Государственное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

# Психологические особенности воображения в младшем школьном возрасте

**Методическая разработка**

Выполнила:
концертмейстер
ГОБУДО
Иркутской областной ДШИ
Шабалина Т.И.

Иркутск
2024 г.

**Содержание:**

Введение.....3

1. Воображение.....4

2. Психологическая характеристика воображения.....5

3. Воображение и память.....8

4. Формирование воображения ребенка в музыкальной педагогике.....14

4.1. Роль творческого воображения в исполнительской деятельности.....14

4.2. Методы развития творческого воображения в классе фортепиано..17

4.3. Роль воображения в развитии музыкально-творческих способностей.....19

5. Методы изучения творческого воображения.....20

5.1. Описание практических действий.....23

5.2. Навыки композиции.....26

Заключение.....28

Список литературы.....31

## Введение.

В художественном воспитании и обучении детей музыке все большую актуальность приобретает проблема развития творческих способностей личности – способностей эффективно и нестандартно решать возникающие проблемы. Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека, его поведения в целом. Воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех сторонах культурной жизни человека. В связи этим перед музыкальной педагогикой встает задача развития творческого потенциала детей средствами музыкально-образовательной деятельности.

Работа творческого воображения помогает приобщить начинающего музыканта к музыке. Но не менее важно и то, что творческое воображение способствует активизации процесса освоения музыкального языка и эффективному обучению музыкально-исполнительским навыкам.

В данной работе мы предлагаем творческие задания, развивающие творческое воображение на музыкальном материале с учетом индивидуальных творческих способностей детей и целесообразным применением композиторской, танцевальной, изобразительной, литературной видов деятельности.

Стремление к творчеству присуще всякому человеку, особенно в детстве. Нам бы хотелось приблизить музыку к жизни детей, научить их любить ее. В музыке чаще логика жизненных связей скрыта, она действует через ассоциации и художественные связи с их своеобразной образной логикой, без которой невозможно постичь богатство музыкального произведения.

## 1. Воображение.

I. Воображение – это присущая человеку возможность создания новых образов путем переработки предшествующего опыта.

Основная его задача – представление ожидаемого результата до его осуществления.

Воображение – особая форма человеческой психики, которая стоит отдельно от остальных психических процессов и, вместе с тем, занимает промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью.

В отечественной и зарубежной науке к проблемам воображения обращались многие исследователи и ученые: Т. Рибо, Р. Гриффитс, Р. С. Немов, П. Я. Гальперин, Л. С. Выготский, П. В. Петровский и другие.

Многие авторы указывают на то, что каждый организм, способен предвосхищать организацию объектов в окружающей его среде, т. е. каждый, кто готовится к получению необходимой информации об объекте, способен представить себе этот объект. Следовательно, воображением наделены многие виды животных. Элементы воображения есть в действиях животных, когда они «примеривают» свои движения в образном плане и тем самым избегают опасности. В этом усматриваются доречевые начальные формы представлений. Игры животных – продукт двигательного воображения. Однако эти зачатки творческого воображения, как пишет известный русский ученый – психолог Л. С. Выготский, не могли получить какого-либо развития в условиях их жизни. (Л. С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте).

Феномен воображения издавна рассматривался в философских трудах. В современной философии исследование воображения провел Э. В. Ильенков. «В форме искусства, - писал Э. В. Ильенков, - развивалось и развивается та самая драгоценная способность, которая составляет необходимый момент творчески-человеческого отношения к окружающему

миру – творческое воображение, или фантазия». (Ю. В. Популенков. Воображение и способности).

Через развитие воображения искусство культивирует высшие, наиболее совершенные формы восприятия.

Такие формы восприятия необходимы развивающемуся человеку, т. е. «Способность мыслить и способность видеть мир – это две взаимовосполняющие друг друга способности». В истоках первых детских образов скрывается тайна зарождения художественного видения, высшей формы работы фантазии, интуиции, творческого воображения.

Философ подчеркивает, что специфика воображения – способность на образном уровне постичь всеобщее, видеть целое, раньше его частей; его основная функция перекомбинирование образов, перенос признаков одного объекта на другой.

## 2. Психологическая характеристика воображения.

Психологическую характеристику воображения как творческого процесса дает Т. Рибо. Им раскрыта двойственная природа воображения: связь с опытом и преобразование опыта. Описаны способы создания новых образов: агглютинация, схематизация, преувеличение и приуменьшение элементов прежнего опыта.

Основной механизм – диссоциация и ассоциация (разъединение и объединение) элементов прежнего опыта в новых сочетаниях.

Теодюль Рибо считает, что главная функция воображения – изображать, а не познавать; первые такие проявления относит к возрасту трех лет.

В концепции американского психолога Джерома Брунера элементы воображения включены в познавательную деятельность уже на уровне восприятия: человек предвосхищает образ предмета до того, как увидит его. Крайне важно в генетическом плане то, что Брунер отмечает у детей такую

тенденцию, когда представление действия опережает представление образами.

В русской психологии Н. В. Самсонов, систематизируя материал о развитии воображения у детей, рассматривает воображение и фантазию как форму духовной самостоятельности ребенка.

