

Д.Г. Чураков, аспирант, старший преподаватель кафедры звукорежиссуры
Самарская государственная академия культуры и искусств, Самара (Россия)

Ключевые слова: креативность, студенты, развитие, компьютерные технологии.

Аннотация: В данной статье анализируются методические аспекты развития креативности у студентов музыкальных специальностей с использованием компьютерных технологий: обосновывается необходимость разработки новых музыкально-образовательных систем на основе современных информационных технологий.

Подготовка квалифицированных специалистов нового поколения является одним из стратегических направлений развития сферы высшего профессионального образования. Именно в последние годы в связи с утверждением «Национальной доктрины образования Российской Федерации», «Федеральной программы развития образования», а также внедрением нового поколения государственных образовательных стандартов возникает актуальная потребность в создании эффективного инструментария управления качеством подготовки специалистов в образовательных учреждениях.

В Концепции федеральной целевой программы развития образования отмечается необходимость создания условий для повышения конкурентоспособности личности, обеспечения профессиональной и кадровой мобильности, формирования кадровой элиты общества, основанного на свободном развитии личности и т. д. Это предопределило обновление содержания образования: перемещение актуальных проблем педагогической психологии в плоскость индивидуально-личностного потенциала студентов; личностная направленность процесса и результата развития и самоутверждения студентов, способствующих их социальной устойчивости и социальной защиты в условиях рыночной экономики.

В настоящее время компьютерные и коммуникационные технологии все глубже проникают в различные сферы человеческой деятельности, в область культуры, в частности, и особенно - в область музыкального творчества и музыкального образования. Достижения в области звукозаписи, технологии создания музыкальных композиций в сочетании с новыми возможностями средств массовой информации определили не существовавшие ранее области развития и распространения музыки, которые утверждают другие способы понимания музыки, развивающие классические традиции, и требуют таких знаний, которыми музыканты, получившие традиционное музыкальное образование, не обладают.

Многочисленные эксперименты с музыкальными синтезаторами в прошлом веке привели к возникновению новых способов создания музыки, а отсюда и к появлению разнообразных стилей и направлений в современной музыкальной культуре. Многие известные композиторы, такие как К. Штокхаузен, О. Мессиаен, А. Шнитке, уже тогда создавали произведения с применением новых электронных инструментов. В 80-е гг. XX в. появились компьютерные программы, которые могли запоминать, воспроизводить и редактировать музыку, а также создавать новые тембры, печатать партитуры. Стало возможным использование компьютера в концертной практике. Сегодня компьютер является мультитембральным инструментом и неотъемле-

мой частью любой звукозаписывающей студии.

Все это позволяет рассматривать музыкально-компьютерные технологии (МКТ) как важную составляющую музыкальной культуры современного музыканта. Владение современными МКТ значительно расширяет возможности музыкально-образовательного процесса на разных его этапах и направлениях, что в целом позволяет приобщить к музыкальной культуре значительно большее количество учащихся.

Музыкальный компьютер - это комплекс аппаратно-инструментальной базы и специального программного музыкального обеспечения. Музыкальное образование исторически основывается на психолого-педагогических направлениях профессиональной подготовки и связано с возрастными особенностями освоения музыкального искусства и личностной сферой музыканта.

Формирование профессиональной культуры будущего педагога-музыканта заключается в необходимости учета широкого культурного влияния на личность будущего специалиста, базирующегося на гармоничном сочетании собственно музыкальной и психолого-педагогической подготовки.

Современные исследования в области музыкальной педагогики показывают, что профессиональная подготовка будущих специалистов представляет собой многостороннюю систему, объединяющую относительно самостоятельные, но взаимосвязанные и взаимообусловленные виды подготовки. Ведущими учеными рассмотрены различные аспекты профессиональной подготовки студентов-музыкантов (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, И.Н. Немыкина, Г.М. Цыпин и др.):

- разработана профессиографическая концепция преподавателя музыки и исследован комплекс знаний, умений и навыков в его теоретической, методической, вокально-хоровой и инструментальной подготовке;

- раскрыты вопросы методологической подготовки учителя музыки как области деятельности, связанной с выявлением, анализом и обобщением теоретических основ, являющихся фундаментом данной профессии;

- выявлены возможности формирования аналитических умений и развитие интеллектуально-творческих способностей студентов на основе освоения комплекса обобщенных понятий.

