготовленностью самого педагога, уровнем сформированности его профессионально-значимых и личностно-значимых качеств, имеющих важное значение для организации обучения. Профессионально-педагогическая готовность наставника необходима для формирования у воспитанников эмоционально-художественного отношения к музыке, развития внутренней готовности и психологической направленности к достижению творческих высот в исполнительском мастерстве. Преподавателю крайне важно ориентироваться на личностно-ориентированные технологии обучения, реализацию принципа сотворчества с воспитанниками в развитии их художественного мышления.

В этом случае обучение исполнительскому мастерству приобретает личностно-творческий характер.

Выступая в качестве познавательного процесса, художественное мышление выступает важной и необходимой предпосылкой психической деятельности музыканта и предполагает различные формы интеллектуальной деятельности (художественное восприятие, осмысление, оценка и др.). Художественное мышление стимулирует развитие и совершенствование творческого потенциала музыканта, выступает основой формирования системы профессионально-значимых качеств, а именно восприятия, памяти, речи, эмоциональности и др.

Как показывает анализ теории и практики подготовки музыкантов, роль художественного мышления рассматривается в контексте музыкального мышления, которое отражает лишь одну сторону деятельности музыканта.

Анализ литературы и собственные исследования позволили выявить причины, препятствующие эффективному формированию художественного мышления у будущих музыкантов. Среди них выделим следующие:

- достаточно фрагментарно происходит включение обучающихся в различные виды преобразовательной и творческой деятельности с целью мобилизации их творческого потенциала;
- недостаточно реализуется дифференцированный подход в процессе работы с обучающимися разного уровня готовности;
- слабо реализованы на практике технологии проектирования «индивидуальных траекторий развития» воспитанников.

Возможно утверждать, что значение художественного мышления для организации профессиональной деятельности музыканта определено не достаточно полно, не решена проблема его формирования и развития в системе подготовки творческой личности, способной к продуктивной деятельности.

Если исследовать деятельность музыканта, то следует обратить внимание на то, что она строится на взаимодействии и взаимопроникновении художественно-творческой и организаторской составляющих и предполагает

реализацию как эмоциональных, так и рациональных компонентов мыслительного процесса. В этой связи, сама творческая деятельность разворачивается в процессуальном (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и др.) и личностном (эмоции, мотивы, установки, чувства и др.) аспектах.

В дидактическом контексте преподавателю необходимо выстраивать психолого-педагогический механизм переориентации от *ситуативного мышления*, когда решаются текущие, актуальные на данный момент задачи (по Л.С.Выготскому, находящиеся в зоне «ближайшего развития»), к *стратегическому уровню* («зоне актуального развития»), предполагающему видение перспектив педагогического процесса, проектирование учебных задач и ситуаций. Развитие музыкального контента формирования художественного мышления обусловлено особенностями его функционирования в профессиональной деятельности, где собственно музыкальное начало актуализирует достигнутый преподавателем уровень специальной подготовки, а педагогическое ориентирует на реализацию творческого потенциала воспитанников.

Раскрывая дидактические ресурсы эффективного развития художественного мышления музыканта-исполнителя, необходимо акцентировать внимание на реализацию принципа проблемности, на основе которого должно происходить развитие музыкальной стороны мышления воспитанника. Через реализации технологии проблемного обучения необходимо обеспечить движение от неосознанного предчувствия-предвидения через осознание-восприятие, постановку учебной задачи - выбор средств воплощения, к собственно исполнительскому творческому действию, которое реализуется в трех аспектах - *образно-художественном, музыкально-звуковом и мышечно-двигательном*. В данной связи создаются необходимые педагогические условия для организации совместной деятельности, сотворчества педагога и обучаемого.

Важное значение для эффективного формирования профессионального художественного мышления воспитанников имеет реализация принципов организации образовательного процесса, в котором наиболее полно реализуются принципы, отражающие специфику деятельности самого преподавателя. В частности, речь идет о следующих принципах:

- педагогической направленности целостного учебно-воспитательного процесса;
- интонационного освоения действительности;
- комплексной, универсальной подготовки музыканта;
- единства обучения, воспитания и развития воспитанника;
- индивидуального подхода к воспитаннику.

Данные принципы должны найти комплексное воплощение в учебной практике за счет максимально полного охвата всех видов работы обучаемых.

Как показывают исследования А.Л. Готсдинера, к профессионально важным качествам личности, определяющим успешность в музыкально-педагогической деятельности, следует отнести: дидактические, организаторские, перцептивные, конструктивные, экспрессивные, суггестивные [6]. В исследованиях Н.Н. Гришановича, Р.А. Тельчаровой определяющим требованием к профессионально-важным качествам специалиста в сфере музыки, является сформированность музыкально-эстетической культуры, которая базируется на музыкальной деятельности и музыкальном сознании [10, с.37]. При этом особое значение имеет развитие у преподавателя музыкально-образного мышления, влияющее на формирование у обучаемых эмоционально-художественного отношения к музыке в процессе построения педагогического процесса, построенного на идее сотворчества.