Она начинается в эмоциональном опыте и проявляется в образах. Дальнейшие исследования воображения проводились русским психологом Л. С. Выготским, работавшим и в советское время. Определяя роль воображения в познавательной деятельности, он отмечает, что всякое более глубокое проникновение в действительность требует более свободного отношения сознания к элементам этой действительности. Образы фантазии пластичны, динамичны, открыты для последующих преобразований. Л. С. Выготский считал сущностью воображения – творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, и отмечал, что творческие процессы обнаруживаются во всей силе уже в самом раннем детстве. Выготский подчеркивает знаковый характер сознания человека, представления реальной действительности через знаки, символы, из которых главную роль играет речь.

Речь и воображение взаимно связаны. Ярким примером проявления творческого воображения он считал рассказ ребенка о том, как происходили события за пределами его восприятия (например, о том, как человек стал хромым: он упал с лошади и больно ушиб ногу). Истоки воображения ученый видит в формах общения ребенка со взрослым: «Каждая высшая психическая функция проявляется сначала как форма сотрудничества или взаимодействия, а затем вторично как способ индивидуального поведения ребенка…» (Л. С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. С. 37). Такой подход позволяет искать истоки воображения в формах общения ребенка со взрослым.

Однако сам автор подчеркивает, что «воображение появляется в игре, возникает из самого существа игры» у детей в возрасте трех лет.

Традиционным и общепринятым стало утверждение о том, что воображение складывается к 3 – 4 годам на уровне развития речи в процессе ролевой игры, когда ребенок создает развернутую мнимую ситуацию.

Важнейшее назначение воображения как психического процесса то, что оно позволяет представить результат труда до его начала, его промежуточные продукты и конечный продукт труда. Представление ожидаемого результата с помощью воображения – есть коренное отличие человеческого труда от инстинктивного поведения животных.

Существуют типологические особенности воображения, связанные со спецификой памяти, восприятия и мышления человека.

У одних людей может преобладать конкретное, образное восприятие мира – это люди с художественным типом мышления ( доминирование правого полушария мозга).

У других отмечается большая склонность к использованию абстрактных символов (доминирует левое полушарие).

| Левое полушарие | Правое полушарие |
|---|---|
| Вербальное (словесное) | Зрительное, образное |
| Интеллектуальное | Пространственное |
| Рациональное | Чувственное |
| Абстрактное | Интуитивное |
| Аналитическое | Конкретное |
| Объективное | Синтетическое |
| Реалистическое | Субъективное |
| | Импульсное |

Таким образом, разница в функциях полушарий выражается в том, что: левое обеспечивает речевой анализ, непрерывно контролирует психическую деятельность;

Правое – работает по принципу сравнения, выполнения элементарных логических операций.

Это объясняет и интуитивное понимание музыки, и восприятие художественных произведений, воздействие которых нельзя выразить словом и заменить словесными описаниями.

## 2. Воображение и память.

Необходимо особо подчеркнуть взаимосвязь воображения и памяти. Советский психолог Б. М. Теплов, автор широко известной книги «Психология музыкальных способностей», рассматривая вопросы музыкальной одаренности, музыкального слуха, психологии музыкального восприятия, отмечает, что память – это способность узнавать и воспроизводить музыкальный материал, и ее необходимым условием является развитие музыкального слуха в его главных компонентах: ладовом чувстве и способности пользоваться слуховыми представлениями. (М. Картавцева. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. С. 12).

Представления памяти психологи относят к образной сфере. Таким образом, музыкальная память тесно связана с воображением, но образы памяти отражают реально виденное или реально слышанное, в то время как, психологическим продуктом воображения являются образы воссоздания, образы творчества, которые возникают на основе предыдущего опыта, но не путем простого воспроизведения по памяти. Основная задача памяти – возобновление образа в максимальном приближении к объекту.

Главная тенденция воображения – преобразование представлений, обеспечивающее создание новой модели ситуации, ранее не возникавшей.

Практика показывает, что музыкально-слуховой опыт, накопленный в памяти, а также способность к его преобразованию (воображение) – это тот базис, на котором может быть освоено развитие творческих музыкальных способностей у детей.

Следовательно, обогащение чувственного опыта, расширение объема памяти ребенка необходимо для создания прочных основ его творческой деятельности. Воображение тесно связано с мышлением, подобно ему оно позволяет предвидеть будущее. Так же как и мышление, воображение возникает в проблемной ситуации и мотивируется потребностями личности.

Возможность выбора образа лежит в основе воображения, возможность новой комбинации понятий лежит в основе мышления. В зависимости от различных обстоятельств, которыми характеризуется проблемная ситуация, одна и та же задача может решаться как с помощью воображения, так и с помощью мышления.

Образное мышление – основной вид мышления в младшем школьном возрасте.

Основой наглядно-образного мышления является воображение, которое позволяет человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без вмешательства практических действий. Оно помогает в тех случаях жизни, когда практические действия невозможны или не целесообразны.