На сегодняшний день можно констатировать существенные достижения в сфере профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов. В то же время эту тему нельзя считать исчерпанной. Для музыкального образования остаются актуальными вопросы развития креативности студентов музыкальных специальностей. Исследования креативности рассматривают четыре ос-

новых аспекта: креативный процесс, креативный продукт, креативную личность и креативную среду (сферу, структуру, социальный контекст, формирующий требования к продукту творчества). Часто эти подходы используются вместе.

Традиционные показатели креативности слабо предсказывают совершаемые на их основе реальные творческие достижения человека в его обыденной и профессиональной деятельности. Проблема же состоит именно в определении возможностей формирования креативности как личностного качества, обеспечивающего высокий уровень личностных и профессиональных достижений.

В настоящее время существует множество подходов к определению креативности как общей познавательной способности, поэтому невозможно привести единое обобщающее определение, которое удовлетворило бы всех исследователей.

По мнению ряда учёных, креативность – это общая способность, которая базируется на констелляции общего интеллекта, личностных характеристик и способностей к продуктивному мышлению [1].

Анализ работ Д.Б. Богоявленской, Е.Л. Яковлевой, Я.А. Пономарева и др., позволил сделать следующий вывод: креативность понимается как интегральное качество личности, которое проявляется в ее направленности (преобладание целенаправленности, познавательной мотивации, познавательного интереса, стремления к познанию, любознательности); в способностях (способность к преодолению стереотипов, способность чувствовать проблемы, беглость, гибкость мышления); характеризуется оригинальностью, инициативностью, нестандартностью, терпимостью к неопределенности, проницательностью.

Н.Ф. Вишнякова считает, что креативность выступает условием творческого саморазвития личности, является существенным резервом ее самоактуализации.

Л.Б. Ермолаева-Томина, обобщая опыт зарубежных исследователей творчества, определяет творчество как совокупность разнообразных способностей, каждая из которых может быть представлена у человека в той или иной степени: открытость опыту – чувствительность к новым проблемам; широта категоризации – отдаленность ассоциаций, широта ассоциативного ряда; беглость мышления – способность переходить достаточно быстро от одной категории к другой, от одного способа решения к другому; оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность решения [2].

Таким образом, исходя из результатов анализа основных положений научных работ, посвященных изучению креативности, следует отметить, что мы под креативностью будем понимать комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению.

Креативность является одним из важнейших профессионально значимых качеств личности музыканта. Многими музыкантами-педагогами признается то, что музыкальная деятельность, являясь частью художественного творчества, чрезвычайно благоприятна для становления творческих способностей учащихся. Она включает в себя различные виды деятельности: и слушание, и исполнительство, и музыкально-образовательную деятельность.

Развитие креативности у студентов находится в прямой зависимости от уровня понимания изучаемого предмета, т.к. именно от него зависит возможность адекватной трансляции полученных знаний. Понимание является равнодействующей знания и опыта. В контексте обучения это значит, что прирост знаний и опыта должен поэтапно дополнять друг друга, чтобы линия понимания выстраивалась гармонично. Знание формируется в процессе лекций, прирост опыта осуществляется на семинарах – практикумах. Понимание формируется на традиционных семинарах, в ходе которых студенты получают возможность интегрировать полученные знания и опыт.

По нашему мнению в современном процессе образования для развития креативности студентов следует использовать музыкально-компьютерные технологии.

Наряду с традиционными музыкальными инструментами, на которые ориентировано обучение музыке, все большее распространение получают МКТ, обладающие широким спектром возможностей [3]. Новые информационные технологии, ориентированные на современное музыкальное образование, создают условия для подготовки музыкального деятеля, владеющего кроме традиционных музыкальных дисциплин музыкальным компьютером как новым музыкальным инструментом.

Теоретической основой построения содержания музыкально-компьютерного образования студентов музыкальных специальностей является:

- создание профессионально-образовательного комплекса психолого-педагогических и современных информационно-технологических образовательных условий, направленных на формирование личности музыканта, обладающего адекватной социокультурной реальностью системой знаний и умений и знанием особенностей использования новых образовательных технологий;

- создание новых творческих форм проведения музыкальных занятий, обеспечивающих многообразные связи различных областей художественного и информационно-технологического образования, что отражает взаимосвязь искусства и науки, а также взаимообусловленность различных видов творческой деятельности обучаемых, интеграцию различных областей знания, характерную для современного образовательного пространства;

- формирование ключевых компетентностей, универсальных и интеллектуальных умений, способствующих формированию гармонично развитой личности, человека новой формации, способного к творческой самореализации и непрерывному самообразованию.

