

ВООБРАЖЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IMAGINATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF STUDENTS MUSICAL ACTIVITY

*I. Saveleva
M. Gadzhieva*

Summary: The article deals with the theoretical aspects of imagination as an integral part of the musical activity of students. Music classes (music lesson), being a component of the subjects of the aesthetic cycle, contribute to the comprehension of children of a holistic artistic picture of the world, the development of associative thinking. The authors explore the concept of «imagination» in a historical context, pay attention to the types of imagination, its specific functions, analyze the programs «Music» of various authors from the point of view of modeling the process of artistic creativity in the classroom, aimed at the formation of associative thinking.

Keywords: musical activity, imagination, types of imagination, functions of imagination, creativity.

Савельева Ирина Петровна

*К.культурологии, доцент, ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»
ms.savel1973@mail.ru*

Гаджиева Мария

ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты воображения как неотъемлемой части музыкальной деятельности обучающихся. Музыкальные занятия (урок музыки), являясь компонентом предметов эстетического цикла, способствуют постижению детьми целостной художественной картины мира, развитию ассоциативного мышления. Авторы исследуют понятие «воображение» в историческом контексте, уделяют внимание видам воображения, его специфическим функциям, анализируют программы «Музыка» различных авторов с позиции моделирования на занятиях процесса художественного творчества, направленного на формирование ассоциативного мышления.

Ключевые слова: музыкальная деятельность, воображение, виды воображения, функции воображения, творчество.

Во всех видах музыкальной деятельности, от создания музыки, до ее исполнения и восприятия, непременно присутствует процесс воображения. Музыкальное воображение является неотъемлемым компонентом как непосредственно исполнительской деятельности, так и игровой, которая позволяет в реально совершаемых действиях музыканта, педагога, ребенка выявить отражение более серьезных событий, ситуаций [7, с.46]. Развитое воображение позволяет воспринимать искусство, «учит человека подниматься над обыденной действительностью и приобщаться к духовному опыту человечества» [6, с. 220]. Сам творческий акт (искусство) уже является процессом познания. Так, уже Платон отмечал воспитательную роль музыкального искусства, которое не только украшает жизнь человечества, но и является воплощением полноты самой жизни, пробуждающей непорочную душу, заставляющей «выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков» [8, с. 154]. В своем диалоге «Софист» он говорит, что: «Творческое искусство... есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было» [8, с. 340-341]. Эта точка зрения подробно развита в трудах В. Гумбольдта, А. Поттебни [3, с. 33]. Даже самое элементарное детское творчество начинается с «чуть-чуть». Особенно это за-

метно при исполнении музыки: «...Возьмем три главных условия: высоту, время и силу звука. Музыкальное исполнение только тогда и есть искусство и тогда заражает, когда звук будет не выше, ни ниже того, который должен быть, то есть будет взята та бесконечно малая середина той ноты, которая требуется, и когда протянута будет эта нота ровно столько, сколько нужно, и когда сила звука будет ни сильнее, ни слабее того, что нужно. Малейшее отступление в высоте звука в ту или другую сторону, малейшее увеличение или уменьшение времени и малейшее усиление или ослабление звука против того, что требуется, уничтожает совершенство исполнения и вследствие того заразительность произведения» [11, с. 127-128].

Определение понятию «воображение» человека пытался сформулировать еще сам Сократ. Он определял его, как неделимую часть искусства, а искусство представлялось подражанием космосу или деятельности людей и животных [6, с. 96]. В XV веке соединение драмы с музыкой, придуманное в Италии для восстановления воображаемой древнегреческой драмы с музыкой, вдохновляло последующее поколение музыкантов (Моцарта, Вебера, Россини и др.) [11, с. 94]. Новейший психологический словарь предлагает следующую трактовку понятию: «воображение (фантазия) – психическая деятельность, заключающаяся в создании представлений и

