

На правах рукописи

Курьшева Ирина Валерьяновна

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕКЛАСНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

19.00.07 - педагогическая психология

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

Нижний Новгород
2004

Работа выполнена в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова

Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор
Рыжов Василий Васильевич

Официальные оппоненты: доктор психологических наук, профессор
Большакова Васса Васильевна

кандидат психологических наук, доцент
Шутова Наталья Вадимовна

Ведущая организация: Нижегородский институт развития образования

Защита диссертации состоится 27 мая 2004 г. на заседании диссертационного совета Д.212.164.02 по педагогической психологии и коррекционной психологии при Нижегородском государственном педагогическом университете по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского государственного педагогического университета.

Автореферат разослан 26 апреля 2004 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

 А.Н. Немова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Обеспокоенные духовным обнищанием подрастающего поколения, ученые, педагоги, воспитатели заняты поиском новых, более эффективных воспитательных и развивающих технологий. Среди многих средств решения этой задачи особое место занимает музыкальное искусство, обладающее большой силой воспитательного воздействия на человека.

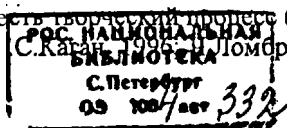
Актуальность исследования. Психологи и музыковеды признают, что произведение музыкального искусства обращается к человеческой личности в целом. Благодаря неповторимому характеру музыкальных образов, их яркой эмоциональной окрашенности, эстетическим переживаниям, вызываемым музыкой, представления и убеждения, идеалы и устремления, воспринятые через музыкальное искусство, способны захватить человека с особенной полнотой и силой. Этим в большой мере определяется социальная ценность музыкального искусства, его воспитательная и преобразующая роль (Л.С. Выготский, 1991; Г.В. Иванченко, 2001; Д. Кабалевский, 1984; Л.А. Мазель, 1986; В. Медушевский, 1976; Е. Назайкинский, 1972; В.И. Петрушин, 1999; В.Е. Семёнов, 1988; Б.М. Теплов, 1985 и др.). Открывая внутренний мир личности, музыка приобщает нас к наиболее развитым формам жизнедеятельности в личностном и социальном планах. Из всех искусств музыка - искусство наиболее активное, властное, агрессивное. Слуховые впечатления активнее зрительных и, как правило, сильнее воздействуют (Л.А.Мазель,1991; Г.А.Орлов, 1963; В.И.Петрушин; S.E.Seashore, 1990 и др.)

Восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры - доступный и эффективный способ воспитательного воздействия на подрастающее поколение. Исследователи отмечают особенную эффективность воздействия при восприятии "живой музыки" на концертах классической музыки, балетных и оперных спектаклях (О.Дворниченко, 1978; Д.Кабалевский, В.И.Петрушин, В.Е.Семёнов, Б.М.Теплов, Г.Троицкая, 1978 и др.).

В экспериментальных исследованиях Л.П.Новицкой (1984), Ю.К.Умилиной (2003), Ж.Г.Шошиной (1980), Н.В.Шутовой (1995) показано, что классическая музыка вызывает просветленные и добрые чувства и состояния, способствует мыслительным и творческим процессам у испытуемых. Г.В.Иванченко (2001), А.А.Мелик-Пашаев (1981), В.И.Петрушин (1999), В.Е.Семёнов (1988) считают, что ещё более сильное воспитательное воздействие музыка оказывает на личность в процессе музыкального творчества.

Психологические исследования института психологии РАН (Т.С.Князева, 2000; А.Н.Лебедев, 1999; А.В.Торопова, А.Х. Пашина, 2000) выявили достоверные различия в фоновых энцефалограммах музыкантов и представителей других профессий. Установлено, что "музыкальный мозг" отличается более высокой пластичностью, а музыкальность как природное свойство в той или иной мере присуща каждому человеку.

Многие исследователи и творческие деятели подчеркивают вдохновляющую роль музыки для творческой активности, утверждают, что само по себе восприятие музыки в своей развитой форме есть творческий процесс (В.Б.Блок, 1991; П.Вайнцвайг, 1990; Г.В.Иванченко; М. С.Каган, 1996; И.Ломброзо, 1996;

Л.А.Мазель; В.Медушевский; А.Мелик-Пашаев; Е.Назайкинский; Л.П.Новицкая, 1984; В.И.Петрушин; В.Е.Семёнов и др.).

Таким образом, музыкальное искусство обладает большими и многообразными возможностями для воздействия на разные стороны психической жизни и развития человека - интеллект, чувства, волю, мотивы, творческие процессы. Вместе с тем, потенциал музыкального искусства как средства развития общих и специальных творческих возможностей личности почти не исследован.

Данная диссертационная работа посвящена теоретико-экспериментальному изучению психологических условий и разработке программы целенаправленного развития творческого потенциала школьников средствами музыкального искусства. Исследование потребовало обращения к понятию творческого потенциала и его психологической структуры, к исследованию музыкальности и выявлению корреляций между ними. Учитывая, что развитие музыкальности происходит в процессе восприятия музыки и музыкально-творческой деятельности, мы обратились также к изучению психологических механизмов воздействия музыкального искусства на организм и психику человека.

