

УКД 377.5

Б.Д. Каирбекова, доктор педагогических наук
Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар),**Г.С. Балпанова**ГУ «Комплекс Музыкальный колледж музыкальная школа-интернат для одаренных детей»
(г. Павлодар)

Творческий компонент в деятельности педагога-музыканта

***Аннотация** Целостный подход к анализу деятельности педагога-музыканта дает возможность представить ее как систему, все составляющие которой подчинены одной общей цели, обусловленной потребностями общества – формированию личности человека, в данном случае, личности музыканта-исполнителя. Как известно, творческую личность может подготовить только творчески работающий педагог. Поэтому, одним из главных показателей педагогического мастерства будет выступать творчество педагога.*

В статье «готовность к творчеству» выступает в качестве необходимого компонента успешной деятельности педагога-музыканта. Оно выражается в умении творчески взаимодействовать с учащимися в педагогическом процессе; умении на основе анализа и обобщения теоретических знаний и опыта самостоятельно отбирать содержание деятельности; умении переносить полученные знания на различные педагогические ситуации.

***Ключевые слова:** профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, педагогическое взаимодействие, творческое взаимодействие, творческая деятельность.*

Музыкально-педагогическое образование – это открытая система, которая нацелена на реализацию идеи личностной ориентации в образовании, представление обучающемуся различных образовательных траекторий, из которых он осуществляет выбор в соответствии со своими потребностями и творческими особенностями, а также потребностями рынка труда в социокультурной сфере и перспективами развития общества. Понимание профессионального музыкально-педагогического образования как открытой системы помогает избавиться от преувеличения роли каких-то отдельных ее сторон.

Серьезные изменения социальной ориентации современного общества, внимание к личности каждого человека как главной социальной ценности предполагают такое построение подготовки в сфере образования, при котором обеспечивался бы индивидуальный маршрут формирования у студентов музыкального колледжа профессиональных компетенций, необходимых для педагога-музыканта.

Творческую личность может подготовить только творчески работающий педагог. Поэтому, одним из главных показателей педагогического мастерства будет выступать творчество учителя. Педагогу, работающему с детьми нужно обладать не только знаниями, но и творческой изобретательностью. В данной статье предполагается рассмотрение «творчества» как необходимого компонента деятельности педагога-музыканта к будущей профессиональной деятельности.

В философском понимании «творчество» является высшей формой человеческой жизни. «Творчество» – это такая духовно-практическая деятельность, результатом которой является создание оригинальных, неповторимых культурных фактов, открытие новых свойств и закономерностей, а также методов исследования и преобразования мира» [2]. Таким образом, в процессе учения, как и в процессе познания, творческая деятельность личности характеризуется проявлением оригинальности, неповторимости, открытием новых способов, методов, средств, форм и приемов организации обучения.

Творческая деятельность в художественном процессе, как и в научном имеет ряд этапов: замысел, разработка замысла, реализация замысла. Они являются инвариантом, существенной характеристикой творчества. При этом, под замыслом понимается начало творческого процесса, имеющего представление о содержании, форме, идее произведения. Смоделированное на уровне сознания представление о законченной вещи, нуждается в дальнейшей практической разработке. Он характеризуется поиском средств выразительности, осмыслением. Художественное мышление на этой стадии связано с образным языком, овладение которым возможно только в ходе художественной деятельности.

Педагогическая деятельность уже по своей природе имеет творческий характер, ибо само формирование и развитие индивидуальной и неповторимой личности человека требует творческого подхода. Педагогическая наука исходит из того, что стороны и качества личности могут развиваться и совершенствоваться при рационально организованном педагогическом воздействии. «Воспитание», рассматриваемое в движении и развитии, представляет собой педагогический процесс как сложное, подвижное и противоречивое явление. В нем всегда взаимодействуют множество сил и влияний, главными из которых являются – педагог, направляющий процесс, коллектив воспитанников и они сами» [3]. Поэтому деятельность педагога всегда связана с постоянным творческим поиском, т.к. приходится действовать в постоянно изменяющихся условиях разнообразных педагогических ситуаций. В последние годы ряд ученых (М.А. Данилов, В.Е. Гмурман, В.В. Краевский, В.А. Сластенин,

