УДК 378 14:78.071.2

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Муртазина Л.Э.

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств», Казань, e-mail: lada-sher@mail.ru

В работе рассмотрены уровни творческого воображения студентов в творческом вузе и их изменения в процессе музыкального обучения. Для экспериментальных исследований была сформирована анкета, применены статистические методы оценки весовых коэффициентов вопросов, их ранжирование с помощью коллективных экспертных оценок. На основе статистического анализа даны качественные характеристики студентов творческого вуза с разными уровнями творческого воображения. Выявлено, что число студентов с разными уровнями воображения для всего периода обучения практически остается неизменным, что, с нашей точки зрения показывает важность развития воображения в более раннем возрасте. Однако экспериментально показано, что системное художественно-эстетическое воспитание студентов вузов культуры и искусств средствами музыкальной деятельности позволяет существенно повысить уровень творческого воображения студентов.

Ключевые слова: творческое воображение, художественно-эстетическое сознание, музыкальная деятельность, уровни творческого воображения, художественно-эстетическое образование, воспитание, мотивация

CHANGES IN THE CREATIVE IMAGINATION STUDENTS OF CULTURE AND ARTS IN THE PROCESS ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION

Murtazina L.E.

Kazan State University of Culture and Arts, Kazan, e-mail: kateha007@bk.ru

The paper discusses the levels of creative imagination of the university students and their changes in the process of musical education. For experimental studies was formed questionnaire, applied statistical methods for estimating the weigh coefficients of the issues, their ranking with the help of the collective expert judgment. Based on statistical analysis the qualitative characteristics are given a creative high school students with different levels of creative imagination. Revealed that the number of students with different levels of imagination for the entire training period remains almost unchanged, from our point of view, indicates importance of the development imagination in an earlier age. Experimentally shown that the application of the model of artistic and aesthetic education of university students by means of culture and arts of musical activity, proposed by the author, has a significant impact on the level of of creative imagination of students.

Keywords: creative imagination, artistic and aesthetic consciousness, musical activities, levels of creative imagination, artistic and aesthetic education, upbringing, motivation

Целью художественного образования и художественно-эстетического воспитания в институте культуры является формирование художественной культуры студентов, развитие их художественно-творческих способностей, включая художественно-эстетическое сознание [6, с. 43]. Одной из ведущих функций художественно-эстетического сознания является воображение, которое как универсальный психологический механизм приводит в действие все элементы художественно-эстетического сознания человека. Художественное воображение интегрирует такие составляющие художественно-эстетического сознания, как эмпатию и эстетическое созерцание, «вживание» в содержание художественного произведения – и «вненаходимость» по отношению к нему. Такая интегрирующая реакция различных пластов психики завершается катарсическим переживанием человека.

Задачи художественно-эстетического воспитания студентов, структурная модель воспитательного процесса представлены в [6, с. 144], что позволило определить компоненты художественно-эстетической воспитанности, формируемые у студентов, среди которых: потребность к творческой деятельности; интерес и устойчивая мотивация к творческой и исполнительской деятельности; уровень эстетической культуры и творческого воображения. Каждый из этих критериев является интегративным и объединяет несколько компонент художественно-эстетической воспитанности. Целью данной работы являются исследования изменения в уровне творческого воображения студентов вуза культуры и искусств в ходе музыкального обучения, а также при системном художественно-эстетическом воспитании средствами музыкальной деятельности.

В искусствоведческих исследованиях воображение рассматривается как исходное психологическое основание художественного творчества. «Воображение и творчество, – указывал С.Л. Рубинштейн, – теснейшим образом связаны. Специализация различных видов воображения является не столько предпосылкой, сколько результатом развития различных видов творческой деятельности. Поэтому существует столько специфических видов воображения, сколько имеется специфических видов деятельности, – конструктивное, научное, техническое, художественное, живописное, музыкальное и т.д., все эти виды воображения формируются и проявляются в различных видах творческой деятельности и составляют разновидность высшего уровня – творческого воображения» [8].