Для понимания специфики формирования музыкально-образного мышления следует ориентироваться на *закон развития художественного сознания*, сформулированный В.Г. Ражниковым, в котором речь идет о

совокупности внутренних психических механизмов, делающих возможным отношение человека ко всему окружающему ценностью [8]. Так реализуются следующие творческие уровни - *семантический, эмоциональной отзывчивости, эмоционально-эстетический, модальной образности, разворачивающейся формы, духовно-универсальный*. Достижение необходимого результата на каждом из представленных уровней сопряжено с развитием у обучаемых психологической готовности, основными компонентами которой принято считать *когнитивную, мотивационную, волевую и эмоциональную*. Важно отметить, что рассмотрение психологической готовности к формированию эмоционально-художественного отношения к музыке представлено в современной литературе крайне недостаточно.

В системе психологической готовности к формированию у будущих музыкантов-исполнителей эмоционально-художественного отношения к музыке следует выделить *мотивационный компонент*, который отражает круг музыкально-художественных интересов обучаемых, а также *наличие необходимых музыкальных способностей*, обеспечивающих продуктивное и эффективное занятие исполнительским искусством. Анализ данных составляющих позволил нам выделить такие музыкальные способности, которые в значительной мере способствуют формированию эмоционально-художественного отношения к музыке. К ним мы отнесли *музыкально-образное мышление и музыкальное воображение*. Вместе с тем, мы солидарны с Б.М.Тепловым, который обосновывает наличие у человека более общих способностей, проявляющихся в музыкальной деятельности, а именно, творческое воображение, вдохновение, эмоциональная отзывчивость на музыку [6]. Как показал наш опыт педагогической деятельности, лишь треть обучающихся при прослушивании музыкальных произведений проявляет ярко выраженный эмоциональный отклик на музыку, немногие могут выразить данное состояние в образных словах и выражениях. Также констатируем, что далеко немногие из обучаемых смогли самостоятельно,

без помощи педагога, создать собственную субъективно-эмоциональную программу музыкального произведения. Данные обстоятельства позволяют говорить о недостаточной развитости у будущих музыкантов-исполнителей чувственно-эмоциональной сферы. В этой связи идея сотворчества преподавателя и обучаемого приобретает важную направленность, поскольку предполагает реализацию возможностей компенсировать выявленную недостаточность.

В системе профессионально-музыкального образования творческий потенциал исполнителя выстраивается с учетом сформированности *мотивационно-деятельностного, креативно-преобразовательного, рефлексивно-оценочного, системно-технологического компонентов.*

Функциями *мотивационно-деятельностного компонента* выступают:

- потребность в использовании в профессионально-ориентированной деятельности сфере новшеств в соответствии с личностными интересами и склонностями;

- выстраивание собственной траектории развития и повышения компетентности на основе личного профессионального кредо;

- нацеленность на музыкальное творчество, теоретическое и экспериментальное исследования с учетом сложившихся профессиональных идеалов;

- прогнозирование возможного развития профессиональной деятельности на основе собственных интересов и специфики организации деятельности;

- проектирование собственной системы профессиональной деятельности в соответствии с объективными условиями, личностными и индивидуальными особенностями, потребностями и мотивами.

Функциями *креативно-преобразовательного компонента* выступают следующие:

- способность обучаемых создавать новые образы и формировать новые навыки, потенциальное пространство профессиональной деятельности;

- способность обучаемого формировать образы базовых родов деятельности, образы потенциальной и реальной профессиональной деятельности выполнять операции анализа, синтеза, декомпозиции и т.д.

Функциями *рефлексивно-оценочного компонента* являются:

- осознание собственных личностных и профессиональных возможностей, собственного потенциала;

- формирование и развитие навыков самоанализа, самокоррекции, определение траектории саморазвития и самообучения;

- моделирование и проведение экспертизы новых способов, видов деятельности и знаний по заданным критериям (новизна, ценность, актуальность и др.)

Функциями *системно-технологического компонента* вступают:

- формирование средств познания окружающей действительности и саморазвития обучаемого;

- выработка технологий эффективного профессионального самосовершенствования и саморазвития;

- интеллектуально-эмоциональное освоение быстро меняющейся профессиональной среды через генерацию новых знаний, способов деятельности и т.д.

Важно понимать факт того, что в творческом процессе совместной деятельности педагога и студента по поиску оптимальных и эффективных форм условий приобретения воспитанником особенностей исполнительского мастерства происходит трансляция культурных ценностей, в результате которой формируется мировоззрение как у обучаемого, так и у педагога.