Н.Д. Хмель и др.) педагогическое творчество рассматривают в связи с объектом деятельности учителя. «Понимая под объектом деятельности учителя педагогический процесс, а не ребенка, – пишет Н.Д. Хмель, – мы тем самыми ориентируем учителя на необходимость тщательной разработки своей работы, в которой дети должны принимать самое активное участие» [1]. Следовательно, из сущности педагогического процесса, особенностей его управления и условий функционирования происходит творческая природа педагогической деятельности. Здесь творческий процесс приобретает двусторонний характер: с одной стороны, творчество педагога, с другой – на основе применяемых им стимулирующих методов возникает творческая деятельность учащегося. В связи с этим, в определении К.М. Мухамеджановой «педагогическое творчество – это целенаправленная деятельность учителя и учащихся, осуществляемая в учебно-воспитательном процессе и направленная на создание «общественно – полезного продукта», открытия, связанного с новаторством, коренным преобразованием существующих педагогических систем – средств, форм, методов, приемов, ведущих к раскрытию творческого потенциала учащихся» [4].

Как отмечает Б.И. Муканова, взаимодействие участников педагогического процесса должны привести к качественному изменению в формировании личности. В силу общности целей, задач данное взаимодействие предполагает взаимное сотрудничество, взаимообогащение.

Термин «педагогическое взаимодействие» включает в себя единство педагогического влияния, активности воспитуемого, проявляющегося в ответных непосредственных или опосредованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). Поэтому «педагогическое взаимодействие» шире чем «педагогическое влияние» или даже «педагогическое отношение», т.к. оно является уже следствием самого педагогического взаимодействия педагога и учащихся [5]. Иными словами, педагогическое творчество в учебном процессе рассматривается с точки зрения совместной деятельности педагога и учащихся, их взаимодействия. «Педагогическое творчество» имеет особенность, что содержанием его является творение (формирование, воспитание) человека, который всегда неповторим, уникален [6]. Следовательно, результативность учебного процесса во многом зависит от умения педагога творчески взаимодействовать с учащимся, влиять на его внутренний мир, его потребности, интересы, т.е. от их совместного творчества.

Обучение, рассматриваемое с предметной стороны, включает три основные цели. Применительно к искусству первая цель предполагает владение основами научных знаний о природе, обществе, художественных техниках и искусстве. Для решения этой цели в содержание учебного предмета должны входить такие элементы как:

- основные законы творческого процесса, выбор художественных средств для адекватного воплощения собственной трактовки исполняемого произведения и обеспечение духовного общения со слушателями;

- интерпретация музыкального произведения в соответствии с собственным мировоззрением и эстетическими позициями;

- выражение своего отношения к отраженной в произведении реальности, и к тому, как она в нем отражена.

Развитие учащихся уходит своими корнями в знания о предмете, однако знания сами по себе не адекватны мыслительной деятельности. Для нее важны (особенно на начальных ступенях) не столько те конкретные знания и навыки, которые приобретает учащийся, сколько развитие тех возможностей, задатков а также приобретение таких интеллектуальных умений, на основе которых происходит усвоение знаний и без участия которых этот процесс не состоится. Поэтому, согласно исследованиям В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, сам способ усвоения знаний должен быть направлен не столько на запоминание, сколько на стимулирование самих процессов познания. Именно в них знания дают не только толчок тем или иным мыслительным операциям – они формируют эти операции, определяют их структуру и внутреннее содержание, поднимают в целом мышление на более высокий уровень.

Еще одной важной особенностью музыкально-педагогической деятельности является индивидуальная форма обучения. Индивидуальное обучение, являясь специфической формой обучения, присущей области искусства, само по себе подразумевает индивидуальный подход. Музыкальная педагогика как специфическая область художественной культуры общества прошла длительный исторический путь развития, сформировавшись на основе профессионального образования, прежде всего, это консерватории, любительское домашнее музицирование, традиции народного творчества и др.

Накопленный богатый опыт индивидуально-личностного воплощения отражен в классах таких талантливых музыкантов-педагогов как: К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, Ф.М. Blumenфельд, Г.Г. Нейгауз, Л.А. Баренбойм и др. Их практическая деятельность и методические принципы, продолжающие лучшие традиции, созданные А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами, В.И. Сафоновым, А.Н. Есиповой и др. выдающимися музыкантами прошлого, свидетельствующих о неустанном поиске и замечательных достижениях на этом пути, они дают в руки исследователя обширный материал для обобщения и дальнейшего развития.

