

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2021.64.41.031

Творческие задачи для развития воображения при восприятии музыки

Смилкова Смилена Димитрова

Доктор-ассистент,
Университет им. Проф. д-ра. Асена Златарова,
8010, Республика Болгария, Бургас, ул. Проф. Якимов, 1;
e-mail: smilenads@abv.bg

Аннотация

Данное исследование содержит информацию о творческих задачах для студентов – будущих педагогов, изучающих дошкольную педагогику, дошкольную и начальную педагогику и социальную педагогику. Воображение, как следствие и результат накопленного жизненного опыта и информации, как возможность для творческого вдохновения и открытий, является важным фактором в обучении и образовании будущих учителей. Музыка по своей загадочной природе пробуждает и стимулирует как воображение слушателей, так и передачу своей звуковой сущности в образном воплощении через ментальный и эмоциональный мир человека. Привлечение студентов к прослушиванию музыки с помощью творческих заданий расширяет их знания об элементах, составляющих выразительность музыкального языка, а также возможности их личных чувств в построении и развитии музыкального содержания и разнообразия образов. Описанные творческие задания являются частью методики, которую использует автор при работе со студентами на уроках музыки. Результаты показывают желание молодых людей творить, вдохновляясь звуковым искусством, и выражать свою индивидуальную природу путем «транскрибирования» музыки в слова.

Для цитирования в научных исследованиях

Смилкова С.Д. Творческие задачи для развития воображения при восприятии музыки // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 6А. С. 243-249. DOI: 10.34670/AR.2021.64.41.031

Ключевые слова

Музыка, восприятие, воображение, студенты, обучение.

Введение

По своей сущности восприятие – это «познавательный психический процесс, при котором в сознании человека отражаются предметы и явления объективной действительности в их целостности и непосредственном воздействии на органы чувств» [Леви, 2006, 26].

Слушание (воспринимание) музыки – это, с одной стороны, естественный акт человеческой природы, а с другой – серьезный, иногда трудный путь к осмыслению музыки, к ее воплощению в художественный образ, к культивированию вкуса, отношения и предпочтений. Понимание музыкального содержания и его образности, его переживание приводят к формированию оценки и подбора у слушателя и, соответственно, к появлению предпочтений в отношении музыкального стиля и композиторов. С помощью выразительности и ее составляющих элементов воспитываются такие полезные слушательские навыки, как сосредоточенность, внимание, охват восприятия, осмысление музыкальной ткани.

Воображение – это когнитивный психологический процесс, при котором у человека возникают образы/представления о существующих в реальном мире явлениях и предметах. Воображение человека не всегда подчиняется поставленным целям, задачам, действиям. Оно принадлежит человеку и зависит от человека. Иногда рефлексивное, иногда сознательное, воображение – это остров спасения, навязчивая идея, искушение, борьба с реальностью или химера. Действие воображения, его роль, его миссия заключаются в том, чтобы направлять будущие действия и результаты, давать познание об окружающем мире, приспособлять благодаря достигнутой ясности насчет действий, явлений и фактов. Воображение поддерживает апологию личности и помогает в борьбе со стрессом.

Описание творческих задач

Основные цели описанных ниже творческих задач для студентов-педагогов – это:

- развитие личного образного мышления посредством восприятия музыки;
- умение связывать элементы, составляющие звуковую ткань, с содержанием звучащей музыки;
- вербальное и письменное выражение собственного понимания сущности, эмоционального воздействия и внушения музыкальной ткани;
- транскрибирование музыкального языка в словесный посредством образности личных представлений и идей.

Студентам была поставлена задача написать эссе на тему «Чем помогает мне музыка». Цель задания – спровоцировать творческое мышление у студентов, чтобы они представили свои личные восприятия, мысли, образы и чувства, порожденные музыкой, чтобы они задумались над местом и ролью музыки в обучении детей. Из анализа представленных материалов было установлено, что студенты рассматривают поставленную тему в следующих аспектах:

Музыка как часть быта и повседневной жизни:

«Магическое свойство, несознательно моделирующее наше настроение в тяжкие утомляющие дни», «Музыка способна перемещать меня во времени», «Она способствует снятию стресса и тревожности», «Язык эмоций, мост через время и пространство» и пр.

Музыка как выражение чувств, эмоций и душевности:

«Одно из удивительнейших творений человека – чувство, мечта, любовь, сама жизнь, или один единственный человек», «Музыка всегда дает и никогда ничего не требует взамен. Жизнь

без музыки как земля без солнца и луны», «Окно в реальное и нереальное», и пр.