Советский психолог А. В. Петровский характеризует мышление и воображение как компонент познавательной деятельности. И считает, что если лишить мышление воображения, оно становится творчески бесплодным и не способным к новым конструкциям. В то же время, если изолировать воображение от мышления, то само воображение становится бесцельным и бессмысленным. С точки зрения Л. С. Выготского, воображение и мышление теснейшим образом переплетаются так, что их трудно бывает разграничить: и тот, и другой участвуют в любом творческом акте.

Познание стимулирует воображение, которое проверяется и уточняется мышлением.

Образно говоря, воображение создает «зону ближайшего развития» мышления.

Всей сложной системой координации слуха, моторики и эмоций руководит музыкальное мышление.

Творчество развивает способность анализировать, синтезировать, развивать музыкальную интуицию и, следовательно, мышление. Музыкальное мышление, в свою очередь, заведует областью координации слуха, эмоций, моторики, метроритма.

Говоря о связи восприятия и воображения, необходимо отметить, что у младших школьников наблюдается значительная разница между воспринимающей и воспроизводящей функциями музыкального слуха. Как правило, детям легче что-либо различить на слух, чем воспроизводить самим.

У многих детей младшего школьного возраста нет адекватного отклика на выразительность музыкальных элементов. Дети 7 – 9 лет утвердительно отвечают на вопрос, любят ли они петь и слушать музыку. Эмоциональность музыкального восприятия проявляется у них наиболее ярко. Однако многие школьники не могут назвать слышанное ими ранее или любимое произведение, спеть знакомую песню.

На основе констатации существующего уровня развития музыкального восприятия младших школьников, необходимо наметить один из этапов перехода от интуитивного к осознанному восприятию музыки, что связано с усвоением детьми выразительных элементов музыкального языка.

Таким методом является метод сравнения, широко используемый в музыкальной педагогике.

Различные формы приобщения детей к музыке связаны с процессом восприятия.

Следовательно, можно сделать вывод, что особо привлекательными занятиями для детей будут те, где совмещаются разные формы: пение и слушание музыки, движение и игра на музыкальном инструменте.

II. Воображение – важное условие нормального развития личности ребенка, оно необходимо для свободного выявления его творческих возможностей. Игра – это реальная необходимая часть жизни ребенка. Игровая деятельность как деятельность творческая захватывает ребенка

целиком: его чувственные восприятия, образное мышление, эмоции и интеллект, волю и воображение.

В дошкольном возрасте фантазия выступает как одно из важнейших условий общественного опыта. Представления об окружающем мире утверждаются в сознании ребенка, будучи пропущенными, через призму воображения.

В младшем школьном возрасте воображение практически вплетается во все познавательные процессы, выступая в качестве интегрирующего начала.

Виды воображения:

1. пассивное – замена деятельности (во сне);
2. активное – творческое и воссоздающее. Усилием воли вызывает соответствующие образы;
3. репродуктивное – воспроизвести реальность в том виде, какова она есть (сходство с памятью);
4. продуктивное – действительность творчески преобразуется в образе;
5. творческое – вид воображения, направленный на создание новых образов, не имеющих аналогов.

Творческий процесс в искусстве связан с активным воображением. Реже. Импульсом творческого воображения становится пассивное воображение, т. к. «спонтанные», независимые от воли художника образы, являются продуктом подсознательной работы творца, скрытой от него самого (А. Скрябин, И. Гайдн). Есть и другие виды воображения – сновидения, галлюцинации, грезы и т. д. (творчество Сальвадора Дали). Сновидения – непроизвольные формы воображения. В них находят удовлетворение жизненно важные потребности человека, не реализованные в жизни.

## Функции воображения.

Когда в мозг человека не поступает новая информация в это время и начинает работать воображение. Установлено, что человек по своему желанию не в состоянии остановить воображение.

В жизни человека воображение выполняет ряд специфических функций:

первая возникает тогда, когда есть проблема, но нет информации, необходимой для ее решения. Воображение работает в тесной связи с мышлением, органически в него включено.

Вторая функция – эмоциональная. Она состоит в регулировании эмоциональных состояний.

Третья функция воображения связана с его участием в познавательной деятельности человека: восприятии, внимании, памяти, речи, эмоциях.

Четвертая состоит в формировании внутреннего плана действий – способности выполнять их в уме, манипулируя образами.

Пятая – планирование и программирование деятельности таких программ, оценка их правильности, процесса реализации.

С помощью воображения можно управлять многими психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на предстоящую деятельность. При помощи специальных приемов и упражнений можно развивать воображение.

В творческих видах труда – науке, литературе, искусстве и других – развитие воображения, естественно, происходит в занятиях этими видами деятельности. В музыкальной деятельности воображение необходимо для понимания и воплощения музыкального сочинения: ведь оно записано условными знаками, не имеющими абсолютного значения – относительная запись метроритма, темпа, динамики, агогики, артикуляции и даже звуковой высоты.

Замороженные в нотной символике авторские чувства, мысли, образы исполнитель должен растопить теплотой своего воображения, питающегося опытом, знаниями и интуицией.

