

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ИСПОЛНЕНИИ НА ФОРТЕПИАНО: СТРАТЕГИИ И ВЫЗОВЫ

Лю Хуайчжун

Доктор наук, Национальный Университет Андонг, Китай

568784866@qq.com

DEVELOPING CREATIVITY IN PIANO PERFORMANCE: STRATEGIES AND CHALLENGES

Liu Huaizhong

Summary: The article discusses the main factors and principles for the development of students' creativity in piano performance practice. The concept of "creativity" is considered, factors and pedagogical principles influencing the development of students' creative abilities are identified. To achieve a comprehensive understanding and deep familiarity with the art of piano music, innovative approaches and teaching strategies must be used.

Keywords: piano, performance, creativity, development, Creative skills.

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы и принципы развития креативности учащихся в исполнительской практике на фортепиано. Рассмотрено понятие "креативность", выявлены факторы и педагогические принципы, влияющие на развитие творческих способностей учащихся. Для достижения всестороннего понимания и глубокого ознакомления с искусством фортепианной музыки необходимо применять инновационные подходы и стратегии обучения.

Ключевые слова: фортепиано, исполнительство, креативность, развитие, творческие способности.

Введение

Музыка, как форма изобразительного искусства, является объектом особого интереса для исследования в контексте ее влияния на психологические и культурные аспекты человеческой жизни. Непрерывное изучение музыкального искусства позволяет раскрыть ее роль в процессе формирования личности и воздействия на эмоциональное, когнитивное и поведенческое функционирование человека. Одной из центральных задач в обучении музыкантов является создание условий для передачи и усвоения музыкальных знаний и навыков, стимулирующих разностороннее развитие человеческой индивидуальности.

Одной из главных целей музыкального образования является разностороннее развитие учащихся и ознакомлении с богатым культурным наследием мировой музыки. Педагогический процесс направлен на формирование у детей чувства эстетического восприятия, овладение навыками игры на музыкальных инструментах, а также развитие ключевых умений, включая транспонирование, слуховое восприятие, чтение нотного текста с листа, участие в ансамблях и аккомпанирование. Фортепианная педагогика акцентирует внимание на различных методах, формах и техниках обучения фортепианной музыке. Активное развитие музыкальных способностей через практическую деятельность способствует стимуляции воображения и творческой инициативы учащихся.

Основные результаты

Биографии великих композиторов свидетельствуют о том, что импровизация являлась активным проявлением творческой фантазии и требовала глубокого понимания музыкальной теории и систематической тренировки. Одним из ключевых факторов в данном процессе являлось изучение произведений предшествующих музыкантов еще со школьных лет.

Расцвет пианистических школ, обусловленный новыми направлениями в музыкальном искусстве, значительно повлиял на профессиональное обучение. Однако, до сих пор в начальной стадии обучения игре на фортепиано присутствовали ошибочные подходы. В частности, распространена была точка зрения о том, что начальное обучение должно было быть ограничено лишь техническими навыками, в то время как музыкальность должна была появиться со временем. Тем не менее, современные методики постепенно проникли и в эту область.

Повышенные требования к выразительности исполнения и широкий спектр приемов для достижения этой выразительности ведут к разработке трудов, которые научно обосновывают систему различных техник игры на фортепиано. В этих работах акцент делается на развитие быстрых пальцевых движений и исследование всех возможностей инструмента. Однако в таких работах слишком много внимания уделяется лишь "естественно физиологическим" основам движения, что отклоняет от необходимых приемов игры, способных претворить в жизнь художественные образы.

Каждый ребенок обладает своим неповторимым набором способностей и талантов, которые уже проявляются в раннем детстве, когда они привлекаются к новому и стремятся к обучению. Уникальный творческий потенциал ребенка присутствует с рождения и является неотъемлемой частью его развития. Развитие творческих способностей является ключевым для детей, чтобы они могли вести насыщенную и интересную жизнь.

Формирование творческой индивидуальности в школе играет важную роль в полноценном развитии личности. Люди, которые постоянно интересуются творчеством и могут реализовать свой творческий потенциал, более легко адаптируются к изменяющимся условиям жизни, успешно достигают своих целей и находят собственный стиль в своей деятельности. Процесс творчества способствует тренировке и развитию памяти, мышления, активности, наблюдательности, стремлению к достижению целей, логике и интуиции. В музыке важную роль играет соединение эмоций и мышление. «Творчество предполагает активное развитие воображения, способность быстро принимать решения и аналитическое мышление» [5, с. 37].