Считаем целесообразным рассматривать личность музыканта-исполнителя, а также обучаемого по данному направлению подготовки как субъекта, способного реализовать собственный способ жизнедеятельности,

готовность доопределять и ставить творческие задачи, принимать ответственность за их решения, выходить за пределы регламентированной нормативной деятельности.

Решение поставленных задач связано с формированием педагогического мастерства наставника, которое представляет собой синтез психолого-педагогического мышления, профессионально-педагогических знаний, навыков и умений педагогической техники, которые во взаимодействии с качествами собственной личности позволяют ему решать учебно-воспитательные задачи [5, с.314]». Полагаем, что представляя собой сложное явление, педагогическое мастерство тесным образом связано с необходимостью освоения системы научно-педагогических знаний, педагогической техники, компетенций в области обучения и воспитания профессионалов.

Владение педагогом передовыми технологиями обучения и воспитания выступает необходимым элементом организации образовательного процесса, в котором решается комплекс педагогических задач. Педагогическая компетенция наставника связана с уровнем сформированности профессиональной направленности его личности, в рамках которой выделяются следующие элементы [9, с.46]:

- мотивация профессионально-педагогической деятельности, основанная на чувстве долга и ответственности, стремлении к профессиональной и личностной самореализации;

- эмоционально-нравственные регуляторы профессиональной деятельности, а именно, нормы, правила, традиции, стили и образцы поведения;

- позицию «Я – профессионал», основанная на оценке себя как субъекта профессионально-педагогической деятельности и сопоставлении с требованиями профессии, интериоризированном опыте профессиональной деятельности и прогнозах собственного профессионально-личностного развития.

Таким образом, сотворчество педагога и обучаемых в образовательном процессе является действенным средством развития профессионализма педагога, ресурсом решения комплекса учебных и профессионально-значимых задач в зоне «актуального развития» (Л.С.Выготский) обучаемых.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Авазашвили М., Веденин И. Об оптимизации теоретической и методической подготовки педагога-инструменталиста // Актуальные проблемы струнно - смычковой педагогики / Труды Новосибирской консерватории. Вып. 5. Новосибирск, 1987. С. 58-66.

2.Бенюмов М. И. О специфике художественных средств музыканта-исполнителя: Автореф. дисс....канд. искусствоведения. М.: Московская консерватория. М., 1985.

3.Берлянич М. М. Методологические проблемы воспитания музыканта-исполнителя на смычковых инструментах // Исполнительское искусство: Виолончель. Контрабас. М., 1988. С. 60-79.

4.Бодина Е. А. Воспитательная функция музыки: эволюция и современные тенденции реализации: Автореф. дисс... д-ра пед. наук. М., 1992.

5.Военная педагогика. Учебное пособие / Под ред. И.А. Алехина. - М.: ВУ, 2007.

6. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993.

7. Григорьев В. Ю. Специфика исполнительского творчества и работа над музыкальным произведением // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики. Новосибирск, 1987. С. 25-37.

8. Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – Москва: Знание, 1980. – 96 с.

9.Солоницын Д.А. Развитие педагогической культуры офицера в процессе военной службы. Дисс...канд.пед.наук: 13.00.01 /Дмитрий Александрович Солоницын. – М., 2015.

10. Тельчарова Р. А. Уроки музыкальной культуры : кн. для учителя : из

опыта работы. – М., 1991.

11. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М.: АПН РСФСР, 1947.

12. Турчанинова Г. Некоторые вопросы профессионального обучения скрипачей в младших классах ДМШ: Из опыта работы // Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981. С. 180-186.

13. Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. Л., 1986.

14. Шульпяков О. Ф. Проблема единства «художественного» и «технического» в теории и практике музыкального исполнительства // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики, Новосибирск, 1987. - С. 7-24.

15. Anas E.A. Music projection of the Kinetic Sense // Music Review. 1939. Vol. 60. Ж 1. Р. 1-33.

16. Avar L. Violin playing teaching by Leopold Auer. Philadelphia; New York: Zippiwott, 1960.

17. Campagnolo B. Methode de violon par B. Campagnoli. Leipzig: Cher Breitkopf-Hartel. 1989.

18. Charting the agenda: Educational activity after Vygotsky / Ed. by Harry Daniels. - London; New York: Routledge, 1993.-XXIX.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Лукин Геннадий Михайлович – преподаватель Детской школы искусств имени М. А. Балакирева (г.Москва), соискатель Карачаево-Черкесского государственного университета.

Служебный адрес: ул. Ферганская, д. 23, Москва, 109444

Белогуров Анатолий Юльевич - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного института

международных отношений (университета) МИД Российской Федерации

Служебный адрес: пр. Вернадского, 76, г. Москва, 119454

Телефон: (495) 434-47-62

E-mail: belogurov@mail.ru