Деятельность творческого воображения основана на процессах внешних и внутренних форм восприятия, составляющих основу человеческого опыта, активизирует процесс переработки материала, важнейшими частями которого являются диссоциация, ассоциация и комбинация воспринятых впечатлений. Ассоциация дает начало новым сочетаниям, новым образам. Способность мыслить по аналогии также является одной из интеллектуальных операций воображения. Это – вычленение отдельных единиц целостной образной структуры. Ассоциация выступает в качестве связующего звена между музыкальными интонациями и жизненным музыкальным опытом. На воображении и музыкальном мышлении основана также антиципация – предвосхищение, «предслышание» музыкального развития, лежащая в основе целостности восприятия музыкального образа и служащая источником возникновения у слушателей эмоционального отклика (В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский и др.).

Основными видами воображения принято считать пассивное и активное. Пассивное воображение проявляется в непроизвольной трансформации образов, которые как бы сами всплывают, помимо воли и желания человека. Активное воображение направлено больше вовне, пробуждается задачей и ею направляется, оно определяется волевыми усилиями и поддается волевому контролю. Одним из активных видов воображения является воссоздающее воображение, при котором происходит конструирование новых образов в соответствии с воспринятой извне стимуляцией в виде словесных сообщений, знаков, изображений и т.д. Главным отличительным признаком такого воображения является процесс, в ходе которого происходят рекомбинация, реконструкция прежних восприятий в новой их комбинации. В художественном воспитании музыканта большое значение играет антиципирующее воображение, основанное на принципе опережающего отражения действительности, т.е. приспособление к будущим, еще не наступившим событиям, предвидение педагогом основного направления в творческом развитии учащихся, что имеет большое значение в выборе индивидуальной программы, предвосхищении интерпретаторского замысла (педагог помогает осуществить то, что потенциально звучит в незрелом исполнении ученика). Г. Нейгауз писал, что богатство внутреннего мира личности исполнителя позволяет ему находить наиболее глубокие и тонкие оттенки авторского замысла. Творческое мышление, объединяющее фантазию, воображение, ассоциативное мышление позволяет исполнителю интерпретировать музыкальное произведение.

Таким образом, художественно-творческое воображение является универсальным психологическим механизмом, приводящим в движение «составляющие» художественного сознания. В нем присутствуют и чувство, и созерцание. Специфика творческо-художественного воображения в том, что «сильные чувства» опосредуются противоположной деятельностью фантазии (созерцание), в которой находят свое разрешение. Вот почему эмоции искусства Л.В. Выготский назвал «умными эмоциями». Они разрешаются не посредством варварской агрессии, а в образах фантазии [1]. Художественно-творческое воображение имеет особенности:

1) единство чувства и фантазии;

2) внутреннее содержание образа (идеи, чувства, оценочные отношения) воплощаются в непосредственно воспринимаемой форме;

3) способность опосредовать сознательные «идейные» представления художественного сознания с его подсознательной сферой, с фокусом языка формы [3].

Исходя из сказанного, становится понятным, насколько важно и необходимо развивать творческое мышление учащегося музыканта.

Музыкальное исполнительство как синтетическая деятельность объединяет в себе и слух и зрение, восприятие, мышление, воображение, память и т.д. Но главной психологической особенностью этой деятельности является ее уровень: формальное и художественное исполнение. Переход обучаемого на художественный уровень исполнения происходит с момента возникновения у него представления произведения в виде исполнительского образа.

Синергетическую целостность с процессами фантазии и воображения обеспечивают художественные эмоции: если эмоции дают импульсы художественно-образной сфере человека, то творческая фантазия и воображение являются психическим «материалом», из которого «сделаны» образы. В процессе музыкального обучения студент обязательно «реконструирует» произведение, постигает его форму и содержание, усваивая культурно-исторические традиции, отличающие одно произведение от другого. Все это определяет высокий уровень метапонимания (предпонимания искусства), к которому грамотный студент подходит, исходя из знания в данном виде, жанре, стиле произведения, сочетая его структурные и культурно-исторические закономерности. В этом случае воображение воспринимающего направлено в верное русло и ориентировано на раскрытие произведения.