По мнению известного педагога-музыканта Л.А. Баренбойма, система творческого воспитания музыканта несовместима с недифференцированным отношением к каждому учащемуся [7]. Характерной

особенностью осуществления индивидуального подхода опытными педагогами-музыкантами является то, что они использовали самые разнообразные формы и методы работы в зависимости от задач определенного этапа изучения музыкального материала, определенных задач общего и музыкального развития ученика. Для них был важен не только учет личностных качеств, но и развитие этих качеств в процессе обучения.

При индивидуальной форме обучения приходится варьировать выбор произведений, создавая для каждого ученика индивидуализированный путь обучения. Следует также отметить, что если в общеобразовательной школе учебный материал достаточно определенно изложен в учебных программах и учебниках, то в педагогической практике музыкальных учебных заведений подбор учебно-художественного репертуара входит в круг профессиональных обязанностей каждого учителя.

Музыкальное произведение, выполняя функцию учебно-художественного материала, является средством развития и воспитания ученика. Поэтому методико-исполнительский анализ предполагает изучение музыкального произведения в двух взаимосвязанных аспектах: предметно-содержательной (как творение музыкального искусства) и психолого-дидактической (как компонент учебно-художественного материала) [8].

Исходя из вышеизложенного, творчество педагога-музыканта будет заключаться в том, чтобы на основе выявленных закономерностей художественной организации музыкального произведения определить учебно-исполнительские задачи его освоения, возможные затруднения ученика в процессе овладения сочинением, наметить обобщенный план работы и определить характер совместной деятельности ученика и педагога в ходе изучения произведения.

Постижение композиторского замысла, идеи, художественного образа, смысла произведения требует от педагога творческого мышления. Решающую роль в этом процессе играют музыкально-слуховые представления, интеллект музыканта, его музыкальный опыт, владение средствами музыкальной выразительности. Творческая деятельность в области занятий искусством требует от человека повышенной эмоциональности, богатства художественных ассоциаций [9].

Реализация механизмов воспитания зависит от уровня теоретических знаний и навыков учителя, позволяющих организовать рациональное общение с учащимися в процессе обучения искусству, от его педагогического мастерства. Вместе с тем, творчество учителя, по мнению О.А. Абдуллиной, проявляется не только в том, что он опирается на достижения педагогической науки, но и обогащает педагогическую теорию. Вскрывая закономерности педагогического процесса посредством анализа и обобщения наблюдаемых явлений и фактов и определяя пути его совершенствования, учитель учится предвидеть результаты своей деятельности [10].

Таким образом, творческая деятельность педагога-музыканта определяется уровнем знаний и навыков, помогающих рационально организовать творческое взаимодействие с учащимся в педагогическом процессе в условиях индивидуального общения, решении многообразных и оригинальных задач, требующих анализа педагогических ситуаций, прогнозирования результатов обучения в соответствии с имеющимися исходными данными, учета средств, используемых для достижения результата, конструирования и реализации учебно-воспитательного процесса, оценки полученных данных, определения новых задач в зависимости от полученного эффекта.

В связи с этим, важнейшим компонентом творческой деятельности и творческого мышления, – отмечает Л.Г. Арчажникова, – является ряд умений: видеть творческую проблему в решении обычных повседневных задач; отказываться от привычных, стандартных приемов решения этих задач; расширять рамки обычной информации об изучаемом объекте и выбирать наиболее целесообразные пути поиска решения проблемы [11]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что успешность деятельности педагога-музыканта во многом определяется его творчеством.

Подготовка педагогов-музыкантов к профессиональной музыкально-педагогической деятельности связана с рядом трудностей как объективного, так и субъективного порядка. С одной стороны, интерес к музыкальному исполнительству и музыкальному искусству органично включает гуманитарный, просветительский компонент – эстетически окрашенная эмоция имманентно содержит в себе этическую установку, призывает к общественному служению. С другой стороны, в юношеском возрасте, особенно при наличии хороших музыкальных способностей и творческих интересов, музыкальное образование нередко пробуждает честолюбивые планы, которые трудно согласуются с перспективой кропотливой, требующей специальных психологических и коммуникативных навыков педагогической работы. Совершенствуя исполнительское мастерство, многие юные музыканты не только не развивают навыки межличностного общения, психологической наблюдательности, эмпатии, но даже невольно блокируют эти психические функции.