Когда И. Гофман пишет, что в нотном тексте «все сказано», он имеет по-видимому, ввиду музыканта, который обладает культурой, музыкальной грамотностью и творческим воображением. Для такого исполнителя, способного увидеть скрытый за мертвыми знаками нотной записи поэтический смысл и понять его, действительно сказано очень много.

Любое обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить. Все это затруднительно сделать без воображения и фантазии.

Дети младшего школьного возраста очень любят заниматься художественным творчеством. Оно позволяет ребенку в наиболее полной и свободной форме раскрыть свою личность. Вся художественная деятельность строится на активном воображении, творческом мышлении. Оно обеспечивает ребенку новый необычный взгляд на мир и способствует развитию абстрактно-логической памяти и мышления, обогащает его жизненный опыт.

Хорошо развитое воображение способно положительно влиять на результаты и успехи детей по разным предметам.

Вместе с тем, психологические исследования убедительно показывают, что воображение выходит на первое место и характеризует всю умственную деятельность ребенка. В частности именно такой точки зрения придерживается Л. С. Выготский в своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте».

Творческое воображение не только может обеспечить процесс обучения, но и само развиться при соответствующей организации учебной деятельности.

В классе фортепиано творческое воображение необходимо для более углубленного понимания и воплощения художественного замысла произведения.

## 4. Формирование воображения ребенка в музыкальной педагогике.

Проблема развития воображения является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности, оно одинаково проявляется во всех сторонах культурной жизни человека. В связи с этим перед музыкальной педагогикой встает задача развития творческого потенциала детей средствами музыкально-образовательной деятельности.

Б. М. Теплов указывал, что раннее вовлечение детей (и не только одаренных) в творческую деятельность очень полезно для общего художественного развития, а Л. Стоковский считал, что «для детей музыка не бывает чем-то изолированным и особенным, она всегда является частью жизни».

Работа творческого воображения помогает приобщить начинающего музыканта к музыке, оно способствует активизации процесса освоения музыкального языка и эффективному обучению музыкально-исполнительским навыкам.

Большим толчком для развития фантазии является обращение к смежным искусствам. Стихотворство и художественная композиция, пластическое движение и музыкальная импровизация – все это включается в поток детского творчества и значительно активизирует детскую фантазию. По мнению Л. С. Выготского – «первичной формой детского творчества являются соединение различных видов искусства в одном целом художественном действии.

### 4.1. Роль творческого воображения в исполнительской деятельности.

Деятельность исполнителя – творческая. И перед ребенком ставится задача не только освоить текст, а понять замысел композитора, представить

музыкальные образы и отобрать выразительные средства для наиболее точной их передачи. Особо возрастает роль педагога при формировании творческого воображения, когда начинают постепенно складываться представления учащегося о художественной интерпретации и перерастать во внутрислуховой художественный образ.

О различной степени активности воображения писал К. С. Станиславский, который различал ряд степеней активности воображения. К. С. Станиславский отмечал, что отдельные учащиеся и актеры обладают пассивным воображением, которому постоянно надо подсказывать; другие воображением, быстро схватывающим то, что ему подсказывают, и затем самостоятельно развивающем подсказанное, и наконец, существует инициативное воображение, развивающееся самостоятельно. В этом случае достаточно небольшого толчка в виде конкретного задания учителя, чтобы начать самостоятельно развивать задание. Такое воображение является необходимым компонентом музыкально-творческих способностей.

Некоторые исполнители находили поддержку в привлечении ассоциаций из других областей искусства, литературных образов, жизненных впечатлений. Таким был крупнейший итальянский скрипач и композитор XYIII века Джузеппе Тартини, который создавал поэтические тексты к создаваемым произведениям. Антон Рубинштейн широко пользовался наглядными образами для создания определенного настроения у учащихся, изучавших те или иные произведения. Слияние различных ассоциаций – культурных, литературных, житейских приводит к обобщению музыкальных образов. Субъективное переживание мыслительной слуховой деятельности создает еще большую предметность музыкальному образу, к воплощению которого должен стремиться исполнитель (ребенок).

Исключительно велико значение эмоциональных компонентов в творческой деятельности музыканта-исполнителя. «Внеэмоциональным путем нельзя постигнуть содержание музыки», - писал Б. М. Теплов. В искусстве ничего нельзя сказать «холодным способом», «нельзя механически

любить, страдать, ненавидеть и выполнять живые, человеческие задачи… без всякого переживания», - подчеркивал Станиславский.

Г. Нейгауз считал необходимым возбуждать, развивать фантазию ученика удачными метафорами, поэтическими образами, аналогичными с явлениями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни, дополнять и толковать музыкальную речь произведения, развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии и живописи. Ребенок, поставленный перед необходимостью создания простейшего произведения к заданным словам, ритму, фразе, создания аккомпанемента, подбора своей музыки к стихам, перед необходимостью дать название прослушанным произведениям, предложить систему движений к песенке и т. д., активизирует свой ум, привыкает к самостоятельному художественному высказыванию.

Работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано и усвоением нотной грамоты. Если ребенок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было выразительно, т. е. чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру (содержанию) данной мелодии.

