

Развитие творческого воображения в классе фортепиано

Development of creative imagination in piano class

DOI: 10.12737/2500-3305-2023-8-6-53-57

УДК 37.036.5

Варенцева Т.Н.

Заведующая секцией инструменталистов, педагог дополнительного образования государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском» Василеостровского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург

Varenzeva T.N.

Head of the instrumentalists section, teacher of additional education State Budgetary Institution of Additional Education Center for Creative Development and Humanitarian Education of Children «On Vasilyevsky» Vasileostrovsky district of St. Petersburg

Аннотация

В статье представлен опыт работы в классе фортепиано с учащейся третьего года обучения учреждения дополнительного образования. Подробно описаны и представлены методы и приёмы развития творческого воображения учащегося при работе над раскрытием музыкального образа. Необходимо воспитание активной позиции учащегося - он сам должен создавать идеи и образы, а также уметь свободно применять их в своём творчестве. В качестве одного из активных методов работы может являться метод ассоциативных рядов и активизация воображения с помощью живописных образов.

Ключевые слова: воображение, творческая деятельность, музыкальный образ, метод ассоциативных рядов, музыкальная интонация, творческий потенциал, звуковая изобразительность, индивидуальная концепция, идейно-художественный замысел.

Abstract

The article presents the experience of working in a piano class with a third-year student of an additional education institution. The methods and techniques of developing the student's creative imagination when working on the disclosure of a musical image are described and presented in detail. It is necessary to educate the active position of the student - he himself must create ideas and images, as well as be able to freely apply them in his work. As one of the active methods of work, is the method of associative series and the activation of imagination with the help of pictorial images can be used.

Keywords: Imagination, creative activity, musical image, method of associative series, musical intonation, creative potential, sound imagery, individual concept, ideological and artistic intent.

«Воображение, как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое творчество. В этом смысле всё решительно, что

окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, - всё это является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении» - писал известный советский психолог Л.С. Выгодский [1, с. 3].

И действительно, там, где сохраняется хоть незначительная доля творческой жизни, там имеет место и воображение.

Анализируя высказывания знаменитых пианистов, мы должны отметить, что воображению всегда принадлежит ведущая роль в процессе формирования музыкального образа.

С.Т. Рихтер писал: «Если я подумаю об образе, я сразу найду его, но я могу и не думать об этом. Может быть, не всегда образы бывают осознаны. И не всегда образ бывает очень рельефным. Но вообще о каждой вещи, которую я играю, я могу что-то сказать. Музыка не может быть оторвана от жизни; как всякое искусство, она черпает откуда-то своё содержание» [2, с.69].

Психологическая потребность в искусстве во многом определяется его способностью «отрабатывать переживанием» чувства, оставшиеся неустраиваемыми в повседневной жизни человека. Л.С. Выгодский считал, что смысл произведения искусства человек конструирует сам из своих воспоминаний, ассоциаций и т.д.

Воздействие музыки на нашу жизнь всеобъемлюще. Музыка является общепонятным языком, состоящим из универсальных компонентов. Задача учащегося с помощью этих компонентов отобразить образное содержание произведения, «сконструировать смысл» с помощью своих ассоциаций. Чтобы сделать это содержание ёмким, а образ объёмным необходимо развивать воображение учащегося.

Воображение - это инструмент понимания, мышления и запоминания. Оттачивание воображения, как инструмента требует особого подхода. Если сделать его обязательным элементом работы, тогда оно автоматизируется и становится частью инструментария мыслительного аппарата.

Для развития творческого воображения нужна активная позиция ребенка - он сам должен создавать идеи и образы, и свободно манипулировать ими.

Воображение лежит в основе любой формы мышления. Вот что говорил по этому поводу Альберт Эйнштейн: «Психическими элементами мышления являются некоторые более или менее ясные, образы, которые "по желанию" могут быть воспроизведены и скомбинированы. А ассоциативная игра наглядных образов не является случайной и хаотической, она направляется теми логическими связями, которые я ищу и устанавливаю в процессе исследования».

Учащийся должен ясно представлять себе, в каком направлении он должен двигаться в развитии своего воображения, иметь определённый метод, с помощью которого он мог бы самостоятельно работать над образным содержанием произведения.

Таким методом может являться метод ассоциативных рядов (один из методов развития творческого воображения ТРИЗ). Это даст возможность избавить учащегося от ощущения нудной и однообразной работы при разучивании пьесы. Добиться того, чтобы труд был творческим, доставлял радость.

Использование методов РТВ (развитие творческого воображения) на занятии в классе фортепиано позволяет добиться осмысленности и выразительности исполнения. Является доступным и интересным средством развития воображения учащегося.

Приведём пример использования на уроке фортепиано метода развития творческого воображения на основе ассоциативных рядов при работе над пьесой С. Прокофьева «Фея Зимы» (Вавричина Анастасия, учащаяся III года обучения).

Цель занятия:

- развитие творческого воображения, образного мышления учащегося.