В условиях возрождающейся духовности общества и усиления внимания к личностным аспектам образования исследование влияния музыки на развитие творческих возможностей школьников и их личности в целом представляется весьма актуальным. Это особенно важно применительно к старшеклассникам, поскольку именно в раннем юношеском возрасте идет становление системы ценностей, процесс личностного и профессионального самоопределения. Именно в этом возрасте особо значимы для молодого человека вопросы личных возможностей и потенциалов. Кроме того, мы не встретили специальных исследований, в которых бы изучалось влияние музыки на развитие творческих возможностей старшеклассников.

Цель исследования - разработать, обосновать и экспериментально проверить программу развития *творческого потенциала* старшеклассников средствами музыкального искусства.

Объект исследования - учебно-воспитательная работа со старшеклассниками и её специализированные формы, направленные на активизацию творческого потенциала старшеклассников средствами музыкального искусства.

Предмет исследования - совокупность психологических условий, учет которых необходим для эффективного развития творческого потенциала старшеклассников средствами музыкального искусства.

Гипотезы исследования:

1. Воздействие музыкального искусства на личность старшеклассника приводит к комплексному развитию его музыкальности (в совокупности основных музыкальных способностей, составляющих ядро музыкальности: ладовое чувство, способность к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство).

2. Комплексное развитие музыкальности старшеклассников способствует активизации и развитию их творческого потенциала (в совокупности мотивационных, эмоциональных» волевых, интеллектуальных и духовных его компо-

нентов).

3. Реализация специальной программы развития творческого потенциала старшеклассников средствами музыкального искусства может существенно ускорить и оптимизировать этот процесс, способствовать духовно-нравственному росту старшеклассников, развитию у них потребности в само-реализации и самоактуализации личности.

4. В качестве основных психологических условий эффективного развития музыкальности и творческого потенциала старшеклассников предполагаются: (1) эмоционально-образная *насыщенность* и духовно-нравственное *содержание* музыкальных произведений, используемых в развивающей программе; (2) *разнообразие* музыкально-творческой *активности* старшеклассников в мотивационном, эмоциональном, интеллектуальном, волевом и духовно-нравственном аспектах с учетом психологических особенностей юношеского возраста; (3) создание *творческой среды* в учебной формирующей работе со старшеклассниками, (4) *творческая личность* педагога с высоким уровнем музыкальности и продуктивной творческой активности; (5) направленность формирующей программы на развитие *целостной* творческой *личности* старшеклассника.

Комплексный характер программы, построенной с учетом названных условий, предполагает ее реализацию в *когнитивном, мотивационном, операциональном, рефлексивном и духовном* направлениях. При этом духовный компонент программы выполняет интегративную функцию.

В соответствии с целью, предметом и гипотезами в исследовании ставились и решались следующие задачи:

1. Проанализировать теоретический материал, систематизировать его и на этой основе выработать концепцию психологического воздействия музыкального искусства на развитие творческого потенциала личности.

2. Разработать и реализовать программу диагностики музыкальности и творческого потенциала старшеклассников.

3. Разработать и проверить программу целенаправленного развития творческого потенциала старшеклассника с учетом выделенных психологических условий на основе использования лучших образцов музыкальной культуры как средства воздействия.

4. Выявить в экспериментальной работе механизмы воздействия музыкального искусства на развитие творческого потенциала и духовно-нравственных качеств личности старшеклассника.

5. Разработать рекомендации по включению развивающей программы в образовательную работу со старшеклассниками.

Методологическую и теоретическую основу работы составили современные исследования в области психологии творчества (П.Вайнцвайг, 1990; Дж.Гилфорд, 1959; В.А.Кан-Калик, Д990; ЯАПономарев, 1976, 1987; О.М.Разумникова и др., 1999; Э.П.Торренс, 1963; А.Т.Шумилин, 1989; Е.Л.Яковлева, 1997 и др.); психологии музыкального восприятия (Г.В.Иванченко, 2001; Г.Н.Кечхуашвили, 1957; Т.С.Князева, 2000, 2001; А.Н.Лебедев, 1999; Е.Назайкинский, 1972; Л.П.Новицкая, 1984; Г.А.Орлов,

1963; А.Х.Пашина, 2000; В.Г.Ражников, 1975, 1978; Б.М.Теплов, 1985; А.В.Торопова, 2000; В.М.Цеханский, 1979 и др.); психологии слухового восприятия (Н.А.Гарбузов, 1948; В.Н.Носуленко, 1988; С.Л.Рубинштейн, 1948; и др.); психологии искусства и музыкознания (М.С.Каган, 1996; Л.А.Мазель, 1986, 1991; В.Медушевский, 1976; В.Е. Семёнов, 1988 и др.); музыкальной психотерапии (Л.С.Брусиловский, 1985; Ю.П.Лисицын, Е.П. Жилиева, 1985; В.И.Петрушин, 1991,1999; Ж.Г.Шошина, 1980 и др.).