В работе [5] рассматривается восприятие музыкальных произведений студентами с точки зрения информационного подхода. Описаны принципы информационного подхода применительно к музыкальной информации. Разработаны условия развития восприятия и сформированы принципы классификации музыкального материала с точки зрения сложности его восприятия. Данная классификация позволит педагогам оптимально составлять репертуарный список произведений для обучающихся.

Исследование уровня, форм и методов художественно-эстетического воспитания проводилось нами в Казанском государственном институте культуры. Особое внимание уделялось развитию художественно-образного мышления в разных формах общения с музыкой и другими видами искусства. В ходе художественно-эстетического воспитания средствами музыкальной деятельности решались следующие задачи: определялись уровни художественно-эстетической воспитанности студентов; внедрялись в учебный процесс методики организации художественно-эстетического воспитания средствами музыкальной деятельности; проверялась эффективность организованного воспитания путем сравнения уровней художественно-эстетической воспитанности. Условиями эффективного воспитания являлись следующие: создание духовной атмосферы в вузе; личностно-творческая организация учебно-воспитательного процесса; вовлечение студентов в активную творческую деятельность, – в основу которых положены процессы коллективного взаимодействия на уровне социально-культурного воспитательного пространства вуза и системы его функционирования.

Исследование уровня творческого воображения студентов охватывало группу студентов в количестве 260 человек, которые обучаются на 1–4 курсах факультета музыкальных искусств Казанского государственного института культуры.

При экспериментальных исследованиях использовалась методология, изложенная в работе [4]. Для выявления показателей данных факторов была сформирована анкета, в состав которой входят 13 вопросов (таблица). Формирование вопросов анкеты по выявлению уровня творческого воображения проводилось на основе работы [2]. Полностью вопросы анкеты, характеризующие уровни художественно-эстетической воспитанности студентов вуза культуры и искусств, представлены в работе [6, с. 212]. Можно сформировать субъективную оценку автора относительно важности тех или иных показателей, отражаемых вопросами данной анкеты. Однако по сравнению с индивидуальной оценкой более надежными являются коллективные экспертные оценки, которые позволяют повысить качество анкет. Мы применили для этого статистические методы обработки экспертных оценок, которые основываются на ранжировании вопросов с целью определения их относительной важности. В таблице представлены результаты ранжирования данных вопросов, которые были проведены 5 экспертами, являющимися квалифицированными специалистами в области музыкального обучения и воспитания, с соответствующими весами, рассчитанными по методике [7].

Контрольная группа состояла из 200 студентов факультета музыкальных искусств КГИК, которые обучаются на 1–4 курсах. Определялись суммы баллов ответов студентов на вопросы анкеты, характеризующие уровень творческого воображения студентов, строилось распределение баллов уровня творческого воображения X, которые меняются от минимального значения, равного 0, до максимального значения, равного 26,5. Определялись квартильные значения распределения X, квартиль $K_{0,25}$ определяется как число, для которого вероятность неравенства $X < K_{0,25}$ равна 25%. Для распределения баллов творческого воображения $K_{0,25} = 17,9$ предполагалось, что все студенты, ответившие на вопросы анкеты по определению уровня творческого воображения, с меньшим количеством баллов отнесены к низкому уровню. Для квартиля, соответствующего 75% уровню распределения $K_{0,75} = 22,3$, при этом студенты, имеющие баллы выше этого значения, отнесены к высокому уровню творческого воображения, значения между этими баллами

отнесены к среднему уровню. Большая численность студентов, входящих в контрольную группу, позволяет исследовать их количественные изменения по показателю творческого воображения на разных курсах обучения, что представлено на рис. 1.