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности» [14, с. 74]. По мнению Дудецкого А.Я.: «воображение – это психический процесс создания образа предмета или ситуации путем перестройки имеющихся представлений, в котором своеобразно и неповторимо отражается внешний мир, позволяющий программировать не только будущее поведение, но и представлять возможные условия его осуществления» [4, с. 35.] Процесс воображения начинается с построения образа, в последствие образы воплощаясь способны менять действительность. Воображение в психологии рассматривается как одна из форм отражательной деятельности сознания, проявляющаяся не как существующая, а как возможность или вероятность. С помощью воображения человек способен выходить за рамки имеющегося опыта и текущего момента времени, что позволяет находить множество вариантов выходов из любой ситуации [9, с. 278]. Воображение творческое предполагает «самостоятельное создание образа, вещи, признака, не имеющих аналогов, новых, реализуемых в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [13, с. 76]. Таким образом, воображение – это неотъемлемый компонент любой творческой деятельности человека, который выражается в построении образов результатов деятельности, который также обеспечивает создание модели поведения человека в различных ситуациях. Кроме того, воображение может выступать и средством формирования образов, не предопределяющих деятельность, а заменяющих ее. Воображение занимает промежуточное место между психическими процессами восприятия и мышления, мышления и памяти. Как отмечает А. Торопова: «в живой музыкально-педагогической практике (в каждом уроке музыки) отсутствуют границы между процессами музыкального восприятия и мышления, воображения и воспоминания, интуиции и знания, но присутствуют разнообразнейшие «жизненные проявления» типичного и индивидуального протекания этих процессов» [12, с. 11].

Можно выделить следующие виды воображения:

- активное (преднамеренное) – с помощью него человек по своему желанию создает новые образы;
- пассивное (непреднамеренное) – при этом виде воображения образы возникают без усилий воли, т.е. спонтанно;
- продуктивное – это творческое воображение, способствующее созданию новых образов, которые никогда не существовали до этого;
- репродуктивное (воссоздающее) – посредством него реальность воссоздается в изначальном виде, с помощью описания конкретных образов [5, с. 318].

Воображение имеет свои специфические функции:

- познавательная – воображение помогает челове-

ку домысливать, достраивать недостающую информацию о предмете еще до того, как сложится само это понятие;

- целеполагание и планирование – помогает представить путь достижения какой-либо цели, заранее представить желаемый результат;
- побудительная – с данной функцией можно сформировать мечту, которая может побудить человека к деятельности, которая соответственно поможет осуществить мечту;
- защитная – в воображении человек может воссоздать различные ситуации, результаты какой-либо деятельности и, таким образом, отсеять возможные неприятности;
- социальная – воображение помогает в общении, например, благодаря воображению человек может поставить себя на место другого человека [6, с. 52].

Воображение можно развить в рамках пределов, связанных с генотипическими обусловленными возможностями человека. Развитие воображения предусматривает его совершенствование по следующим признакам: по разнообразию процессов воображения, по оригинальности образов воображения, оцениваемой другими людьми, по уровню детализации построения образов воображения, по интеллектуальному уровню образов воображения, проявляющемуся в их мысленной интерпретации другими людьми, по эмоциональности реакций других людей на продукты воображения данного индивида.

У некоторых детей воображение проявляется уже в 2-3 года без специального обучения в этом направлении, а у других даже в более позднем возрасте специфические приемы не способствуют ярко выраженным проявлениям воображения. Таким образом, многие исследователи сходятся во мнении об определенной врожденности данного компонента. Однако, обладая врожденным комплексом воображения (более или менее выраженным) и применяя творческие задания, можно в значительной степени его развить.

Личность ребенка формируется постоянно под влиянием всех обстоятельств жизни. Но, есть особая сфера жизни ребенка, которая обеспечивает специфические возможности для личностного развития – это игра. Основной психической функцией, обеспечивающей игру, является именно воображение. Воображая игровые ситуации и реализуя их, у ребенка формируется целый ряд личностных свойств, таких как: справедливость, смелость, чувство юмора и пр. Через работу фантазии происходит компенсация недостаточных реальных возможностей ребенка преодолевать жизненные трудности, конфликты, решать проблемы социального взаимодей-

ствия.

