

ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ

*Гао Шэнхао,
БГПУ (Минск)*

Аннотация. В статье рассматриваются типы импровизации в качестве средства развития музыкально-творческих способностей на уроке музыки. Акцентируется внимание на вокально-хоровом и инструментальном музицировании, ритмизации, театрализации и пластическом интонировании.

Ключевые слова: импровизация, урок музыки в школе, творческие способности, младшие школьники.

Музыкально-творческие способности имеют большое значение в формировании творческой личности, так как позволяют ученикам заниматься продуктивной музыкально-творческой деятельностью. При этом одним из главных видов творческой деятельности в развитии способностей и, шире, в музыкальном воспитании, имеет импровизация. Еще Б. В. Асафьев отмечал, что: «самым необходимым делом я считаю развитие способности к импровизации. Творческий инстинкт проявляется у детей всегда в неприменном стремлении меньше созерцать или механически выполнять предначертанное, но охотнее самим участвовать и вносить свое» [1, с. 100].

Как известно, импровизация представляет собой особый вид творчества, подразумевающий сочинение, происходящее напрямую во время исполнения, в результате которой происходит создание субъективно-объективного нового продукта. Импровизация, будучи интуитивной, является реакцией на конкретные чувственно-эмоциональные впечатления, поэтому различные формы музыкальной импровизации (в вокальной и инструментальной музыке, в народном творчестве и в исполнении музыкантов-профессионалов) во все времена были органичной составляющей практически каждой национальной музыкальной культуры. Развитие навыков музыкальной импровизации должно происходить с самого раннего детства, так как во время обучения ребенок познает на разных стадиях музыкальный язык (интонационный язык, мелодический язык, формы и композиции) и овладевает им.

Выдающиеся педагоги и исследователи всегда обращались к импровизации в процессе развития творческих способностей. Так, например, Б. В. Асафьев, считавший основой занятий с начинающими учениками, прежде всего, принципы вариационности и подголосочной полифонии, предлагал сначала сочинение вариантов мелодии, а затем подголосков к ней. Сочинением самостоятельных голосов Б. В. Асафьев развивал у детей полифоническое мышление. На следующем этапе педагог предлагал сочинение мелодии к стихотворению, и в конце концов, завершал инструментальной импровизацией иллюстративного характера.

В свою очередь, К. Орф основал на импровизации целую систему музыкально-творческого воспитания детей. Игра, импровизация в сочетании с основными жанрами народной музыки способствуют не только развитию музыкально-творческих способностей, но и приобщают детей к национальной музыкальной культуре. Как известно, значимое место в концепции К. Орфа занимает импровизация на ударных инструментах [3].

Импровизация, будучи явлением сиюминутным, неподготовленным и неожиданным, чутко отражает настроение момента. В ее основе лежит особый процесс интонирования и развертывания музыкальной мысли. Вместе с тем, импровизация очень тесно связана с умением сочинять, так как без этого невозможны подобные детские творческие опыты: именно в импровизации происходит «рождение» основного материала для композиции, который отбирается и обобщается, конструируется с целью создания законченного целого, лишенного всяких случайностей. То есть подавляющее большинство детских композиций – это и есть в определенной степени обработанные и записанные импровизации.

Импровизация представляет собой синтез двух составляющих: предложенной модели-схемы и совокупности какого-либо стереотипа (мелодических, ритмических, контрапунктических, гармонических, фактурных), либо озарения. Варианты взаимоотношения модели и стереотипа приводит к возникновению условных трех типов импровизации: строгой импровизации, собственно импровизации и фантазирования. Безусловно, такая классификация весьма условна и схематична, и в чистом виде обозначенные типы на практике практически не встречаются.

В настоящее время стремление выстраивать урок музыки как урок творчества невозможно без использования практических методов и творческих форм работы. И в ряду прочих (таких, как вокально-хоровое и инструментальное музицирование, ритмизация, театрализация и пластическое интонирование) выделяется импровизация. Действительно, важно, чтобы на уроке ребенок имел возможности для передачи своего душевного состояния и проживания его в музыке. При этом учитель должен следить за тем, чтобы ученики не просто выполняли некое техническое задание, а стремиться к проявлению у детей бессознательной области души. Ученик, постепенно накапливая свои музыкально-слуховые представления и впечатления, на определенном этапе раскрывается в своих творческих проявлениях, в том числе и в импровизации [2].

Импровизация, являясь одним из действенных путей развития творческих способностей детей, должна пронизывать всю музыкальную деятельность на уроке музыки. Например, в качестве основных мы можем выделить несколько основных видов импровизации. Прежде всего, необходимо начинать с речевых импровизаций, так как дети очень тонко чувствуют жанровую специфику стихов, ощущают их музыкальность, способность к передаче эмоций, характера и настроения. В качестве творческих заданий учитель может предлагать исполнить стихи, имеющие «песенную», вокальную природу, нараспев. А для «танцевальных» стихов можно предложить двигательную импровизацию с характерными для того или иного танца движениями рук, ног, корпуса. И, наконец, стихи, имеющие «маршевую» природу, можно сопроводить игрой на воображаемых барабанах или имитацией маршевого шествия пальцами по столу.

Следующей разновидностью импровизации являются пластические импровизации, заключающиеся в создании пластических образов под программную музыку. Это может быть воссоздание образов природы (море, лес, буря и т. п.), танцоров или других персонажей.

С помощью различных музыкальных инструментов учитель может предложить инструментальные импровизации. В качестве аккомпанемента могут использоваться различные музыкальные инструменты. Здесь уместно будет обратиться к концепции К. Орфа и его

оркестру детских элементарных музыкальных инструментов: дудочки, ксилофоны, металлофоны, колокольчики, барабаны, бубны, бубенцы, треугольники, деревянные палочки, тарелки, коробочки, трещотки, кастаньеты, румбы и др. В то же время возможно использование звучащих «природных» инструментов: хлопков, шлепков, притопов и пр.

Весьма действенным способом в развитии творческих способностей могут стать и изобразительные импровизации. В таком случае учитель может предложить различные виды изобразительного творчества под музыку. Например, нарисовать пейзаж, создать эскизы костюмов для героев балетов и опер, придумать программку или афишу для премьеры конкретного произведения.

И, наконец, одним из эффективных способов активизации у детей музыкально-творческих способностей, в частности, вокально-слуховых, является вокальная импровизация. В качестве примеров заданий может быть озвучивание (распевание) имен учеников, творческое задание «вопрос – ответ», звукоподражание либо завершение мелодии.

В целом, конечной целью использования импровизации может стать, как выработка интонационного и ладового слуха, так и развитие творческой фантазии у детей. И здесь необходимо не забывать, что активность творческой фантазии и творческой деятельности учеников зависит, прежде всего, готовности к этим видам деятельности самого учителя музыки, от уровня его собственного творческого развития, музыкального вкуса и теоретической подготовки. Особое внимание учителя должно быть сосредоточено на психоэмоциональном аспекте, так как основные проблемы в процессе импровизации возникают именно в связи с «зжатостью» детей. Поэтому для спонтанного творческого самовыражения учеников педагог должен заботиться о психологическом комфорте на уроке.

Литература

1. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. – Л. : Музыка, 1973. – 149 с.
2. Мун, Т. Импровизация в истории искусств и в учебном процессе / Т. Мун // Музыкальная академия. – 2008. – № 1. – С. 99–106.
3. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / ред. Л. А. Баренбойм. – Л. : Музыка, 1970. – 160 с.