Одним из способов развития воображения является работа над музыкальным произведением без инструмента. Метод этот не новый: им пользовались еще Ф. Лист, А. Рубинштейн, Г. Бюлов и другие. И. Гофман указывал «четыре способа разучивания музыкального произведения»:

1). За фортепиано с нотами;

2). Без фортепиано с нотами;

3). За фортепиано, но без нот;

4). Без фортепиано и без нот.

Польза такой работы заключается в том, что музыкальное воображение может проявиться с большей гибкостью и свободой.

Особое значение приобретает донотный период когда педагог и ученик обращаются к программности исполняемого произведения, к стихотворным эпиграфам или к художественным образам, определяемым названием музыкального произведения, тем самым, создавая предпосылки возникновения в представлении ученика первичного музыкального образа.

В развитии творческого воображения исполнителя большую роль играют сопоставления и сравнения. Вводимые этим путем представления, понятия, образы становятся возбудителями фантазии. Музыкально-исполнительская педагогика пользовалась и продолжает пользоваться этим методом работы с учениками. Объясняя ученику сущность шопеновского tempo rubato, Ф. Лист подводил его к окну и говорил: «Видите ветки, как они покачиваются? Листья они колышутся? Корень и ствол держат крепко: вот это и есть tempo rubato».

В своей практике Лист прибегал к сравнению музыкальных образов, выразительных средств с природой.

Наконец, педагог может всколыхнуть воображение играющего сопоставлением одной музыки с другой, одних эпизодов музыкального произведения с другими. Нередко ученикам советуют представить себе элемент фортепианного изложения в исполнении оркестровых инструментов. Эти сопоставления способны разбудить фантазию исполнителя и повлечь за собой поиски своеобразной звучности, чем-то напоминающей либо тембр, либо манеру исполнения на оркестровом инструменте.

### 4.2. Методы развития творческого воображения в классе фортепиано.

Признавая важность развития творческого воображения на начальном этапе обучения игре на фортепиано, авторы современных учебных пособий включают стихотворные эпиграфы, иллюстрации и др., способствующие

возникновению образных ассоциаций, развитию фантазии, эмоционального отклика у детей. Все это помогает более глубоко понять содержание музыкального произведения, его эмоционально-художественную сторону и реализовать это в исполнении.

Для развития творческого воображения используются такие виды творческой деятельности как: подбор мелодии, пение, импровизация, сочинение музыки и творческие формы других видов художественного творчества – литературного, поэтического, художественного. Наиболее ярко изложена идея необходимости, постоянного развития, творческого воображения в школе Л. Баренбойма «Путь к музицированию». Эта школа опирается на опыт ее авторов и знание возрастной психологии, позволяющей учитывать внутренний мир ребенка.

Одной из особенностей данного учебного пособия является то, что школа включает не только нотный материал, но и содержит беседы, построенные в виде диалога с ребенком о музыке, ее языке, фортепианной игре и о многом другом. Школа не разделена ни на уроки, ни на темы. В этом пособии один номер идет за другим, а их последовательность продиктована особенностями познания ребенком мира музыки и овладения исполнительством. На ранней стадии обучения ребенка проводится комплексная работа, подчиненная одной теме – осмысленному, выразительному интонированию.

Авторы пособия делают акцент на то, что невозможно обучать ребенка осмысленному исполнению мелодической линии, не работая одновременно над техническим развитием и формированием исполнительских навыков, над анализом строения и интонационными особенностями развития музыкального произведения.

Применение данных способов работы позволяет полнее реализовать творческие способности детей, дать большее удовлетворение от занятий музыкой.

## 4.3. Роль воображения в развитии музыкально-творческих способностей.

Главной целью музыкальной педагогики является развитие музыкально-творческих способностей, а одной из наиболее актуальных проблем музыкального образования – единство развития художественных и технических способностей исполнителя, гармоничное воспитание его творческой индивидуальности на всех этапах обучения.

Педагогу важно со своими учениками внедрять и укреплять воображение, понимать творческое развитие музыки. Ответственная задача, стоящая перед педагогом, научить чутко выявлять, совместно с учеником, эту жизнь музыки. Трудность заключается в формировании художественного образа и непосредственном проникновении в эмоциональное содержание исполняемого произведения. В основе исполнительского процесса учащегося в первую очередь лежат непосредственное эмоциональное сопереживание. Поскольку музыка – искусство творческой самореализации личности, то умению его реализовать в исполнительстве следует обучать с первых шагов занятий музыкой. Необходимо научить ребенка относиться к музыке как к выразительному искусству: научить интонировать музыку; научить передавать характер интерпретируемой музыки, пусть и самой простой. Наряду с освоением ритмоинтонационной сущности музыки, ребенок должен научиться следить за композиционными особенностями музыки, «за событиями, происходящими в ней», за ходом ее развития. Понимание всего этого – одна из важнейших предпосылок выразительного исполнения. Добиться такого познания, можно лишь научив ребенка размышлять о музыке тогда, когда его слуховое внимание сосредоточено на ней.