Работа воображения способствует развитию целого комплекса человеческих качеств, в число которых входит и одухотворенность. По мнению психологов, способность к продуцированию образов, интеграции разрозненных элементов в единую систему-образ, одухотворенность реальных образов и реалистичных нереальных, выход за рамки обыденного, способность к символизации и полимодальному представлению – все это одна из граней творческой личности [12, с. 83]. При одухотворенности воображение включено во всю познавательную деятельность, сопровождаясь особо положительными эмоциями.

Результатом процесса воображения могут быть материальные и идеальные образы. В ходе воображения ребенок самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом и которые воплощаются в оригинальных продуктах деятельности. В процессе музыкальной деятельности, которую также целесообразно внедрять посредством игры, воображение способно существенно подвинуть и развить мыслительные функции ребенка. Так, Выготский Л.С. отмечает, что: «развитие воображения и развитие рассудка очень расходятся в детском возрасте» [2, с. 89]. Кроме того «всякая эмоция обслуживается воображением и сказывается в целом ряде фантастических представлений и образов, которые служат как бы вторым выражением» [2, с. 209].

Проблемно-творческие задания на уроке музыки, например, предлагающие выбрать из двух стихотворений наиболее подходящее к прозвучавшему музыкальному произведению, или выбрать из ряда картин (иллюстраций), соответствующую образу для определенного музыкального произведения, способствуют развитию воображения, стимулируют аналитические центры ребенка. Наблюдение за развитием одного музыкального образа в контексте развития других музыкальных образов произведения приводят к пониманию взаимосвязи событий и закономерностей развития жизни. Подключая воображение (фантазию) в сопереживании музыкальному образу произведения, ребенок становится более отзывчивым к окружающим, приобретает способность тоньше чувствовать чужую боль, многообразие мира, у него вырабатывается особое отношение к окружающим на основе общечеловеческих духовных ценностей (любовь, красота, сила духа, истина, ценность жизни). Музыка посредством воображения становится инициатором диалога, возникающим между позицией автора и впечатлением слушателя.

Урок музыки, являясь компонентом предметов эстетического цикла, способствует пониманию детьми

целостной художественной картины мира, развитию ассоциативного мышления. Развитие чувственного восприятия, способности к эмоционально-эстетической оценке – важнейшая задача музыкального занятия. Любой вид деятельности на уроке музыки должен активизировать чувства и разум, подталкивать к творческому постижению сердцем и умом сущности музыкального произведения. Кроме того, воображение, применяемое на музыкальном материале, имеет и психотерапевтическую функцию. Такой «эмоциональный массаж» позволяет повысить самооценку, снять стресс, расслабить мышцы. Как отмечает Л.С. Выготский: «там же, где эмоция находит свое разрешение в образах фантазии, там, конечно, это фантазирование ослабляет реальное проявление эмоции, и если мы изжили наш гнев в нашей фантазии, он в наружном проявлении скажется чрезвычайно слабо» [3, с. 242]. Анализируя Н.Б. Берхина, Л. Бочкарев свидетельствует о механизме взаимодействия воображения и эмоции: «слушатель, зритель как бы перевоплощается в воображаемого... героя, чувствует и воспринимает от его имени. Благодаря личным ассоциациям в этот процесс включаются фрагментарно житейские эмоции, которые стимулируются ситуацией, аналогично воспринимаемой. Эти личные эмоции преобразуют чувство сопереживания воображаемому герою в чувство сопереживания самому себе. Свое же – личное, с другой стороны, переживается как чувство другого. На основе взаимодействия этих двух чувств... «житейское» переживание как бы погашается – очищается... В этом «очищении» и обновлении и есть смысл эстетического переживания – катарсической реакции» [1, с. 155]. Катарсическая функция музыкального занятия, идущая «рука об руку» с терапевтической, настраивает учащихся на волну радости, счастья, удовольствия, что «напоминает другое евангельское чудо – претворение воды в вино, и настоящая природа искусства всегда несет в себе нечто претворяющее, преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится» [2, с. 243-244]. Б.М. Теплов указывает на тесную связь творческого вдохновения с проблемой внимания: «эти особенности проявляются в умении не только отвлекаться от наличных в данный момент помех, но и постоянно возвращаться к творческому процессу после вынужденного теми или иными обстоятельствами отрыва от него» [10, с. 47].