Задачи:

- анализ образного содержания произведения;
- построение ассоциативных рядов на слова – фея, зима;
- прикрепление определений к конкретным фрагментам произведения;
- достижение выразительности и цельности исполнения пьесы.

Ассоциативные ряды на слово «Фея»

Магия	завораживающая	очаровывает
Волшебство	чарующее	разлилось
Колдовство	загадочное	таится
Палочка	волшебная	сверкает
Стрекоза	лёгкая	летит
Крылья	стрекозиные	трепещут
Чары	магические	наложены
Очарование	небесное	навивается
Прелесть	дивная	завораживает
Лепесток	розовый	порхает
Платьице	цветочное	сшито
Диадема	золотая	блестит
Фиалка	благоухающая	цветёт
Зелье	колдовское	варится
Скорлупка	ореховая	плывёт
Травинка	зелёная	запутана
Туфельки	маленькие	звонят
Алмазы	блестящие	рассыпались
Цветочек	весенний	распустился
Лазурь	необъятная	размыта

Ассоциативные ряды на слово «зима»

Снег	пушистый	летит
Сосульки	острые	звонят
Хрусталь	звонкий	разбился
Лёд	прозрачный	сверкает
Свежесть	морозная	сковывает
Снегирь	алый	поёт
Снежинка	хрустальная	кружится
Сугроб	мягкий	тает
Узоры	глянцевые	сияют
Иней	синий	блестит
Дымка	морозная	стелется

<i>Поляна</i>	<i>снежная</i>	<i>раскинулась</i>
<i>Лес</i>	<i>зимний</i>	<i>замер</i>
<i>Хлопья</i>	<i>мягкие</i>	<i>падают</i>
<i>Тишина</i>	<i>звонящая</i>	<i>пролилась</i>
<i>Мороз</i>	<i>трескучий</i>	<i>стоит</i>
<i>Лыжня</i>	<i>бесконечная</i>	<i>тянется</i>
<i>Солнце</i>	<i>февральское</i>	<i>светит</i>
<i>Речка</i>	<i>замёрзшая</i>	<i>вьётся</i>
<i>Простор</i>	<i>необъятный</i>	<i>мерцает</i>

Заключительная часть занятия включает:

- а) определение основных выразительных элементов произведения и «прикрепление» к ним определений (по выбору учащегося), из таблиц с ассоциативными рядами (примерное время – 5 мин.);
- б) работу над пьесой - исполнение отдельных фрагментов произведения с целью достижения максимальной выразительности и точности донесения каждого выбранного определения. Каждый эпизод пьесы, наполненный определённым настроением, осознаётся как часть целостного музыкального произведения, где образы существуют в становлении и диалектическом развитии (примерное время – 10 мин.);
- в) определение задач для домашней работы (примерное время – 2 мин.).

Без воображения любые виды творчества не осуществимы. Оценивая имеющиеся в литературе определения, можно выделить следующее, сформулированное А.Я. Дудецким: «воображение (фантазия) есть психический процесс, заключающийся в создании новых образов, идей и эмоционально-чувственных состояний на основе прошлого опыта личности» [3, с. 15].

Что же ещё может помочь найти новые образы и идеи? Большую пользу могут принести произведения изобразительного искусства. Музыка мы воспринимаем слухом, изобразительное искусство - зрением. Многие композиторы обладали «цветным» слухом. Римский-Корсаков считал несомненной аналогией между красками в живописи и тембрами в музыке. И композиторы, и художники говорят о своих произведениях, употребляя сходные термины: тональность, красочность, колорит, оттенки, нюансы.

Пространственные возможности музыки, присущее ей свойство звуковой изобразительности - в этом состоит причина того, что музыке подвластно воплощение идей изобразительного искусства. Музыка может вызывать в воображении определённые живописные образы. Леонардо да Винчи называл музыку «сестрой живописи».

Таким образом, живописные и музыкальные произведения объединяет следующее:

- общность эмоционального содержания; лирика — мир человеческой души;
 - философский смысл;
 - сложность, многоплановость решения темы;
 - сходство средств выражения.
- Взаимосвязь и взаимовлияние изобразительного искусства (прежде всего живописи) и музыки обнаруживаются в следующих аспектах:
- в стилистической общности произведений музыки и живописи;
 - в эмоционально-образном родстве отдельных художественных явлений (эмоционально - образные параллели);
 - в прямом воздействии, влиянии одного искусства на другое.

Педагог может предложить учащемуся подобрать подходящие по эмоциональному содержанию иллюстрации картин и обсудить с ним выразительные средства музыкального произведения.

Формирование и реализация музыкального образа, способность к восприятию содержания произведения – основа исполнительской деятельности. Умение вырабатывать индивидуальную концепцию, идейно-художественный замысел произведения является одним из наиболее важных условий успешной реализации творческого потенциала учащегося.

Литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- СПб.: СОЮЗ,1997.-96с.
2. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. – М., Классика XXI, 2008.- 98с.
3. Дудецкий А.Я. Теоретические вопросы воображения и творчества. Смоленск, 1974. – 46 с.