Размышление о музыке не следует противопоставлять эмоциональному погружению. Обдуманность эмоционально-образного содержания может дать дополнительный импульс творчеству, если этот смысл ребенок слышит и переживает, если найдена интересная форма для размышлений. Т. е.

умственная работа детей должна быть теснейшим образом связана с его творческим воображением. Один из важных дидактических приемов, способных натолкнуть ученика на размышления – диалогические формы отношений: «Как ты полагаешь?», «Не думаешь ли ты, что?» Вопросы, как правило, поставлены так, что для ответа на них ребенку приходится вслушиваться в музыку. Основой для них служит сопоставление, сравнение, облегчающее поиски ответов. Следует подчеркнуть, что проведение аналогий, поиски различий, способны натолкнуть ребенка на размышления. Смысл сопоставлений в том, что они заставляют работать музыкальное воображение ученика, помогают творчески осмыслить музыкальный образ. Познавательные способности имеют значение только тогда, когда есть определенное желание самореализоваться. Эта сила проявления индивидуальности, степень ее выраженности и определяет собой оригинальность.

## 5. Методы изучения творческого воображения.

В нашем исследовании воображение ребенка младшего школьного возраста оценивается по степени развитости у него фантазии, которая, в свою очередь, может реализоваться в рассказах, рисунках, музыкальных сочинениях и других продуктах творческой деятельности. Основываясь на методах психодиагностики у младших школьников речевого воображения, методики-теста (рисунок, скульптура) (Р. С. Немов. Психология) – была разработана подобная методика – тест музыкального воображения (сочинение мелодии). В ходе предварительной диагностики творческий уровень развития воображения ребенка оценивается по следующим признакам:

1. Скорость процессов воображения.
2. Необычность, оригинальность образов.
3. Богатство фантазии.

4. Глубина и проработанность образов.

5. Впечатлительность, эмоциональность образов.

По каждому из вышеназванных признаков сочиненная мелодия получает от 0 до 2 баллов.

10 баллов – очень высокий уровень

8 – 9 – высокий уровень

4 – 7 – средний уровень

2 – 3 – низкий уровень

0 – 1 – очень низкий уровень.

Скорость воображения.

Если нет задумки импровизации за 1 мин. – 0 баллов.

Если задумка появилась к концу мин. – 1 балл.

Если задумку удалось передумать за 30 сек. – 2 балла.

Необычность, оригинальность образов.

0 – если ребенок воспроизвел мелодию не собственного сочинения.

1 – если ребенок воспроизвел известную мелодию и внес от себя что-то новое.

2 - если ребенок придумал что-то свое, симпровизировал.

При оценивании богатства фантазии фиксируется общее число предметов, ситуации и действий, различных характеристик, признаков, приписываемые содержанию.

Если в импровизации представлено приблизительно 3 образа – 2 балла.

Если 2 образа (разнохарактерных) – 1 балл.

Если 1 образ, одна мелодия – 0 баллов.

Глубина и проработанность образов определяется по музыкальным характеристикам и деталям, относящимся к образу (динамические оттенки, использование регистров, штрихи).

0 – образ без детальной проработки

1 – умеренная детализация

2 – подробная детализация, яркие образы.

Впечатлительность или эмоциональность образов оцениваются по тому, вызывают ли они интерес у слушателя.

0 – образы неинтересны, не оставляют заметного впечатления

1 – образы интересны, но не вызывают эмоциональной реакции

2 – если образы интересны, вызывают эмоциональную реакцию и восторг.

Таким образом, максимальное число баллов ребенок может получить за свое воображение, равное 10 баллам, а минимальное – 0 баллов.

Кроме этого, детям можно предложить методику диагностики по, так называемой «вербальной фантазии». Необходимо придумать рассказ (историю, сказку) на какой-либо сюжет по выбору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание сюжета рассказа отводится до 1 минуты, а после этого ребенок приступает к рассказу. Анализ устного творчества и оценка фантазии ребенка производятся следующим образом, как и анализ предыдущей методики, по тем же параметрам.

В данном исследовании, авторов интересует, прежде всего, какую роль играет творческое воображение в обучении детей игре на фортепиано и станет ли обучение более эффективным с привлечением вышеназванных психических процессов доминирующего творческого воображения в музыкально-исполнительскую деятельность и в обучение.

Опираясь на результаты диагностики детей, в своей работе на уроках нужно постараться учесть полученные данные и привлечь другие виды творческой деятельности.

Можно наметить план практических действий по развитию творческого воображения детей на уроках:

1. Расширение слухового опыта детей (слушание музыки): пробуждение интереса к произведениям и формирование опорного художественного образа.

а). Соединение музыкального и ассоциативного художественного восприятия;

б). музыка и литературное творчество (подтекстовка к музыкальному ритму);

в). придумывание заглавий к музыкальным пьесам;

г). сочинение собственных стихов к музыкальным пьесам;

д). развитие тембрового слуха;

е). концентрация внимания на используемых музыкально-выразительных средствах.

2. Детальный разбор, изучение музыкальных произведений с каждым из детей.