Методы **исследования**. Обзорно-аналитическое исследование психолого-педагогической, философской, музыковедческой литературы; эмпирические методы - наблюдение и самонаблюдение, анкетирование, опрос старшеклассников и их родителей, анализ музыкальных впечатлений и продуктов творчества. Использовались также тестирование, беседа, консультирование и экспериментальная работа, направленная на активизацию и развитие творческого потенциала старшеклассников и оптимизацию отношений между педагогом, учащимися, родителями. Использовались математическая обработка и количественно-качественный анализ данных.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:

1. В отличие от проведённых ранее теоретических исследований творческого потенциала в данной диссертации осуществлен теоретический анализ подходов к развитию творческого потенциала средствами музыкального искусства через развитие музыкальности.

2. Впервые выделены и систематизированы основные психологические условия развития творческого потенциала через развитие музыкальности. Доказана правомерность этого пути развития творческого потенциала. Выявлена определяющая роль духовно-психологических факторов в этом процессе.

3. Рассмотрены и систематизированы виды творческих заданий, а также принципы и условия их использования для развития творческого потенциала средствами музыкального искусства.

4. На основе анализа психологической и музыковедческой литературы, а также результатов эксперимента наиболее полно выявлены и систематизированы факторы, влияющие на восприятие музыкального произведения.

5. Дано теоретическое обоснование специальной программы развития творческого потенциала личности средствами музыкального искусства.

6. Разработана и апробирована авторская методика изучения влияния музыкального искусства на развитие творческого потенциала старшеклассников.

Практическая значимость исследования. Разработана и экспериментально проверена программа психолого-педагогической работы со старшеклассниками по активизации и развитию их творческого потенциала, особенно его духовно-нравственного компонента, через развитие музыкальности. Обоснована возможность ее использования в образовательном процессе.

Разработана и проверена методика изучения творческого потенциала (в совокупности эмоциональных, мотивационных, волевых, интеллектуальных и духовных качеств), музыкальности и их взаимосвязи. Разработанные в диссертации методы изучения влияния музыки на развитие творческого потенциала, результаты и выводы исследования используются в практике учебно-

воспитательного процесса в школе и во внеклассной работе. Они могут быть использованы в курсах психологии для студентов, а также в деятельности психотерапевтической службы (музыкотерапия, терапия творческим самовыражением), социальной службы (социальная реабилитация средствами музыки).

Разработана и проверена в формирующем эксперименте программа саморегуляции средствами музыкального искусства, способствующая формированию у старшеклассников положительного эмоционального фона.

Положения, выносимые на защиту:

1. Содержание понятия творческого потенциала личности как системы эмоциональных, мотивационных, волевых, интеллектуальных и духовно-нравственных компонентов, составляющих основу творческого развития личности средствами музыкального искусства.

2. Восприятие классической музыки и активное занятие музыкально-творческой деятельностью способствуют комплексному развитию способностей старшеклассников, входящих в структуру музыкальности: ладовое чувство, способность к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство. Комплексное воздействие средств музыкального искусства на эмоциональную, интеллектуальную, волевою и духовно-нравственную сферы личности способствует активизации и развитию творческого потенциала личности в совокупности его мотивационных, интеллектуальных, эмоциональных, волевых и духовных составляющих.

3. Основными факторами психологического воздействия музыкального искусства на развитие музыкальности и активизацию творческого потенциала являются эмоционально-образная насыщенность и духовно-нравственное содержание (духовность) музыки как вида искусства. В качестве основных критериев духовности музыки выступают: (1) художественный уровень музыки (красота внутреннего содержания, правдивость содержания и средств выразительности, жизненность и народность содержания, понятность и доступность, профессионализм исполнения); (2) духовно-нравственный уровень музыки (духовность содержания - обращенность к ценностям добра, любви, справедливости, свободы, ответственности, трансцендентность, глубина и богатство выражаемых мыслей и чувств, гуманность и оптимизм; духовность формы выражения - чистота и гармоничность тонов, отсутствие агрессивных и назойливых ритмов, оптимальная громкость).

4. Специальная авторская программа "По ступенькам музыки к вершинам творчества" может существенно оптимизировать развитие музыкальности и творческого потенциала старшеклассников. Основными психологическими условиями этого процесса являются: (1) эмоционально-образная *насыщенность* и духовно-нравственное *содержание* музыкальных произведений, используемых в развивающей программе; (2) *разнообразие* музыкально-творческой *активности* старшеклассников в мотивационном, эмоциональном, интеллектуальном, волевом и духовно-нравственном аспектах с учетом психологических особенностей юношеского возраста; (3) создание *творческой среды* в учебной формирующей работе со старшеклассниками, (4) *творческая личность* педагога с высоким уровнем музыкальности и продуктивной творческой активности;

(5) направленность формирующей программы на развитие *целостной* творческой личности старшекласника.