Как указывает О.Л. Богданова, преподаватели музыкально-педагогических факультетов музыкальных колледжей хорошо знают, что входящие к ним абитуриенты зачастую рассчитывают после поступления продолжать совершенствовать свое исполнительское мастерство и совсем не представляют себя в дальнейшем педагогами-музыкантами. Выпускники средних специальных и высших музыкальных учебных заведений на 99 % реализуют свои знания, умения и навыки именно в сфере музыкального образования. В результате у таких педагогов-музыкантов деформируются личностные установки, они теряют интерес к профессии педагога, страдают, прежде всего, их воспитанники [12].

По этой причине обучающиеся в музыкальных колледжах Республики Казахстан ставят перед собой следующие цели [13]:

1. Научиться жить, максимально содействуя расцвету потенций собственной личности, развитию общих и специальных способностей.

2. Научиться познавать – как собственные возможности, так и широкие горизонты музыкальной культуры, объемлющей множество граней художественно-эстетической, исполнительской, теоретической, педагогической деятельности. Умение учиться дает возможность варьировать и сочетать ознакомительный и углубленно-специальный подходы при знакомстве с разными областями знания.

3. Научиться делать – неотъемлемый принцип «закалки» интересов и приобретенных теоретических знаний в практической, опытной деятельности. Он указывает на компетентность, помогающую справляться с различными проблемными ситуациями, которые невозможно предвидеть заранее. В музыкально-эстетической деятельности предполагает разнообразие практических и социальных возможностей для реализации творческих планов. Именно в обеспечении этого принципа у учреждений дополнительного образования, как правило, есть преимущество перед другими образовательными учреждениями.

4. Научиться жить вместе, объединяя усилия для решения общих проблем и творческих задач (что для музыкальных коллективов особенно важно). Опыт сотрудничества незаменим для личностного роста, для осознания себя и своих возможностей, для духовно-нравственного развития, профессионального самоопределения и социализации.

Одним из системообразующих качеств современного специалиста в условиях модернизации мирового образовательного процесса является профессиональная компетентность. Профессионально-компетентным признается такой труд педагога-музыканта, в процессе которого на достаточно высоком уровне осуществляются музыкально-педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность педагога, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности учеников. При этом компетентность педагога определяется соотношением в реальном труде его профессиональных знаний и умений, с одной стороны, и профессиональных позиций, психологических качеств – с другой.

Профессиональная компетентность педагога-музыканта – это образовательный результат, базирующийся на овладении технологией педагогического и музыкально-исполнительского труда. Профессиональная компетентность педагога-музыканта является важнейшим условием формирования готовности и способности (умения) преподавателя к творческому решению культурно-образовательных задач, задач познавательной, ценностно-смысловой, коммуникативной и преобразующей деятельности, самореализации личности.

Нами разработана модель профессиональной компетентности педагога-музыканта, представленная на рисунке 1. Согласно модели, основными чертами профессиональной компетентности педагога-музыканта являются:

– общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений, навыков, качеств и способов продуктивной музыкально-педагогической деятельности;

– четкое определение целей профессионально-личностного совершенствования педагога-музыканта;

– формирование компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры;

– наличие четкой системы критериев измерения, которые можно обрабатывать статистическими методами;

– оказание педагогической поддержки формирующейся личности и создание для нее «зоны успеха»;

– индивидуализация программы выбора стратегии для достижения цели;

– создание ситуаций для комплексной проверки умений практического использования знаний и приобретения ценного жизненного опыта;

– интегративная характеристика проявлений личности, связанная с ее способностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы деятельности по мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности.

Опираясь на основные положения нашей модели, которая представляет собой систему профессионально-необходимой компетентности педагога-музыканта, нами был разработан для студентов экспериментальной группы факультативный курс, рассчитанный на 34 часа.