Эволюция музыкальной деятельности как в аспекте художественной практики, так и в ее научном освоении базируется на способе корреляции первичной и вторичной знаковых систем — материальных форм бытия музыкально-художественных явлений. Речь идет либо о фиксации в нотном тексте (вторичная знаковая система) творческих идей композитора, либо об озвучивании (перевод в первичную знаковую систему) нотного текста в исполнительском творчестве, либо о формировании концепции развития музыкального искусства (корреляции первичной и вторичной знаковых систем) в деятельности музыковеда.

Адекватное отражение в компьютере как нотного текста, так и звукового материала дает возможность включать новые электронные технологии во все сферы музыкальной деятельности, позволяет применять систему традиционных знаний о музыкальном искусстве в реализации задач музыковедения и музыкальной практики средствами МКТ.

Создание электронных композиций, а также их исследование компьютерными средствами является наиболее развитой сферой применения МКТ в музыкальной деятельности. Современный компьютер допускает его оснащение не одним, а несколькими источниками звуков, выстраивание в единую цепочку различных семплов, синтезаторов позволяет добиться разнообразного и качественного звучания [4]. Заметно усовершенствовались цифровые программы работы со звуком.

Все это создает для студента-музыканта условия, когда он в полноценно оснащенной музыкальной компьютерной студии может один создать многоплановое политембровое произведение любой фактурной, ритмической и артикуляционной выразительности (как живописец — художественное полотно).

Начинать обучение студентов с использованием МКТ следует с объяснения того, что такое электронный и акустический звук, как происходит процесс оцифровки звукового сигнала, показать возможности музыкального компьютера в плане манипулирования звуком, с тем, чтобы будущие музыканты могли технологически грамотно представлять, обрабатывать звук и работать со звуком в

разных средах. Рассматривая музыкальный компьютер как новый инструмент обучения, определяем музыкальный компьютер как профессиональный инструмент в сфере, музыкального образования и творчества. Рассмотрим специфические особенности программного обеспечения музыкального компьютера.

Среди множества музыкальных компьютерных программ, ориентированных на разные виды деятельности, лидирующее место по количеству, разнообразию и популярности у профессиональных музыкантов занимают программы для музыкального творчества: создания и аранжировки произведений [5]. Собственно образовательные программы составляют лишь небольшую часть.

Музыкальные обучающие программы последнего поколения, как правило, включают несколько модулей, соответствующих следующим направлениям в образовательном процессе:

- получение теоретических знаний. Для обеспечения усвоения учащимися закономерностей и правил построения музыкальных произведений программы содержат игровые и учебные разделы, в которых объясняются многие музыкальные термины, элементы музыкальной грамоты и теории музыки, тестовые задания на определения нот, аккордов и т. д.;

- навыки игры на инструменте. Программное обеспечение для овладения каким-либо музыкальным инструментом до определенного уровня (наиболее популярный вид — гитара, фортепиано, синтезатор). Разучивание нескольких конкретных пьес разных стилей;

- развитие слуха. Разновидности слухового диктанта, позволяющего тренироваться в определении нот, интервалов, гамм и т. д., и упражнения с графической фиксации высоты тона для контроля чистоты вокальной интонации;

- музыкальная литература. Иллюстрированные справочники, содержащие звуковые файлы музыкальных произведений, краткие биографии соответствующих композиторов и музыкантов, небольшую викторину, основанную на этом материале;

- развитие творческих способностей. Программы для выработки навыков в области композиции и аранжировки.

С точки зрения практических функций различают следующие компьютерные музыкальные обучающие системы:

- информирующие системы, где компьютер выступает только в роли источника информации;
- формирующие системы, где компьютер нацелен на формирование автоматических действий учащегося;
- развивающие системы, имеющие целью совершенствование способностей учащегося.

Виды компьютерных музыкально-образовательных программ включают: электронный учебник, электронную музыкальную энциклопедию, библиотечные информационно-поисковые системы, компьютерные программы контроля знаний.