Комплексный характер программы, построенной с учетом этих условий, предполагает ее реализацию в *когнитивном, мотивационном, операциональном, рефлексивном и духовном* направлениях. При этом духовный компонент программы выполняет интегративную функцию.

Экспериментальная база исследования. Задачи исследования решались в течение 15 лет на базе средней школы №103 г. Нижнего Новгорода, средней школы №2 г. Бор Нижегородской области, средней школы №3 г. Костерево Владимирской области. Экспериментальные данные по проверке эффективности развивающей программы были получены в исследовании более 400 учащихся и 50 учителей. В целом, в исследовательской работе приняли участие более 500 человек.

Апробация. Теоретические идеи, основные результаты и выводы исследования были представлены на Второй международной научно-практической конференции "Гуманизм и духовность в образовании" (Нижний Новгород, 2000), на международной научно-практической конференции "Проблемы интеграции в современном образовании" (Самара, 2001), на Четвёртой Международной научно-методической конференции, посвященной памяти И.Н.Ульянова "Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века" (Ульяновск, 2002), на ежегодной научно-методической конференции "Психолого-педагогическая подготовка специалиста: теория и практика" (Москва, 2002), на научно-практической конференции "Вопросы современной социальной политики: региональный аспект" (Ярославль, 2002), обсуждались на заседании кафедры психологии НГЛУ, представлены в 7 публикациях автора, общим объемом 5,0 п.л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, включающего 209 наименований, в том числе 17 на иностранных языках, 16 приложений. Работа иллюстрирована 18 таблицами и 7 диаграммами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении излагается общая проблематика исследования, обосновывается его актуальность, значимость, даётся краткий анализ состояния проблемы, сформулированы цель, гипотезы и задачи исследования.

Первая глава "Проблема творческого потенциала и его развития средствами музыкального искусства" содержит теоретический анализ основных подходов к понятиям творческого потенциала и музыкальности, процессам их развития, к пониманию роли музыкального искусства в формировании личности, возможности воздействия музыки на развитие творческого потенциала. Осуществляется поиск оснований для создания экспериментальной программы, направленной на активизацию и развитие творческого потенциала средствами музыкального искусства, через комплексное развитие музыкальности.

В параграфе 1.1. "Психологические подходы к понятию творческого потенциала и процессу его развития" рассмотрены различные подходы к понима-

нию сущности, структуры и процесса развития творческого потенциала с позиций основной гипотезы исследования. Анализ теоретических и экспериментальных исследований по проблеме формирования творческого потенциала показал наличие различных подходов к пониманию творческого потенциала и исходных принципов его исследования, позволил выделить большое количество компонентов, влияющих на развитие творческого потенциала.

Анализ литературы показал, что в последние годы в отечественной психологии возрос интерес к вопросам диагностики и формирования творческого потенциала. Актуальность их изучения определяется изменениями, произошедшими в социальной ситуации современной России.

Творчество рассматривается учеными как форма человеческой активности, выполняющая преобразующую функцию, и как глубинная сфера психических процессов индивидуума, основа внутреннего механизма всех когнитивных процессов - восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения (Л.С. Выготский, 1991; Я.А. Пономарев, 1976 и др.). Результатом творчества является творческий продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, общественно-исторической уникальностью. Творчество есть выход за пределы заданного (Д.Б. Богоявленская, 1981; В.Н. Дружинин, 2002; А.М. Матюшкин, 1989; А.Т.Шумилин, 1989 и др.), в нем проявляется активность бессознательных психических процессов (Е. Басин, 1996; Д.В.Желателев, 2002, J. Davidson, 1990; D.N. Feldman, 1998 и др.). Творчество - проявление креативности (общей творческой способности), *выраженной в потенциальной (творческий потенциал) или в актуальной (творческая активность) форме* (Дж. Гилфорд, 1959; Е.Л.Яковлева, 1997 и др.).

В данной работе мы используем понятие *творческого потенциала* личности как системы эмоциональных, мотивационных, волевых, интеллектуальных и духовно-нравственных компонентов, составляющих основу творческого развития личности средствами музыкального искусства.

Как исходный фактор накопления и реализации творческого потенциала выделяется мотивационная готовность к творчеству. В развитии творческого потенциала определяющими условиями являются *среда и мотивация* (Э.А.Голубева, 1993; В.Н. Дружинин, 2002, А. Маслоу, 1970,1997).

В целом, вопрос о структуре *творческого потенциала* личности и, в частности, старшекласника до конца не решен.