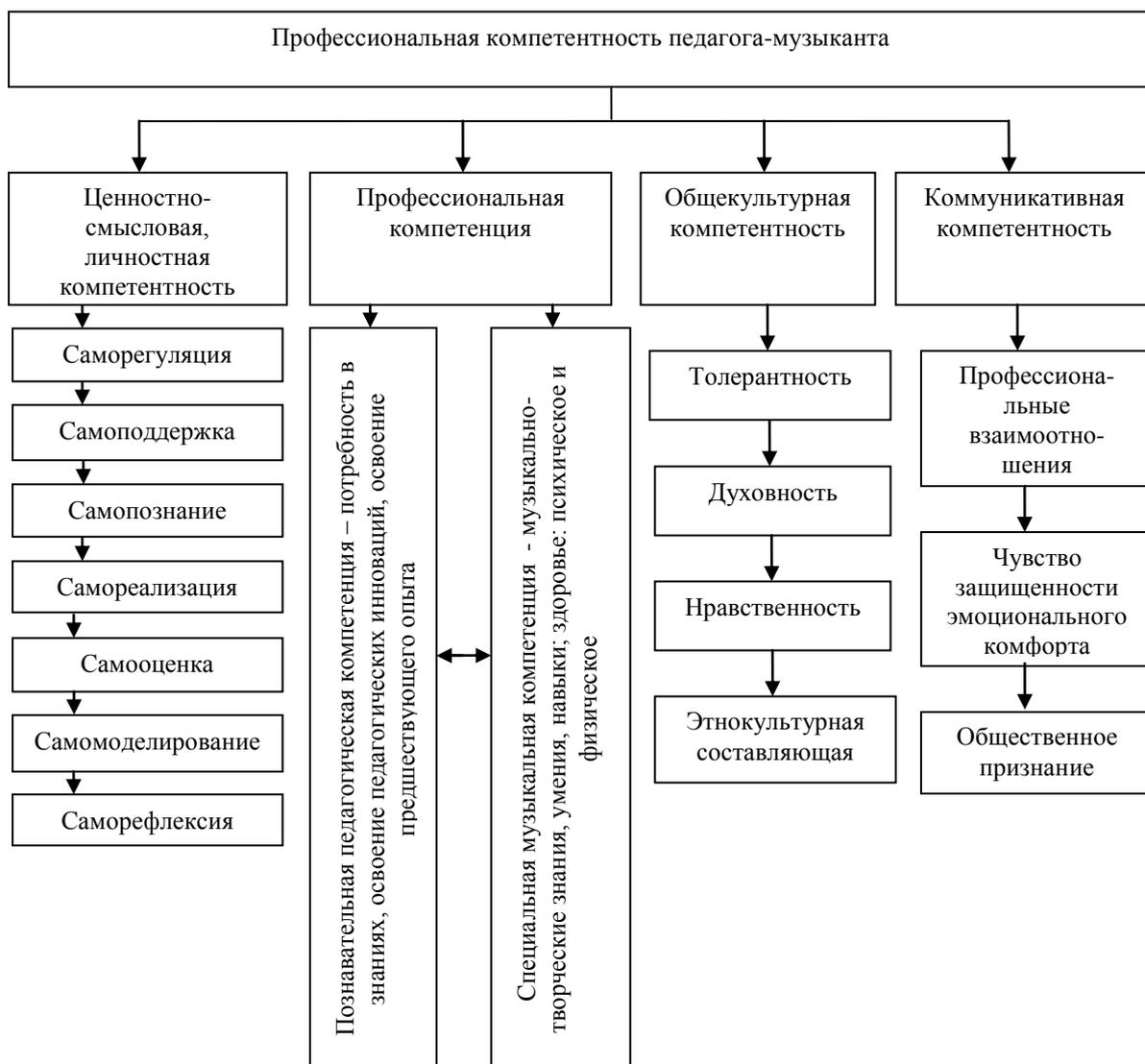

Рисунок 1 – Модель профессиональной компетентности педагога-музыканта

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. – Алматы: Гылым, 1998. – 320 с.
- 2 Спиркин А.Г. Основы философии. – М.: Политиздат, 1988. – С. 255.
- 3 Проблемы методологии и методики исследования / Под ред. М.А. Данилова – М.: Педагогика, 1972. – 311 с.
- 4 Мухамеджанова К.М. Формирование готовности будущего учителя к организации творческого взаимодействия с учащимися в обучении. – Алматы, 1994.
- 5 Муканова Б.И. Педагогические основы взаимодействия учителя и учащихся в формировании и развитии социальной активности подростков: автореферат дисс. на соиск. степ. д-ра пед. наук. – Алма-Ата, 1992. – 20 с.
- 6 Поташник М.М. Как развивать педагогическое творчество. – М.: Знание, 1987. – 87 с.
- 7 Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
- 8 Голеш А.А. Проблема педагогического предвидения в деятельности музыканта-педагога. – М., 1988.
- 9 Сохор Р.А. Воспитательная роль музыки. – Л., 1975. – 36 с.
- 10 Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – 2-е изд. перераб. доп. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
- 11 Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки. – М.: Просвещение, 1984. – 111 с.
- 12 Богданова О.Л. Психология музыкального образования. – СПб.: Питер, 2015. – 487 с.
- 13 Мукажанова Г.Е. Методическое обеспечение подготовки педагогов-музыкантов // Открытая школа (каз.). – 2013. – № 2. – С. 59–61.