Выражение и раскрытие своих способностей является важной составляющей использования человеческого потенциала. В этом контексте можно выделить два вида способностей: общие и специальные. Общие способности определяют уровень и характер любого познавательного процесса. В отличие от них, специальные способности проявляются в успешном выполнении конкретных задач. Под интеллектом в данном случае понимается общая способность, проявляющаяся в различных сферах деятельности, в то время как специальные способности определяют эффективность в определенных областях.

Рассмотрим понятие «творческие способности» и их значимость. В настоящее время разделяют общие умственные способности на два вида: познавательные и творческие. Однако, исследователь В.Н. Дружинин разделил общие способности на «интеллектуальные (способность решать проблемы), обучаемость (способность усваивать знания) и креативность (другие концепции предлагают различное определение) - это общая способность к творчеству и преобразованию». [2, с.98].

В настоящее время не существует единого взгляда на то, что такое креативность. Однако, все исследователи соглашаются в одном, что креативность является частью общей одаренности и проявлением развития определенных способностей.

Один из важных факторов, подтверждающих самостоятельность креативного процесса, – это отдельное доказательство того, что он отражает уникальную психо-

логическую реальность, которая не является частью других характеристик, особенно общего интеллекта. Связь между креативностью и интеллектом была основным аргументом в пользу идеи, что креативность является неотъемлемой частью общих умственных способностей.

Творчество неразрывно связано с когнитивными функциями, такими как воображение, память и внимание. Данные способности играют ключевую роль в процессе усвоения знаний и развития навыков. Взаимосвязь между ними содействует раскрытию потенциала и достижению успехов. Творческая способность проявляется как в академической сфере, так и в творческой деятельности, включая создание культурных объектов, разработку новых идей и изобретений.

Изучение творческих способностей осуществляется с разных точек зрения. С одной стороны, они могут быть врожденными и неизменными на протяжении жизни, а с другой — подверженными изменениям и развитию. Основу общих способностей составляют свойства нервной системы, известные как задатки, которые способны определить креативность в индивидуальном развитии. Тем не менее, связь между пластичностью нервной системы и креативностью все еще представляет объект исследования.

Также исследования обращают внимание на роль бессознательных процессов и функциональной асимметрии мозга в творческом процессе. Например, люди с преобладающей стратегией мышления левого полушария могут быть менее креативными, чем те, у кого преобладает стратегия правого полушария.

Окружающая среда также оказывает существенное влияние на креативность. Межкультурные исследования показывают, что культурные особенности влияют на проявление креативности. А её развитие зависит от культурных влияний, которым подвергается ребенок в процессе воспитания.

Необходимо отметить, что процесс развития креативности не является постоянным и непрерывным. В ситуациях стресса и при возникновении новых требований ее временно может снизиться. Однако, благодаря специальному обучению, спад развития креативности может быть преодолен в любом возрасте.

«В процессе обучения фортепиано происходит развитие творческого мышления. Этот процесс проходит поэтапно. На первом этапе ученик осваивает основные навыки игры на инструменте: он учится правильно держать руки, нажимать на клавиши, и изучает базовые профессиональные приемы. На втором этапе, когда ученик изучает более сложные музыкальные произведения, его эмоциональная и образная палитра расширяется» [3,

с. 101). Это открывает возможность для совместной работы с преподавателем по решению различных творческих задач, связанных с музыкой. Ученик начинает улавливать и передавать эмоциональное содержание музыки. И, наконец, на третьем этапе, когда ученик выступает в роли исполнителя, он приобретает способность самостоятельно решать творческие задачи. Он может вносить свои собственные интерпретации и находить собственный стиль игры.

Музыкальный исполнитель обладает глубокой чувствительностью к образно-выразительной стороне музыки, что отражается в его мышлении. Он в состоянии передать внутренний звук на инструменте с наивысшей точностью. Исследования показывают, что выполнение более сложной и самостоятельной работы способствует развитию более сложного и гибкого мышления. Музыкальное мышление охватывает такие аспекты, как мелодия, ритм, гармония, контрапункт, тембровая окраска, артикуляция и принципы формообразования. Чтобы полностью понять музыкальное произведение, необходимо анализировать интонационные и ритмические процессы, а также процессы, связанные с тональностью и гармонией. «Усвоение объективных закономерностей искусства способствует развитию творческого мышления у учеников и позволяет им раскрыть свой потенциал в музыкальной сфере» [1, с. 45]

Преподаватели играют значительную роль в развитии творческих способностей учеников. Поддержка естественного творческого процесса, активная поддержка и развитие конструктивных личностных качеств помогают детям сохранять интерес в своих идеях и экспериментах, осознавать важность самостоятельных исследований для личностного развития. Педагоги, обладающие этими качествами, могут непосредственно влиять на творческое исследовательское отношение ребенка к самому себе и окружающему миру, способствуя развитию творческого мышления у учеников.