Мы принимаем следующее представление о структуре творческого потенциала личности:

- *эмоциональный компонент*, характеризующий эмоциональное отношение учащегося к процессу и результату творческой деятельности, эмоциональный настрой на нее;

- *мотивационный компонент*, выражающий уровень и своеобразие интересов и увлечений школьника, заинтересованность и активность его участия в творческой деятельности, доминирующую роль познавательной мотивации в его мотивационной сфере;

- *волевой компонент*, характеризующий способность школьника к необходимой саморегуляции и самоконтролю; качества внимания; самостоятельность;

способность к волевому напряжению, устремленность к цели творческой деятельности;

- *интеллектуальный компонент*, выражающийся в оригинальности, гибкости, адаптивности, беглости и оперативности мышления; легкости ассоциаций, в уровне развития творческого воображения и в использовании его приемов; в уровне развития специальных способностей;

- *духовно-нравственный компонент*, характеризующий способность личности различить и избрать истинные нравственные ценности и следовать им в своей жизни. Последний компонент является интегрирующим в структуре творческого потенциала личности.

Названные компоненты творческого потенциала взаимно связаны между собой и с его целостной структурой. Так, через развитие *интересов* школьников обогащается их *эмоциональная сфера* (К.Э. Изард, 2000; А. Маслоу, 1997; Дж. Сингер, 1989 и др.); направленное формирование *эмоционально-образной сферы* ведет к развитию интеллекта и мотивации, активизация *интуитивного поиска и ассоциативного процесса* способствует развитию *эмоциональной и интеллектуальной сфер*; устойчивая и глубокая *мотивация* является условием развития всех сторон творческого потенциала и т.п. (Д.Б. Богоявленская, 1995, 1999; Е.Л. Яковлева, 1997 и др.).

Главная задача современной науки о творчестве - развитие возможностей управления творчеством. Д.Б.Богоявленская (1981), А.А.Мелик-Пашаев (1981), Г.В.Ожиганова (2001), Я.А.Пономарёв (1976), Е.Л.Яковлева (1997) и др. отмечают, что косвенный путь управления творчеством - создание условий, благоприятствующих творчеству. В исследованиях В.Н.Дружинина (2002), А.М. Матюшкина (1989), Г.В.Ожигановой, Я.А.Пономарёва, А.Т.Шумилина (1989) и др. выделен ряд условий, стимулирующих развитие творчества. Обобщая данные этих исследований, мы выделяем следующие условия в качестве основных: (1) организация *творческой среды*, в которой будут развиваться творческие способности школьника; (2) содержание *творческой активности* учащихся, предусматривающей, с одной стороны, разнообразие видов деятельности в мотивационном, эмоциональном, интеллектуальном и волевом аспектах, а с другой - их нерегламентированность; (3) направленность формирующей программы на развитие *целостной творческой личности* старшеклассника, особенно в мотивационном и эмоциональном планах, на духовный рост и нравственное совершенствование; (4) одним из главнейших условий создания творческой среды и формирования в ней творческой личности школьника является *творческая личность* педагога и продукты его творческой активности (рисунки, стихи, песни, музыкальные произведения и т.п.), используемые в работе с учащимися в качестве средств творческого воспитания.

Основным условием является разнообразная организованная или иницированная школьником *творческая деятельность*. Являясь формой реализации творческого потенциала, творческая деятельность учащегося в то же время выступает и главным условием его формирования и развития (Л.С.Выготский, Н.С.Лейтес, А.Н.Леонтьев, А.М.Матюшкин, С.Л.Рубинштейн и др.).

В изучении творческой личности и ее активности большое место занимают

исследования мотивационных характеристик творческого процесса, потребности личности в самовыражении и самореализации (А.Г.Маслоу, К.Роджерс, Э.Фромм, 1990 и мн. др.), а также природы и роли подсознания в творчестве. Исследованию феноменов инкубации и интуиции уделяется значительное место в научных трудах Д.В. Желателева, ЯА.Пономарёва, А.Т. Шумилина, (2002), J.Davidson (1990), D.N.Feldman (1998), J.Guilford (1959) и др. При этом такой сложный психологический феномен, как интуиция в творчестве остается мало изученным (Ж. Адамар). А.В.Петровский (1966), С.Л.Рубинштейн (1990), Б.М.Теплов (1985) и др. отмечают, что педагоги, формируя и развивая творческие способности учащихся, должны обеспечивать накопление ими значительного опыта, необходимого для творчества, образов, знаний, приёмов оперирования с ними, решения задач, выработку автоматизмов различного типа, иными словами, развитие подсознания.

В качестве другой необходимой основы творческой деятельности в трудах В.Вундта (1914), Л.С.Выготского, Е.В.Заики (1993), О.И.Никифоровой, А.И.Розова (1966), С.Л.Рубинштейна исследуется воображение, описываются его функции, механизмы и условия развития.

Одним из важнейших направлений в изучении творческой активности является ориентация на исследование творческой *личности* (Д.Б. Богоявленская, Н.С.Лейтес, АХ.Маслоу, А.А.Мелик-Пашаев, Г.В.Ожиганова, А.Я.Пономарев, Б.М. Теплов, А.Т.Шумилин, С.Р.Rogers, 1961 и др.). В этом смысле принципиальным является подход, основанный на приоритете внимания к *творческой личности* учащегося, формирующейся в условиях *творческой среды*, создаваемой при участии *творческой личности педагога*.