Результаты ранжирования вопросов по определению уровня творческого воображения студентов в процессе музыкальной деятельности

№ п/п	Содержание вопроса	Ранг вопроса	Вес ранга
1	Стремитесь ли Вы к творческой свободе в своей познавательной деятельности? а) Да. б) Не знаю. в) Нет	2	2,7
2	Я предпочитаю готовую трактовку исполнения, предлагаемую педагогом. а) Да. б) Нет	2	2,7
3	Я стремлюсь расширить свои знания о музыкальном произведении и внести в него что-то свое. а) Да. б) Нет	4	2,2
4	Какая форма проведения досуга доставляет Вам особую радость (пронумеровать в соответствии с приоритетом, 1 – высший, 2, 3 и т.д.)? а) Чтение книг. б) Занятие художественным творчеством. в) Занятие спортом. г) Танцы в дискотеке. д) Просмотр телевизионных передач. е) Посещение театров, выставок, концертов, кинотеатров. ж) Общение с друзьями и знакомыми. з) Люблю побыть в одиночестве, подумать, помечтать. И другое _____	4	2,2
5	Что Вы вкладываете в понятие «жить красиво» (подчеркнуть)? а) Жить в достатке и комфорте. б) Проводить время в обществе искренних друзей. в) Часто бывать в театрах, на концертах, выставках, творческих вечерах, в музеях. г) Много путешествовать. д) Иметь выгодные знакомства, связи, постоянно пользоваться ими. е) Жить в атмосфере доброжелательности, любви, взаимопонимания. Что еще?_____	4	2,2
6	Часто ли Вы скучаете? а) Да. б) Нет	5	1,9
7	Рассказывая случаи из жизни, украшаете ли Вы их слегка выдумкой? а) Да. б) Нет	6	1,6
8	Проявляете ли Вы инициативу в выполняемой вами работе? а) Да. б) Нет	1	3
9	Что для Вас важнее, вкус или мода? а) Вкус. б) Мода	3	2,4
10	Слушая музыку, видите ли Вы образы? а) Да. б) Нет	5	1,9
11	Рисуете ли Вы фигурки, сидя на скучных собраниях? а) Да. б) Нет	7	1,3
12	Снятся ли Вам ночью цветные сны? а) Да. б) Нет	7	1,3
13	Рисуете ли Вы в воображении незнакомые места, в которые собираетесь или хотите попасть? а) Да. б) Нет	8	1

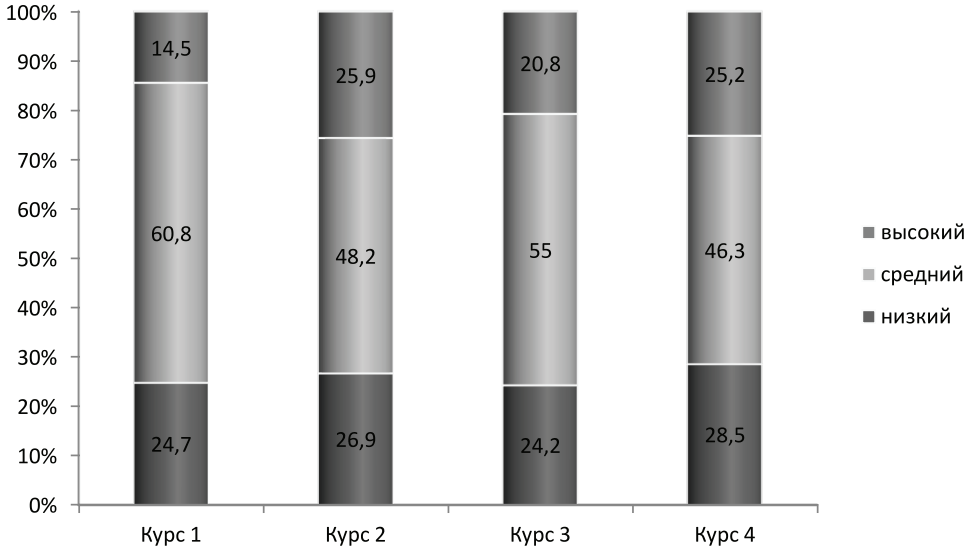

Рис. 1. Распределение количества студентов по курсам обучения с разными уровнями творческого воображения

Видно, что число студентов с разными уровнями воображения для всего периода обучения практически остается неизменным, что, с нашей точки зрения, указывает на важность развития воображения в более раннем возрасте. Обращает на себя внимание почти неизменное количество студентов с низким уровнем воображения с 1 по 4 курс (с небольшим повышением количества таких студентов на 4 курсе).