3. Навыки композиции:

а). подбор мелодии;

б). досочинение мелодии;

в). гармонизация мелодии;

г). импровизация собственного сочинения.

## 5.1. Описание практических действий.

Приступая к развитию творческого воображения, нужно постараться вызвать в каждом ребенке интерес к тем произведениям, которые он изучает, научить ценить и осмысливать их. Это невозможно без воспитания навыка внимательного вслушивания в музыку, без стремления уловить ее оттенки и нюансы, без возможности дифференцировать и осмыслить музыкально-выразительные средства, используемые в сочинении, т. е. без воспитания «слухового внимания ученика». Развитие слухового внимания и воображения начинается с первых прослушиваний музыки. Вначале, чаще всего, дети

слушают музыку рассеянно, отвлекаются на посторонние вещи. Нужно попытаться сконцентрировать внимание детей предварительными пояснениями к исполняемым пьесам. Вначале, пьесы должны носить программный характер, чтобы детям было легче рассказать об услышанной музыке. Одно и тоже произведение воспринимается детьми по-разному, в зависимости от индивидуальности, характера ребенка.

Кроме прослушивания музыки полезно включить упражнения, где музыка изображается доступным изобразительным материалом. Разложить картинки с изображениями предметов, животных и исполнять произведения соответствующие музыкальным образам, характеристикам музыкальных пьес. Каждый из детей должен показать картинку, соответствующую музыке. Сначала можно исполнять контрастные произведения. Затем задание желательно усложнить. Предлагаемый музыкальный материал должен содержать более тонкие характеристики, а используемые музыкально-выразительные средства (мелодии, гармонии, ритм, штрихи) более разнообразны.

Соединение музыкального восприятия с художественным, кроме повышения интереса к живописи, помогает развить внимание, позволяет выработать у детей работу воображения, и, следовательно, - более точное «ведение» музыкального образа.

Следующее упражнение – игра «Музыка» позволяет связать воедино зрительное и слуховое образное воображение детей. После прослушивания музыки каждый из детей должен нарисовать услышанную музыку и озаглавить. Так, прослушав пьесы Прокофьева «Утро» и «Вечер» были даны названия пьесам: Замок днем, Замок ночью, Замок спит.

Изображения музыки в рисунках, используя разноцветные краски, помогает связать воедино зрительный и слуховой образ. По результатам этой работы можно сделать следующее заключение: обретенный детьми опыт соединения слуховых и зрительных представлений помогает выявить эмоционально-образные связи музыки и живописи, а следовательно, более

глубоко понять образ музыкальных пьес и передать его с помощью рисунков и звуковых красок.

Осознавая важное значение слова (вербализация): поэзии, рассказа, литературного творчества в цепи методических приемов, способствующих развитию творческого воображения. Если живопись способствует яркому видению образа, то поэзия предлагает ребенку палитру тонких чувств. (Например, эпиграфы к циклу «Времена года» Чайковского). Для начала можно подобрать стихотворения к программной музыке. Затем дети сами должны найти эпиграфы и, даже, к более сложным непрограммным произведениям. Некоторые дети выдумывают небольшие рассказы «на ходу», придумывают четверостишья и даже небольшие стихотворения к музыкальным произведениям.

Для того чтобы маленькие дети могли ярче и убедительнее воплотить созданный их воображением музыкальный образ, чтобы слушали все новые нюансы в звучании фортепиано, искали выразительные исполнительские приемы, педагог должен путем ярких образных сравнений личного показа на инструменте развивать одну из важных сторон музыкального слуха – тембровый слух. Например, «Неаполитанская песенка» Чайковского. Вместе с учеником можно выяснить, какой инструмент солирует в этом произведении. Постараться услышать солирующий инструмент в фортепианном звучании.

Далее можно сконцентрировать внимание детей на художественных образах с помощью «загадок» - каждый из них должен придумать самостоятельно названия к прослушанным произведениям. При прослушивании используется яркая, иллюстративная музыка. Например, Кобалевский «Ежик»; Глинка «Полька».

## 5.2. Навыки композиции.

Одним из способов развития творческой фантазии, воображения является подбор по слуху, импровизация.

1. Подбор знакомой мелодии по слуху, транспонирование ее в другие тональности.
2. Умение доиграть мелодию, начатую педагогом, привести ее к опорному (устойчивому) тону.
3. Гармонизация мелодии, применяя аккорды главных ступеней лада (I, IY, Y). Аккорды могут быть использованы в обращении, в разложенном виде. Использование в аккомпанементе различного ритмического рисунка.
4. Сочинение музыки может идти по двум направлениям: выражение различных чувств и настроений:

а). светлые, радостные;

б). грустные, печальные.

Изображение конкретных, реальных образов и явлений (Лягушки, Собачка).