В настоящее время существует множество различных систем музыкального воспитания, и большинство из них опирается на фундаментальную основу – музыкальную систему Д.Б. Кабалевского. Сам педагог отмечал, что все формы музыкальных занятий в школе должны способствовать творческому развитию учащихся. Все эти качества окажут свое положительное влияние не толь-

ко на другие занятия школьников, но и на их будущую деятельность, в какой бы области она не протекала. Для общеобразовательной школы существует программа, основанная на концепции музыкального воспитания Д.Б. Кабалева «Искусство слышать», созданная коллективом педагогов-музыкантов И.В. Кадобновой, В.О. Усачевой, Л.В. Шоляр и О.В. Кузьминой. Авторы считают, что искусство слушать развивается у детей на основе погружения в мир музыкальных образов русской и зарубежной классики, современной музыки, фольклора, музыки для детей и собственного детского музыкального творчества. Внешней идеей, объединяющей программу, является моделирование на занятиях искусством процесса художественного творчества: когда дети становятся композиторами, поэтами, художниками, как бы заново создающими произведения искусства. Ребенок должен пройти школу эмоционального общения, школу «вживания» в музыкальный образ, школу перевоплощения, и в этом, немаловажную роль, играет воображение. Чем богаче и разнообразнее фантазия ребенка, тем ярче его восприятие. Воссоздавая путь рождения музыки в собственном варианте, в ребенке пробуждается творческая личность широкого спектра интересов. Так, музыкальные и речевые интонации должны вызревать в творчестве детей, и рождаться в их исполнительском и творческом опыте, выражая их собственные чувства. Важным, по утверждению авторов программы, является то, что урок музыки обязательно должен содержать в себе импровизацию, которая реализуется во всех формах общения учителя, ученика и музыки. На уроке музыки импровизация может осуществляться всевозможными способами: речевыми, вокальными (исполнением песен в различных стилях), имитацией простейших звукоизобразительных интонаций в игре на музыкальных инструментах, рисованием, сочинением, театрализацией, через пластическое интонирование. У ребенка должна выработаться готовность к выражению душевного состояния, мысли, впечатления. Только при таком процессе можно ожидать самостоятельное возникновение музыкальной мысли и проявление воображения, чувства. Таким образом, «чувство и фантазия являются не двумя друг от друга отделенными процессами, но, в сущности, одним и тем же процессом, и мы вправе смотреть на фантазию как на центральное выражение эмоциональной реакции» [3, с. 241].

Кроме указанной выше программы существуют программы Н.А. Тереньевой, Р.Г. Шитиковой «Музыка: 1-4 классы», Ю. Кракович «Музыка: 1-4 классы», Л.Л. Куприяновой «Русский фольклор: 1-4 классы», Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка: 5-8 классы», Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка» и др., в которых предлагается в интегрированном обучении активно использовать методы, направленные на формирование