Согласованный и поддерживающий подход педагога к творчеству детей включает следующие принципы:

1. Поддержка самостоятельности ученика;
2. Уважение точки зрения ученика;
3. Внимание и поддержка действиям, когда ученик хочет изображать что-то по-своему;
4. Предоставление ученикам возможностей для свободного творчества в различных формах: пения, игры на инструменте, рисования, сочинения рассказов и стихов;
5. Избегать критического мнения над необычными образами, словами или движениями ребенка, чтобы не подавлять их желание экспериментировать и искать самостоятельно;
6. Участвовать в творческой прецеденте совместно с учеником;

7. Использование разнообразных занимательных заданий, направленных на развитие различных творческих способностей;
8. Ориентироваться на достижениях ученика в качестве ориентира в дальнейшей творческой деятельности;
9. Поддержка положительного эмоционального настроения как у ребенка, так и у преподавателя.

Методы развития творческих способностей учащихся включают:

1. Создание уникального нотного текста путем добавления подголосков;
2. Использование варьирования, чтобы придать новое звучание музыке;
3. Сочинение мелодии, соответствующей выбранному тексту;
4. Создание сопровождения к уже существующей мелодии;
5. Досочинение музыкальных фрагментов;
6. Добавление своего ритмического рисунка к музыке;
7. Редактирование нотного текста для улучшения его звучания и выразительности;
8. Импровизация для развития свободного и творческого музицирования.

Одним из важных аспектов формирования музыкальности является последовательное преодоление всех этапов развития учащихся без пропусков. Они должны не только научиться передавать музыку, но и создавать ее. Это подразумевает понимание процесса создания музыки и формирования музыкальной идеи. Однако знакомство с правилами и понятиями должно быть подтверждено практическим применением.

Процесс обучения начинается с восприятия информации и усвоения знаний на уровне развития учеников. Затем они могут применять полученные знания в новых условиях, выполняя творческие задания. Важным показателем развития творческого мышления является способность учеников создавать собственные версии ритмических или мелодических рисунков.

Перед преподавателем стоит задача в организации творческой деятельности, где присутствует поддержка и стимулирование желания учащегося к самостоятельной творческой работе.

Творческая активность младших учащихся отличается отсутствием стереотипов и шаблонов мышления, хорошим воображением, а также способностью находить взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Таких учеников достаточно легко вовлечь в творческий процесс. Но их творческие способности требуют поддержки и развития преподавателя, который может направить

их деятельность и предложить различные возможности для воплощения творческих идей.

На данном этапе обучения наиболее уместными заданиями для развития творческих способностей ученика являются:

1. Метро-ритмическая импровизация;
2. Сочинение попевок на заданные стихи;
3. Музыкальная импровизация, как иллюстрация к сказкам или различным историям;
4. Сочинение музыки на основе изобразительного искусства;
5. Редактирование нотного текста.

Заключение. Данное исследование нацелено на решение существующей проблемы, связанной с развитием детского творчества в современной педагогике. В сложных социальных условиях и отсутствии поддержки среды, творчество играет важнейшую роль в нашей жизни. Возможность преодоления трудностей и открытия новых горизонтов всегда связана с оригинальным и творческим подходом к решению задач и отказом от устаревших методов. Особые методики и формы обучения могут

стимулировать развитие творческих способностей и повышать качество образования.

Разумеется, знания, умения и навыки являются важными компонентами творческого процесса. Однако истинная сущность творчества заключается не только в их усвоении, но и в правильном их использовании как инструментов для открытия новых путей, закономерностей и подходов.

Формирование творческих способностей у детей через искусство, в том числе и игра на фортепиано в музыкальной школе, становится одной из основных задач в области музыкального развития детей. «Музыкальная культура может быть определена как индивидуальное творческое проявление, осуществляемое через различные художественные формы деятельности» [4, с. 60]. Способность детей к созданию новых, оригинальных и высококачественных проявляется особенно активно, когда музыка перестает быть внешним фактором и становится внутренним выражением и проявлением их собственной индивидуальности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баренбойм Л.А. «Вопросы фортепианного исполнительства и педагогики», М., 1968, 327 с.
2. Богоявленская Д.Б. «Психология творческих способностей» М., 2002, 257 с.
3. Выготский Л.С. «Психология искусства», М. 1991, 270 с.
4. Кинарская Д.К. «Музыкальные способности», М., 2004, 150 с.
5. Киселева Е.А. «Основные концепции творческих способностей» Ч., 2000, 90 с.

© Лю Хуайчжун (568784866@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»