На основе применения самосогласованной модели художественно-эстетического воспитания средствами музыкальной деятельности и вышеперечисленных педагогических условий проводился анализ результатов в экспериментальной группе за период 2008–2010 гг. (ЭГ-1) и 2010–2012 гг. (ЭГ-2). Количество студентов в каждой группе достигало 60 человек без разделения по курсам. На рис. 2 представлены сравнительные диаграммы контрольной (КГ) и экспериментальных групп (ЭГ) в % (указаны цифрами на диаграммах) для показателя творческого воображения. Видно, что для показателя творческого воображения студентов наблюдается значительное увеличение на 15–25 % количества студентов (ЭГ по сравнению с КГ) с высоким уровнем и уменьшением на 16–18 % студентов с низким уровнем творческого воображения.

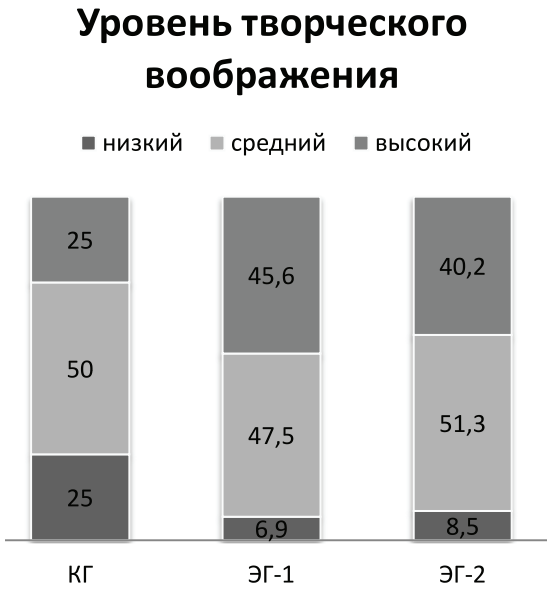

Рис. 2. Сравнительные диаграммы результатов художественно-эстетического воспитания для контрольной (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп для разных уровней творческого воображения

На основе результатов статистического анализа можно дать качественные характеристики студентам творческих специальностей с разными уровнями творческого воображения. Студент с высоким уровнем воображения характеризуется стремлением в высокой степени к творческой свободе в познавательной деятельности. В своей исполнительской деятельности предпочтение отдается не готовой или подсказанной педагогом трактовке, а своей, «выстраданной» и «выношенной» интерпретации. Расширяя свои знания о музыкальном произведении, студент стремится применить их в своей исполнительской деятельности. Занятия художественным творчеством, посещение театров, концертов, музеев являются приоритетными формами проведения досуга. Студент проявляет инициативу в своей работе, руководствуясь больше вкусом, а не модой. Слушая музыку, он воспринимает ее образно, его активное воображение подтверждается склонностью пересказывать, слегка приукрашивая действительность, усиливая эффект от сказанного. Такой студент живет яркой внутренней жизнью, почти никогда не жалуется на скуку, и если занятие, которым он вынужден заниматься, не удовлетворяет его познавательного интереса, он, чаще всего, параллельно занимается другими делами. Действенность его воображения проявляется в цветных снах, в желании описать или представить неизвестные объекты, которые он хочет увидеть, изучить.

Студент со средним уровнем воображения характеризуется так же высоким уровнем интереса к познавательной и творческой деятельности и исполнительству. Но данный студент еще нуждается в существенной поддержке со стороны педагога. Его представление об исполняемом произведении не всегда находит точное образное выражение, его рассказ (о музыкальном произведении) односложен, не отличается выдумкой, склонностью усиливать в своем рассказе эффект от услышанного. Такой студент не всегда может самостоятельно найти то занятие или развлечение, которое ему по вкусу, поэтому он часто скучает. Отсутствие интереса к какому-либо занятию не вызывает у него дискомфорта, не побуждает к какой-либо параллельной деятельности.