Важным также является изучение профессиональных программ-секвенсеров, что способствует развитию у студентов творческого потенциала. Создавая аранжировку, студенты изучают, как правильно записывать и подбирать инструменты, что обуславливает непосредственную связь с курсом аранжировки, как грамотно выстроить музыкальную форму (связь с курсом анализа музыкальных форм), какие бывают типы и виды имитирующих акустических и электронных инструментов (связь с курсом инструментоведения). Данный раздел курса, являющийся наиболее творческим с музыкальной точки зрения и интегративным по характеру решаемых задач, эффективно способствует формированию прочных знаний как в области музыкально-теоретических, так и информационно-технологических дисциплин, что было выявлено на этапах проведения прогнозирующего и формирующего педагогического эксперимента.

Изучение программ-автоаранжировщиков является необходимым элементом в процессе изучения МКТ, так как с помощью заранее продуманных, художественно грамотно

выстроенных алгоритмов построения музыкальной композиции, можно за короткий срок создать аранжировку для праздника или концерта. Это вызывает большой практический интерес у будущих музыкантов-педагогов, активизирует их знания по музыкально-теоретическим дисциплинам и др.

Изучение музыкальных конструкторов (или программ для создания танцевальной музыки) также необходимо в процессе освоения МКТ. Компьютерная танцевальная музыка является востребованной в современном обществе, поэтому важно, чтобы музыкант был знаком с технологией ее создания.

Необходимым видом музыкальной деятельности на традиционных уроках музыки было и остается слушание, которое предполагает знакомство с произведениями композиторов различных эпох и народов.

Педагог, выбрав музыкальное произведение, может использовать метод сравнения, который заключается в исполнении произведения на фортепиано, затем на синтезаторе и прослушивании этого же произведения в электронной версии аранжировщиков.

Студенты, восприняв одно и то же произведение в разном исполнении, могут сделать сравнительный анализ, выделить положительные стороны и преимущества каждого инструмента.

Немаловажным видом деятельности является хоровое пение. При этом мы предполагаем использование аккомпанемента синтезатора или программы «караоке». Записав «минусовку» песни (фонограмму без главной мелодии), педагог сможет направить все внимание на работу с хором.

Караоке сможет прекрасно влиться и во внеклассную работу. Такие аранжировки будут прекрасным фоном музыкальных сценок, сказок, концертов, музыкально-ритмических игр, физкультурных минуток и т. п.

Таким образом, классическое музыкальное образование расширяется за счет музыкально-эстетических представлений современной музыкальной культуры, пополняя творческие возможности и тезаурус будущего музыканта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – М., 2008. – 84 с.
2. Ермолаева-Томина, Л.Б. Проблема развития творческих способностей детей / Л.Б. Ермолаева-Томина // Вопросы психологии. – 2009. – № 5. – С. 166-175.
3. Ульянич, В.С. Заметки о компьютерной музыке / В.С. Ульянич // Музыкальная жизнь. - 2008. № 15.
4. Вишнякова, Н.Ф. Креативная акмеология / Н.Ф. Вишнякова. – Минск, 2007. – 142 с.
5. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2010. – № 2. – С. 58-64.
6. Абдуллин, Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки. – М., 2008. – 72с.
7. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2008. – 320 с.
8. Красильников, И. М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования / И. М. Красильников. – Дубна, 2009. – 496 с.
9. Красильников, И.М. Электронное музыкальное творчество в общеобразовательной школе / / И. М. Красильников, Н.А. Глаголева - М., 2008. - 65 с.
10. Новые технологии в музыкальном образовании (компьютер, синтезатор, интернет): материалы Всероссийской научно-практической конференции / сост. Е. В. Орлова. – М., 2008. - 108 с.
11. Полозов, С. П. Обучающие компьютерные технологии и музыкальное образование / С.П. Полозов. - Саратов, 2009. - 208 с.
12. Роджерс, К. Творчество как усиление себя / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. – С. 22-28.

Д.Г. Чураков

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ...

**DEVELOPMENT CREATIVITY OF STUDENTS OF MUSICAL SPECIALITIES
WITH THE HELP OF MUSICAL COMPUTER**

© 2012

D.G. Churakov, postgraduate, the senior teacher of chair of sound production
Samara State Academy of Culture and the Arts, Samara (Russia)

Keywords: creativity, development, students, music-computer technologies

Annotation: The article deals with methodic aspects of creativity development of students of musical specialities with the help of musical computer; the necessity of development of new musical and educational systems on the basis of the modern IT is also proved in the article.