Музыка выявляет истинную сущность человека:

«Музыка собирает воедино раскиданные кусочки наших сердец, выкладывает цветную мозаику из наших эмоций, из нашей душевной нестабильности», «Богатство, которое выражает нашу душу и мысли, дает крылья и свободу», «Музыка связывает человека с его истинной сущностью» и пр.

Исходя из положительного отношения студентов к форме и содержанию задачи, впоследствии была дана другая тема для сочинения – «Музыка – универсальный язык», задающаяся аналогичными целями. В сочинение нужно было включить понимание студентов об универсальности музыкального языка и его воздействия на эмоциональность, чувствительность и перцепцию молодых людей – будущих учителей. В своих работах студенты рассматривают музыку:

- в ее универсальности: «Универсальная форма выражения», «Универсальный язык, не знающий границ и языковых барьеров», «Всегда в центре человеческой жизни» и пр.
- как выражение мыслей и чувств: «Музыка может вернуть нас назад во времени, стать отдушиной в настоящем и перенести нас в будущее, где осуществляются наши мечты», «Необъятный мир, вселенная чувств», «Поток энергии», «Волшебство» и пр.
- как стимул креативности и самопознания: «Без нее жизнь серая и скучная, а с ней – цветная и забавная», «Мост между реальным и утопичным миром, по которому мы все чаще идем, чтобы избежать полной трудностей и сложных выборов жизни», «Наша душа дышит музыкой и говорит ею. Музыка говорит то, чего мы не можем сказать словами».

В обоих сочинениях понятие «музыка» не рассматривается в узком смысле, основывающемся на стиле, жанре и виде музыкальных произведений, а анализируется в его самом общем значении, так, как каждый пишущий понимает его. Это полностью соответствует целям задания – представить свое личное видение того, как музыка воздействует на человека, выявить, осмыслить, аргументировать взаимодействие между музыкальным искусством и отдельной личностью.

Важное условие при восприятии музыки – это правильный подбор музыкального материала. Задачи, поставленные студентам, в основном связаны с восприятием инструментальных произведений. Отсутствие текста освобождает фантазию и способствует выработке четких личных образно-эмоциональных представлений. Культивирование у студентов музыкальной культуры и вкуса, провоцирование их творческой и эмоциональной природы, их представления об удивительном, всеобъемлющем в своей чувствительности и идеях мире инструментального музыкального наследия – это путь не только к самопознанию, но и к душе.

Написание рассказа или сказки по заданной музыкальной пьесе, словесный рассказ по музыкальному произведению, цветное обрисовывание настроений, чувств, эмоций, возникших в процессе слушания, передача ассоциаций, рожденных звучащей музыкой, оглавление произведения в соответствии с личным пониманием и ощущением слушателя – все это всегда приводит к положительным результатам.

Студентам была предложена устная задача придумать название неизвестной им «Итальянской песенки» П.И. Чайковского из его «Детского альбома». Студенты очень точно почувствовали и интерпретировали веселый, танцевальный характер пьесы – «Праздник», «Танец», «Веселая игра» и т.п. Интересные названия были даны Сарабанде У. Гиллока – «Грустный танец», «Осень», «Любовь», «Мольба», которые весьма точно отражают содержание этой миниатюры.

Использование небольших по форме и образных по содержанию произведений имеет целью постепенно приучить студентов к осмыслению звуковой символики и к ее красочной, интригующей и интересной интерпретации. Это первые шаги по долгому пути знакомства с содержательной необъятностью музыки, когда создается настрой, понимание, отношение и пристрастие к выразительности и изобразительности музыкального языка.

В результате сделанных заданий студенты начинают активнее слушать и анализировать звучащую музыку, обращаться к воспоминаниям и прошлому опыту, чтобы найти смысл и понять содержание инструментальной музыки.

Другой вид задачи для студентов – это цветное задание. Им называется слово, а они должны сказать, в каком цвете видят это слово, и какие у них возникают представления и чувства. Например, слово бабочка ассоциируется с понятиями пестрая, белая, синяя и пр. Затем студентам предлагается таким же образом обрисовать музыкальное произведение, расширяя охват и нюансы цветовых представлений. После прослушивания краткой пьесы из цикла «Мелкие цветы» Гурлитта (ор. 205) колорит определений колеблется между основными цветами – белый, красный, желтый и др. и составными цветами – розовый, пастельный желтый, фиштакховый, огненный красный, фиолетовый цвет спокойного, залитого солнцем моря летней порой, и пр. Мыслить в цветах полезное упражнение, способствующее увидеть, ощутить и воспринять музыкальную ткань.