В параграфе 1.2. "Музыкальное искусство и его формирующие потенциалы" осуществлён анализ теоретических и экспериментальных исследований, связанных с основными закономерностями художественного воздействия музыкального искусства (музыкально-психологические, музыкотерапевтические, музыковедческие, психофизиологические, педагогические аспекты проблемы). Рассмотрены различные подходы к пониманию сущности, структуры и процесса развития музыкальности с позиций основной гипотезы исследования.

Анализ литературы показал, что в общей картине актуальных проблем современной психологии проблема сущности музыкальности в целостном охвате её признаков от феноменологических до психофизиологических характеристик не ставилась. Природа музыкальности и её диагностика как научная проблема рассматривается как в контексте общих проблем психологии восприятия, так и в исследованиях общих и специальных способностей человека, видах его невербальных коммуникаций.

Теоретическим основанием нашего исследования психологических основ музыкальности явилась концепция музыкальных способностей, разработанная Б.М.Тепловым (1946), в которой автор акцентирует внимание на качественной в противовес количественной стороне музыкальности; отмечает возможность широкой компенсации внутри структуры музыкальности; показывает невозможность отнесения музыкальных способностей только к приобретённым навыкам, с одной стороны, и природным предпосылкам - задаткам, - с другой;

подчеркивает важность деятельностного подхода и принципа развития в понимании способностей. Анализ источников показывает, что основные положения, высказанные Б.М.Тепловым в те годы, до сих пор являются главными ориентирами для большинства отечественных исследований музыкальности, претерпев, вместе с тем, значительное развитие (Т.С.Князева, 2000; А.Н.Лебедев 1999; А.В.Торопова, Пашина А.Х., 2000 и др.).

В понятие "музыкальность" с древнейших времён до современных научных представлений вкладывается различное содержание. Исследователи принимают за синонимичные понятию "музыкальность" различные проявления психики человека, такие как отдельные музыкальные способности, склонности в виде эмоциональной отзывчивости на музыку, интерес и мотивацию к музыкальной деятельности (Н.А.Велтугина, 1968; А.Л.Готсдинер, 1993; К.В.Тарасова, 1988, 1994; Б.М.Теплов и др.). Мы используем понятие музыкальности, данное Б.М.Тепловым.

Музыкальность - это комплекс индивидуально-психологических особенностей, требующихся для занятия музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности. Б.М.Теплов выделил следующие основные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнение музыки, сочинение музыки. Б.М.Теплов указывает основной признак музыкальности - переживание музыки как выражения некоторого содержания и выделяет основные музыкальные способности, образующие ядро музыкальности: ладовое чувство, способность к слуховому представлению, музыкально-ритмическое чувство. Б.М. Теплов отмечает, в частности, что музыкальность свойственна всем (или почти всем) людям и, вместе с тем, у разных людей музыкальность различная.

В лаборатории психофизиологии Института психологии РАН Т.С.Князевой, А.Н.Лебедевым, А.В.Тороповой (2001) поставлена проблема объективного психофизиологического исследования импрессивной музыкальности. Авторы отмечают, что музыкальность как природное свойство, а не только как профессиональный признак в той или иной мере присуща каждому человеку. Т.С. Князева в ходе проведенного исследования делает вывод, что музыкальность человека является целостным качественным образованием, пронизывающим всю природу человека. В данном эксперименте выявилась положительная достоверная связь между прогнозируемой по ЭЭГ оценкой музыкальности и стажем музыкальной деятельности. Чем больше у испытуемого опыт занятия музыкой, тем выше его музыкальность, оцененная по ЭЭГ. На основе предложенной Т.С.Князевой, А.Н.Лебедевым, А.В.Тороповой, А.Х.Пашиной методологии доказуемым становится влияние развития музыкальности на когнитивные и личностные процессы независимо от выполняемой деятельности.

Изучение литературы, посвященной анализу проблем музыкального восприятия, дает возможность отметить, что значительное место в психологии музыки занимают работы, посвященные изучению акустических характеристик музыкальных объектов (Н.А.Гарбузов 1950; Е.В. Назайкинский, 1972; Ю. Парс, 1970 и др.). В более поздних исследованиях изучаются процессы восприятия

целостных музыкальных структур. Многие исследователи рассматривали вопрос о внемузыкальных явлениях, возникающих в процессе восприятия музыкального произведения (Г.Н.Кечхуашвили, 1950, 1957, 1960; Г.А.Орлов; В.Г.Ражников, 1978; В.М.Цеханский, 1979 и др.). Это, например, зрительные образы и ассоциации, сюжеты и символические фигуры, картины, световые и цветовые эффекты.