Студент с низким уровнем воображения не отличается какой-либо инициативой в познавательной и исполнительской деятельности. Он всегда ограничивается рамками зачета или экзамена. Его исполнение или реферативная работа сводятся к выполнению минимума требований педагога к тому или иному виду деятельности. Часто все это связано со случайным поступлением в учебное заведение и отсутствием склонности к данному виду образования, с низким уровнем мотивации к данной деятельности.

Экспериментально показано, что системная работа в соответствии с предложенной моделью художественно-эстетического воспитания студентов вузов культуры и искусств средствами музыкальной деятельности оказывает существенное влияние на уровень творческого воображения студентов. Необходимо осознание руководством и педагогами важности задач воспитания, необходимо вводить в образовательные программы воспитательные составляющие, развивая внеаудиторную деятельность, такую как музыкальные лектории, посещение концертов, организация музыкальных КВНов, капустников, клубной работы, конкурсов, фестивалей и т.д. Все эти формы внеаудиторной деятельности должны ориентироваться на проявление самостоятельности и инициативы студентов.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.

2. Гордеева Н.А. Педагогическое стимулирование саморазвития творческого воображения студентов будущих учителей: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 1996. – 16 с.

3. Крупник Е.П. Художественное сознание как системообразующая основа приобщения к художественной культуре // Эстетическое воспитание на современном этапе: Теория, методология, практика. – М., 1990. – С. 47–57.

4. Методы педагогических исследований / под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. – М., 1979. – 255 с.

5. Муртазина Л.Э. Пути повышения эффективности восприятия музыкальной информации студентами // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 1. – С. 54–57.

6. Муртазина Л.Э. Художественно-эстетическое воспитание студентов вузов культуры и искусств средствами музыкальной деятельности. – Казань, 2007. – 224 с.

7. Петрова Г.А. Диагностика качеств эстетической культуры студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_1_2.htm (дата обращения 14.03.15).

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Питер, 2002. – 704 с.

References

1. Vygotskij L.S. *Psihologija iskusstva* (Psychology of Art). *M.: Iskusstvo*, 1986. 573 p.

2. Gordeeva N.A. *Pedagogicheskoe stimulirovanie samorazvitija tvorcheskogo voobrazhenija studentov budushhih uchitelej: Avtoref. dis. kand. ped. nauk*. Kazan, 1996. 16 p.

3. Krupnik E.P. *Hudozhestvennoe soznanie kak sistemoobrazujushhaja osnova priobshhenija k hudozhestvennoj kulture. Jesteticheskoe vospitanie na sovremennom jetape: Teorija, metodologija, praktika.* (Artistic consciousness as the basis for system-initiation to the art culture. Aesthetic education at the present stage: theory, methodology, practice). M., 1990. pp. 47–57.

4. *Metody pedagogicheskih issledovanij* (Methods of educational research) *pod red.* A.I. Piskunova, G.V.Vorobeva. M., 1979. 255 p.

5. Murtazina L.Je. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv.* 2011. no. 1. pp. 54–57.

6. Murtazina, L.Je. *Hudozhestvenno-jesteticheskoe vospitanie studentov vuzov kultury i iskusstv sredstvami muzykalnoj dejatelnosti*. (Artistic and aesthetic education of university students by means of culture and arts of musical activity). Kazan, 2007. 224 p.

7. Petrova G.A. *Diagnostika kachestv jesteticheskoj kultury studentov*. (Diagnosis of an aesthetic culture of students). available at: http://old.kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_1_2.htm.

8. Rubinshtejn S.L. *Osnovy obshhej psihologii*. (Fundamentals of General Psychology). Piter, 2002. 704p.

Рецензенты:

Терехов П.П., д.п.н., профессор, первый проректор, Казанский государственный университет культуры и искусств, г. Казань;

Бухмин В.С., д.п.н., профессор, Институт физики, Казанский федеральный университет, г. Казань.

Работа поступила в редакцию 10.04.2015.