REFERENCES

- 1 Hmel N.D. Teoreticheskie osnovy professionalnoy podgotovki uchitelya. – Almaty: Gylym, 1998. – 320 s.
- 2 Spirkin A.G. Osnovy filosofii. – M.: Politizdat, 1988. – S. 255.
- 3 Problemy metodologii i metodiki issledovaniya / Pod red. M.A. Danilova – M.: Pedagogika, 1972. – 311 s.
- 4 Muhamedzhanova K.M. Formirovanie gotovnosti buduschego uchitelya k organizatsii tvorcheskogo vzaimodeystviya s uchashchimisya v obuchenii. – Almaty, 1994.
- 5 Mukanova B.I. Pedagogicheskie osnovy vzaimodeystviya uchitelya i uchashchisya v formirovanii i razvitiі sotsialnoy aktivnosti podrostkov: avtoreferat diss. na soisk. step. d-ra ped. Nauk. – Alma-Ata, 1992. – 20 s.
- 6 Potashnik M.M. Kak razvivat pedagogicheskoe tvorchestvo. – M.: Znanie, 1987. – 87 s.
- 7 Barenboym L.A. Muzyikalnaya pedagogika i ispolnitelstvo. – M.: iz-vo «Muzyika», 1974. – 336 s.
- 8 Golesh A.A. Problema pedagogicheskogo predvideniya v deyatelnosti muzykanta-pedagoga. – M., 1988.
- 9 Sohor R.A. Vospitatelnaya rol muzyki – L., 1975. – 36 s.
- 10 Abdullina O.A. Obschepedagogicheskaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya. Dlya ped. spets. vysshih uchebnyih zavedeniy. – 2-e izd. pererab. i dop. – M.: Prosveschenie, 1990. – 141 s.
- 11 Archazhnikova L.G. Professiya – uchitel muzyki. – M.: Prsveschenie, 1984. – 111 s.
- 12 Bogdanova O.L. Psikhologiya muzykal'nogo obrazovaniya. – SPb.: Piter, 2015. – 487 s.
- 13 Mukazhanova G.E. Metodicheskoe obespechenie podgotovki pedagogov-muzykantov // Otkrytaya shkola (kaz.). – 2013. – № 2. – S. 59–61.

ТҮЙІН

Б.Д. Каирбекова, педагогика ғылымдарының докторы
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.),

Г.С. Балпанова

«Музыкалық колледж дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат Кешені» ММ
(Павлодар қ.)

Педагог-музыканттың іс әрекетіндегі шығармашылық компоненті

Берілген мақалада «шығармашылық» ұғымы педагог-музыканттың болашақ кәсіби іс-әрекетіне дайын болу моделінің көрсеткіштерінің бірі - шығармашылық компоненті ретінде қарастырылған. Педагогикалық шығармашылыққа дайындығының көрсеткіштері ретінде педагогикалық процесті шығармашылық түрде басқару, болып табылады. Педагогикалық процесті басқару – педагогикалық процесте оқушылармен шығармашылық түрде өзара қарымқатынасты құрастыра алуы; Теориялық білімдер мен тәжірибеге талдау жасай отырып, іс әрекеттің мазмұнын өз бетінше құрастыру; Алған білімдерін түрлі педагогикалық жағдайларда қолдана білу болып табылады.

Түйін сөздер: кәсіби дайындық, кәсіби іс-әрекет, педагогикалық өзара қарымқатынас, шығармашылық өзара қарымқатынас, шығармашылық іс әрекет.

RESUME

B.D. Kairbekova, Doktor of Education
Innovative University of Eurasia (Pavlodar),

G.S. Balpanova

S.I. «Complex «Musikal college-musikalboarding school for talented children» (Pavlodar)

Creative component in activity of teacher-musician

In this article "creativity" is considered as a necessary component of model of readiness of the teacher-musician for future professional activity. As indicators of readiness of the teacher for pedagogical creativity readiness creatively to direct pedagogical process, expressed in ability creatively to interact with pupils in pedagogical process acts; ability on the basis of the analysis and generalization of theoretical knowledge and experience independently to select the content of activity; ability to transfer the gained knowledge to various pedagogical situations.

Keywords: vocational training, professional activity, pedagogical interaction, creative interaction, creative activity.