Е.Назайкинский отмечает важность влияния предшествующего опыта на восприятие музыки (апперцепция), большой роли жизненного опыта в процессах восприятия. Многие исследователи (М.С.Каган, Л.А.Мазель, В.Медушевский, В.Е.Семёнов и др.) - признают, что подлинно художественное воздействие - это синтез внушения и убеждения, эмоциональности и рациональности.

Значительное количество исследований посвящено изучению возможностей художественного воздействия музыки (Г.В.Иванченко; Л.А. Мазель; В.В.Медушевский; Е.Назайкинский и др.). В.Е.Семенов (1988) подчёркивает, что, помимо общего гуманизирующего, одухотворяющего влияния подлинного искусства на личность оно способствует лучшей социализации людей в обществе, является фактором развития общей культуры.

Л.А.Мазель, Г.А. Орлов утверждают, что из всех искусств музыка - искусство наиболее активное, властное, агрессивное. Слуховые впечатления в общем активнее зрительных и как правило, сильнее (В.Н.Носуленко, 1988). Многие исследователи интонационной общности музыки и речи (Б.М.Асафьев, 1963; И.И.Ашмарин, 1998; Л.А. Джалагония, 2001; Г.В.Иванченко; В.В.Медушевский и др.) отмечают тесную связь музыки с речью, которая определяет богатые выразительные возможности музыки. Рассматривая музыку как средство общения между людьми, многие авторы отмечают, что значительные музыканты были, прежде всего, людьми с богатым идейным содержанием, которым было что сказать человечеству. Это относится и к композиторам, и к исполнителям. Психологи и музыканты (Д. Кабалевский, М.С. Каган, Л.А.Мазель, В.И.Петрушин, Ж.Порт, 1986; Теплов Б.М., 1999; Г.Троицкая, 1978 и др.) констатируют, что слушание музыки становится специальной и самостоятельной духовной деятельностью, целью и смыслом которой - диалог слушателя с композитором и исполнителем во имя своего духовного обогащения.

Анализ музыковедческой литературы позволяет выделить основные характеристики музыки, определяющие ее воздействие на личность. Так, Л.А. Мазель (1986) описывает общие свойства музыкальной системы и даёт развёрнутую характеристику ладовых, метрических, гармонических, ритмических, мелодических особенностей классической музыки. Л.А.Мазель (1991), В.Медушевский, Е.Назайкинский, В.Н.Носуленко (1988), Б.М.Теплов и др. описывают различные средства музыкальной выразительности и анализируют возможности их художественного воздействия, дают рекомендации по развитию основных музыкальных способностей.

Анализ литературы по музыкальной психотерапии позволяет глубже проникнуть в психофизиологические механизмы воздействия музыкального искусства на психику человека и весь его организм. Психологи и медики давно признали, что лучшие образцы музыкального искусства благотворно влияют на

душу и тело человека (З.А.Бейцова, 1983; В.М.Бехтерев, 1910; А.С.Казарисова, 1976; А.А.Калашников, 1979; В.И.Петрушин, 1999; J.Alwin, 1966 и др.).

Параграф 1.3. "Механизмы воздействия музыки на развитие творческого потенциала" содержит анализ подходов к проблеме воздействия музыкального искусства на развитие творческого потенциала личности.

Анализ литературы показал, что психологи и музыканты, исследующие художественное воздействие музыки на человека, утверждают, что музыка, как и другие виды искусства, основанные на принципах гармонии, обладает способностью вдохновлять человека, активизировать или расслаблять его, снимать стрессы и болезненное напряжение и "сводить воедино" тело, разум и чувства для сознательной творческой деятельности.

Многие исследователи и творческие деятели подчёркивают роль прекрасной музыки как вдохновителя творческой деятельности (В.Б.Блок, 1991; П.Вайнцвайг, 1990; Г.В.Иванченко; М.С.Каган; Ч.Ломброзо, 1996; Л.А.Мазель; В.Медушевский; А.А.Мелик-Пашаев; Е.Назайкинский; Л.П.Новицкая, 1984; В.И.Петрушин; В.Е.Семёнов; Д.Шафран, 1978 и др.). Они утверждают, что восприятие музыки в своей развитой форме есть процесс творческий, отмечают отсутствие принципиальной разницы между актом художественного творчества и полноценным актом восприятия произведения искусства.

Изучая художественное восприятие, исследователи констатируют, что это, безусловно, вид творческой активности, а входящее в его состав сопереживание, поскольку оно происходит с большим участием конструктивного воображения, - разновидность той же активности (В.Б. Блок, 1991; Д.А.Леонтьев, 1991; Г.Троицкая, 1978 и др.).

В.Медушевский отмечает: в процессе восприятия музыки слушатель интуитивно решает ряд познавательных творческих задач; эвристическая (творческая) функция музыки состоит в воздействии на механизмы активации внимания, восприятия, интуитивных и сознательных процессов мышления; при восприятии произведения слушатель автоматически пользуется навыками распознавания и понимания, отлаженными стратегиями внимания, но ему приходится также решать и эвристические (творческие) задачи, используя механизмы воображения и сотворчества.