### Импровизация.

Используя низкий, средний, высокий регистры фортепиано, их выразительные возможности, дети должны сымпровизировать маленькие пьесы. В каждой пьесе ребенок должен попробовать создать два контрастных образа музыкальными средствами: медведь и соловей, дождик и гром, радость и печаль. Безусловно, необходимыми условиями успеха при занятиях сочинением и импровизацией являются необходимые слуховые навыки восприятия музыки и знания теории. Импровизация – выражение музыкальной мысли, и этот первый опыт юных пианистов в сочинении собственной импровизации дает им представление об особенностях

музыкального мышления, о строении музыкального произведения, т. е. формируют основы понимания формы музыкального произведения. Через собственное творчество дети пытаются постичь то, как композиторы сочиняют музыкальные произведения, которые они будут исполнять в ходе обучения игре на фортепиано.

Таким образом, благодаря развитию творческого воображения и творческих форм музицирования ученик познает не только основы музыкальной композиции, но непременно развивает свой интеллект, приобретает умение мыслить нестандартно, творчески, заставляет активно действовать свое воображение. Одним словом, в ученике формируется творческое отношение к жизни, которое в дальнейшем будет способствовать успешной работе в любой избранной им сфере деятельности.

После определенного периода занятий, предложенных этой работой, можно вновь провести тест-диагностику музыкального воображения испытуемых учащихся. Авторы работы, используемой для написания данного методического исследования, утверждают, что динамика развития повышается вдвое и более. Дети быстрее овладевают необходимым уровнем пианистических умений и навыков. С помощью творческого воображения им легче преодолеть технические трудности, воплотить художественный образ. Кроме этого, дети подбирают по слуху, у них появились навыки импровизации и у некоторых – композиции.

## Заключение.

В своей работе мы попытались раскрыть возможности использования творческого воображения для решения задач повышения эффективности музыкально-образовательной и музыкально-исполнительской деятельности младших школьников – учащихся класса фортепиано в ДМШ.

Главное условие музыкально-исполнительской деятельности - творческого воплощение музыкального произведения, передача широты и богатства эмоционально-образного переживания человеческой души, суть которых определяется степенью овладения индивидом человеческой культурой во всем ее многообразии и сохраняемой в его индивидуальном опыте.

Музыкально-творческая деятельность – искусство неповторимых художественных образов, рожденных в воображении исполнителя, творчески переработанных и выраженных средствами музыкально организованных звуков.

Уникальность музыкального образа, многообразие и вариативность его проявлений в личностно значимом эмоциональном опыте ребенка, активное вовлечение жизненных ассоциаций и творческого воображения в музыкальную деятельность создают те богатейшие возможности для развития творческого самосознания личности.

Творческое воображение в обучении игре на фортепиано является не только необходимым компонентом воспитания музыканта-исполнителя, но оно (воображение) является важным средством более эффективного овладения искусством игры на фортепиано.

Результаты проведенного исследования показали:

1. Активизация творческого воображения способствует формированию познавательных интересов детей в сфере освоения музыкального языка и музыкального исполнительства.

2. Результаты исследования показали, что вовлечение индивидуальных творческих способностей детей в различных сферах художественного творчества на раннем этапе обучения музыке создает:

- возможности для определения опорного образа, являющегося необходимым условием формирования опережающего слухового представления и идеомоторного действия с последующим их закреплением в первичном исполнении музыкального произведения;
- посредством введения дополнительных представлений (творческое воображение) возникают реальные возможности преобразования музыкально-исполнительских средств, более тонкая их дифференциация;
- развитие начальных возможностей учащихся в сфере воображения в условиях музыкальной деятельности создают реальные условия для последующего развития фантазии и воображения, и, как следствие, формирования творческого мышления с первых шагов обучения музыке;
- условия вовлечения всех компонентов предшествующего опыта ребенка – памяти, воображения, внимания и т. д. позволяющих преобразовывать опорные образы воображения в определенные исполнительские навыки, расширяющие возможности творческого самовыражения личности.

3. Практика проведенного исследования также показала, что результаты исполнения, без предварительной проработки образа и его исполнительских характеристик (используемых музыкально-выразительных средств), возникают не сразу и проявляются не так ярко, как в результате формирования творческих представлений.

4. Можно утверждать, что предварительное изучение произведений значительно активизирует воображение ученика и исполнение получается более осмысленное, а цель освоения необходимых навыков достигается значительно эффективнее.

Практическое значение данного исследования показало справедливость выдвинутой гипотезы, и, несмотря на то, что оно проводилось в специальном музыкальном классе ДМШ (освоение практической музыкальной

деятельности – игра на фортепиано), выявленные в ходе исследования пути освоения музыкально-образовательной деятельности младших школьников средствами творческого воображения применимы в любом виде музыкального образования – как общего, так и специального.

## Список литературы:


1. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте./ М.: 1967.
2. Готсдинер А. Музыкальная психология. / М.: 1993.
3. Готсдинер А. О стадиях формирования музыкального восприятия.// Проблемы музыкального мышления. М.: 1974.
4. Нейзауз Г. Об искусстве фортепианной игры./ М.: 1988.
5. Немов Р. Психология. В 3-х томах./ М.: 1999.
6. Новлянская З. Особенности творческого воображения младших школьников. Экспериментальное исследование продуктивных (творческих) процессов мышления./ М.: 1973.
7. О развитии творческого воображения при обучении детей музыке. Методические рекомендации для педагогов./ Новосибирск: 1989.