Другое упражнение, выявляющее творческое начало у студентов, это устный рассказ по музыкальному произведению. После исполнения «Хора» П.И. Чайковского мы обрисовали студентам следующую звуковую картину: Зима. Ночь. Полнолуние. Вдали, где-то далеко в бескрайнем русском поле, покрытом сверкающим снегом, виднеется маленькая церковь – деревянная, покошенная. В окне слабое мерцание света и свечей. Слышен приглушенный хор богомольцев, полный мольбы и надежды. На фоне песнопения звук деревянного била заменяет колокольный звон. Церквушка тает в темноте вместе с глoхнущим, исчезающим звуком била. Остается ночь, обогреваемая полной луной... Руководствуясь примерной картиной, обрисованной преподавателем, студенты, прослушав определенное произведение, должны составить свои рассказы. В этих рассказах переплетаются и личная фантазия, и личный жизненный опыт, и адаптация образов к детскому мышлению. Первые попытки в устном рассказе по музыкальному произведению робкие и не всегда точно передающие образность их мыслей. С течением времени студенты становятся увереннее, и рассказ более убедителен, точен и ярок. Проявляется четкость образов и уверенность в интерпретации.

Письменный рассказ по заданному для прослушивания произведению подходящий способ для молодых людей изложить свои мысли и чувства посредством богатства речи. В этом направлении и следующая творческая задача – написание эссе по первой части «Лунной» сонаты Людвиг ван Бетховена (ор. 27 № 2). Личные эмоции, чувствительность, логика и воображение, выраженные в сочинении, говорят о серьезном отношении и ответственности к поставленной задаче, а также выдают желание образно и эмоционально передать и воссоздать свои ощущения. Имагинерно или картинно, используя возможности языка для описания душевных нюансов, студенты «погружаются» вглубь лунного света:

«Если надо нарисовать картину, в которой описать первую часть Лунной сонаты, я бы использовала темные тона. Темные, но спокойные. В следующий момент мои чувства меняются на радость, легкую тревожность и чувство спонтанной энергии» (И.С.).

«Богатство – это возможность слышать эти потрясающие мелодии, которые вылетят тебя, даже если ты это не сразу осознаешь» (М.С.).

«Человек должен испытать Любовь, даже если она болезненна. Никогда нельзя отказываться любить и быть любимым. Потому что, если люди цветы, то Любовь – это Солнце для них. Любовь – это магия, придающая всему смысл» (С.Д.).

Будущие учителя должны обладать разносторонними знаниями. Они должны уметь не только пользоваться ими в своей преподавательской работе, но и логично и обоснованно интегрировать их, развивая и расширяя мировоззрение, информированность и знания детей.

«Чтобы понимать музыкальную абстракцию необходимы опоры. Их наличие обеспечивает более высокий уровень, /т.е. осмысление большего числа компонентов/ при восприятии. Такими опорами могут быть средства выражения, жанровые и структурные особенности» [Кушева, 2011, 43].

Элементы музыкальной выразительности – это часть компонентов музыкального языка, его выразительные средства. Их понимание является необходимым условием для анализа, использования и осмысления энигмы музыки, особенно если речь идет о музыкальном обучении и воспитании. «Важным условием полноценного восприятия произведений является осмысление значения выразительных средств в создании музыкального образа и их интегративности с позиций субъект-субъектных отношений» [Лазарева, Лазарев, 2019, 49] Теоретическая подготовка в области элементарной теории музыки, в частности элементов музыкальной выразительности, и ее практического применения помогает студентам сориентироваться в рельефной картинности музыкального языка. Понимание, использование и адаптация составных элементов звуковой ткани являются необходимым условием как для осмысления музыкального содержания и идей автора, а так и для выбора правильного и точного подхода в преподавании музыки детям и школьникам. Гибкий интеллект, содержательная широта познания и культуры спровоцируют поиск и обнаружение самых подходящих и целесообразных средств и способов для разрешения стоящих перед преподавателем задач и возникших сложностей по нелегкому пути к интересному, креативному и интригующему представлению познания детям и школьникам.

Заключение

Восприятие классических музыкальных произведений и вербальное выражение их эмоционально-образного содержания, развивает творческое мышление и формирует слушательские навыки. Накопление и развитие музыкально-слуховых и образных представлений путем восприятия популярных классических образцов мировой музыкальной культуры стимулируют фантазию, провоцируют логическое и творческое мышление. Подготовка студентов – будущих учителей и воспитателей маленьких детей и школьников находится в тесной связи с требованиями современности, с личной мотивировкой, с желанием трудиться, со стремлением к расширению своих культурных, эстетических и морально-этических умений и компетентностей.