ассоциативного мышления (метод сравнения, метод «выхода за пределы музыки», метод «художественного контекста»), что также способствует развитию воображения. В подростковом периоде деятельность воображения приобретает расширенный контекст. В средних и старших классах появляется важная задача – формирование чувства стиля, которое представляет собой способность восприятия множества музыкальных текстов и позволяющая вычленять, суммировать и обобщать основные, типичные черты исторического стиля, либо стиля какого-либо композитора, стиля национальной музыки. Так, подобный подход к развитию воображения можно перенести на средства музыкальной выразительности. Одно и то же произведение может быть предложено к прослушиванию и исполнению с видоизмененной гармонией. Например, «вместо гармонизации, основанной на закономерностях русской народной песенности, может быть подобран аккомпанемент, основанный на западноевропейской гармонии», мелодия может быть исполнена с использованием всевозможных мелизмов и без них, могут быть использованы различные регистры, различные оркестровки и аранжировки [7, с. 225]. «Стимулирование педагогом вариативного подхода к исполняемому произведению, построение нескольких исполнительских планов одного и того же произведения ведет к формированию у учащихся богатого творческого воображения» - справедливо отмечает В.И. Петрушин [7, с. 225].

«Воображение – это то, что делает наш сенсорный опыт значимым, позволяя нам интерпретировать и осмысливать его, будь то с традиционной точки зрения или с новой, оригинальной, индивидуальной точки зрения. Это то, что делает восприятие чем-то большим, чем простая физическая стимуляция органов чувств. Оно также производит ментальные образы, визуальные и иные, что позволяет нам мыслить вне границ нашей настоящей перцептивной реальности, рассматривать воспоминания о прошлом и перспективы на будущее, а также сравнивать альтернативы друг с другом. Таким образом, воображение делает возможным все наши размышления о том, что есть, что было, и, возможно, наиболее важно, что могло бы быть» [15].

Свободно изобретающее воображение проявляется в полной мере в выраженной музыкальности, творческой фантазии. Воображение, дивергентное мышление и новаторство становятся определяющими факторами в современном мире [4, с. 35]. Учащиеся, развившие активное воображение, взрослея, лучше адаптируются и с большим оптимизмом смотрят в будущее. Музыка играет ключевую роль в этом взрослении. Музыка – это связующее звено с человечеством, вдохновляет и способствует не только воображению, но и реализации будущего, наполненного творческими решениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: «Классика-XXI», 2008. – 352 с.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 2021. – 414 с. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-471538#page/3> (дата обращения 04.05.2021).
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Питер, 2017. – 320 с.
4. Дудецкий А.Я. Теоретические основы воображения и творчества. – Смоленск, 2014. – 214 с.
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб., 2009. – 448 с.
6. Немов Р.С. Психология. – М.: Юрайт, 2014. — 295 с. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/psihologiya-v-2-ch-chast-2-470549#page/1> (дата обращения 10.05.2021).
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 2021. – 380 с. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-471252#page/2> (дата обращения 10.05.2021).
8. Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид / Общ. Ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. А.А. Тахо-Годи. – М: Мысль, 1999. – 528 с.
9. Скоробогатов В.А., Коновалова Л.И. Феномен воображения. – М.: Союз, 2011. – 356 с.
10. Теплов Б.М. Избранные труды. – М., 1985. – 328 с.
11. Толстой Л.Н. Что такое искусство? – Полн. Собр. Соч. Т.30. – М., 1951. – 607 с. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/ob-iskusstve-i-literature-474248#page/94> (дата обращения 10.05.2021).
12. Торопова А. Музыкальная психология и психология музыкального образования. – М., 2021. – 190 с. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-i-psihologiya-muzykalnogo-obrazovaniya-434619#page/10> (дата обращения 10.05.2021).
13. Федорова Т.В. К вопросу о сущности, структуре и реализации воображения // Сибирский педагогический журнал – 2009 – № 13 – с. 276–283.
14. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь. – Ростов н/Д., 2007. – 806 с.
15. Найджел Дж. Т. Томас. Воображение, ментальные образы, сознание и познание: научный, философский и исторический подходы. – Режим доступа: <http://www.co-bw.com/BrainConsciousness%20Update%20index.htm> (дата обращения 05.05.2021).

© Савельева Ирина Петровна (ms.savel1973@mail.ru), Гаджиева Мария.

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Нижевартовский государственный университет