В итоге можно сказать, что нет однозначного пути в обучении студентов пониманию, толкованию и интерпретации невидимого музыкального образа. При наличии желания, мотивации, творческой мысли, эмоционального вдохновения и широких познаний обучение музыке, требующее большого труда, усилий и воображения, может превратиться в интересную, занимательную, нестандартную игру интеллекта и креативности. Во имя всего этого образовательная политика должна тенденциозно развиваться в сторону поиска способов и средств поддержания и повышения интереса молодых людей к самосовершенствованию через

достижение духовных и практических умений и компетентностей; через расширение их общей культуры на основе логической обусловленности и глобализации сфер жизни; через взаимосвязь и взаимную зависимость между прошлым, настоящим и будущим.

Библиография

1. Лазарева М.В., Лазарев Б.Н. Нравственное воспитание студентов в процессе восприятия художественного образа авангардной музыки // *Multidisciplinary journal of science, education and art*. Благоевград, 2019. С. 44-50.
2. Леви Л. Когнитивна психология. София: Парадигма, 2006. 122 с.
3. Кушева Т. Особенности при разбирание на музикалния образ от ученици в средното образователно училище // *Science & Technology*. 2011. Vol. I. № 8. P. 41-43.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // *Педагогический журнал*. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // *Культура и цивилизация*. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // *Культура и цивилизация*. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
7. Hargreaves D. J., MacDonald R., Miell D. Explaining musical imaginations: Creativity, performance, and perception // *Musical imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception*. – 2012. – С. 1-14.
8. Hargreaves D. J. Musical imagination: Perception and production, beauty and creativity // *Psychology of music*. – 2012. – Т. 40. – №. 5. – С. 539-557.
9. Hargreaves D. J., Hargreaves J. J., North A. C. Imagination and creativity in music listening // *Musical imaginations*. – 2012. – С. 156-172.
10. Bailes F., Bishop L. Musical imagery in the creative process // *The act of musical composition*. – Routledge, 2016. – С. 77-102.

Creative tasks for the development of imagination in the perception of music

Smilena D. Smilkova

Chief Assistant,
Prof. Dr. Assen Zlatarov University,
8010, 1, Prof. Jakimov blv., Burgas, Republic of Bulgaria;
e-mail: smilenads@abv.bg

Abstract

This study provides information on creative challenges for student-to-be educators studying preschool pedagogy, preschool and primary pedagogy, and social pedagogy. Imagination, as a consequence and result of accumulated life experience and information, as an opportunity for creative inspiration and discoveries, is an important factor in the training and education of future teachers. Music, by its mysterious nature, awakens and stimulates both the imagination of listeners and the transmission of its sound essence in a figurative embodiment through the mental and emotional world of a person. Involving students in listening to music through creative assignments expands their knowledge of the elements that make up the expressiveness of the musical language, as well as the possibilities of their personal feelings in the construction and development of musical content and a variety of images. The described creative tasks are part of the methodology that the author uses when working with students in music lessons. The results show the desire of young people to create, inspired by the art of sound, and to express their individual nature by transcribing

music into words. And the training of future teachers and educators of young children and schoolchildren is in close connection with the requirements of our time, with personal motivation, with a desire to work, with a desire to expand their cultural, aesthetic and moral-ethical skills and competencies.

For citation

Smilkova S.D. (2021) Tvorcheskie zadachi dlya razvitiya voobrazheniya pri vospriyatii muzyki [Creative tasks for the development of imagination in the perception of music]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (6A), pp. 243-249. DOI: 10.34670/AR.2021.64.41.031

Keywords

Music, perception, imagination, students, learning.

References

1. Lazareva M.V., Lazarev B.N. (2019) Nравственное възпитание на studentite v protsesa na възпитание na khudozhestveniya obraz na avangardnata muzika [Moral education of students in the process of perception of the artistic image of avant-garde music] In: *Multidisciplinary journal of science, education and art*. Blagoevgrad.
2. Levi L. (2006) *Kognitivna psikhologiya* [Cognitive psychology]. Sofia: Paradigm.
3. Kusheva T. (2011) Osobnosti pri razbirane na muzikalniya obraz ot uchenitsi v srednoto obrazovatelno uchilishte [Peculiarities in understanding the musical image of students in secondary school]. *Science & Technology*, I, 8, pp. 41-43.
4. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
5. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
6. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
7. Hargreaves, D. J., MacDonald, R., & Miell, D. (2012). Explaining musical imaginations: Creativity, performance, and perception. *Musical imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception*, 1-14.
8. Hargreaves, D. J. (2012). Musical imagination: Perception and production, beauty and creativity. *Psychology of music*, 40(5), 539-557.
9. Hargreaves, D. J., Hargreaves, J. J., & North, A. C. (2012). Imagination and creativity in music listening. *Musical imaginations*, 156-172.
10. Bailes, F., & Bishop, L. (2016). Musical imagery in the creative process. In *The act of musical composition* (pp. 77-102). Routledge.