Л.П.Новицкая (1984) подчёркивает, что музыка является эффективным средством регуляции системной работы двух полушарий мозга. На основе анализа полученных результатов Л.П.Новицкая отметила, что последствие прослушивания классической музыки сопряжено с функциональным лидированием правого полушария головного мозга в системной работе двух. Важным моментом здесь оказалось то, что облегчаются ассоциативные операции с высоким, абстрактным уровнем понятийного обобщения, причём высокий уровень понятийного обобщения коррелирует со стимулирующей мотивации к ассоциативной деятельности и положительно эмоционально окрашенным психическим состоянием. Л.П.Новицкая сделала вывод: классическая музыка вызывает у слушателей просветлённые и добрые чувства и состояния, способствует мыслительным и творческим процессам у испытуемых.

В исследованиях Е.К.Боевой (1981), Ю.И.Сыроежкиной, (1982,1983) пока-

зано, что у людей с устойчивым интересом к подлинному искусству наблюдается более богатое воображение, более высокий уровень развития чувствительности и эмпатии. В ряде исследований (Б.В.Асафьев, 1973; В.И.Петрушин, 1999; Ж.Порт, 1986; Б.М.Теплов, 1947; Ю.К.Умилиа, 2003; Н.В. Шутова, 1995; Е.И.Юдина, 1999 и др.) получены данные о влиянии музыки и музыкально-творческой деятельности на личностное и познавательное развитие. Показано благотворное влияние музыки на динамику и успешность литературного творчества, широту ассоциаций, уровень обобщенности мышления, в целом, на мотивацию творчества. Особое место занимают исследования особенностей и творческих возможностей музыкального языка (В.Валькова, 1985; А.Пильгун, 1989; И.Стогний, 1989; Л.Шаймухаметова, 1986 и др.).

Вопрос о том, *что* именно влияет на особенности музыкального восприятия человека, когда он слушает музыку, *какое содержание* он "считывает" во время этого процесса, является важным как для психологов, так и для музыкантов, но он до сих пор остается недостаточно изученным. Проанализировав психологическую и музыковедческую литературу по этому вопросу, мы сделали попытку обобщить и систематизировать основные отмеченные в ней факторы.

Внутренние факторы. Психофизиологические характеристики слушателя: физиологическое состояние (температура тела, давление, отсутствие или наличие болей, степень усталости); внешний вид слушателя (комфортность и вид одежды, обуви); психическое состояние, предшествующее прослушиванию музыки; эмоциональный фон личности слушателя; уровень тревожности; ценностные ориентации, цели, мечты; установка, настрой: а) отношение к данному жанру, произведению, композитору, исполнителю (виду записи), концертному залу; б) знание о воспринимаемом произведении, композиторе, его стиле, особенностях музыкального языка, средствах музыкальной выразительности и т.д.; наличие и богатство личного опыта (повседневная жизнь, путешествия, знакомство с образцами различных видов искусств); уровень интеллектуального развития; уровень развития эмоциональной сферы; уровень развития музыкальности; уровень развития творческих способностей.

Внешние факторы. Организация процесса восприятия музыки: время суток, года; комфортность, освещенность, изолированность от шума помещения; качество записи или музыкальных инструментов; состав исполнителей (инструментальная музыка, вокальная, хоровая); внешний вид исполнителя. Культурно-социальная среда: уровень музыкальности исполнителя; состав аудитории слушателей, поведенческие реакции других слушателей; участие в восприятии близких людей, возможности обмена впечатлениями; события, предшествовавшие восприятию музыки и ожидаемые после него в личной жизни, в жизни города, страны, мира; уровень материального благополучия; психологический климат в семье; состояние взаимоотношений с близкими людьми, соседями, сослуживцами, начальством.

Во второй главе "Методика и результаты диагностического исследования музыкальности и творческого потенциала старшеклассников" описан диагностический этап исследования, на котором мы решали две задачи:

- 1) осуществить общую диагностику участвующих в констатирующем экс-

перименте старшеклассников по показателям уровня развития музыкальности и развития творческих способностей для подтверждения гипотезы о том, что показатели учащихся музыкальных школ будут существенно выше показателей остальных учащихся;

2) диагностировать исходный уровень музыкальности и творческих способностей старшеклассников экспериментальных и контрольных групп. Недостаточная разработанность диагностического инструментария по изучению музыкальности и творческого потенциала старшеклассников и отсутствие системы критериев для оценки уровня их развития усложняют эти задачи.

Для диагностики музыкальности и творческого потенциала старшеклассников с целью подтверждения гипотезы констатирующего эксперимента и включения учащихся в группы для опытного обучения по авторской формирующей программе нами использовалась комплексная методика изучения музыкальности и творческих способностей личности, включающая в себя наблюдения, беседы, опросы, тесты, анализ продуктов творческой деятельности старшеклассников.

Для исследования уровня развития *музыкальности* старшеклассников нами был создан и апробирован тест "Определение уровня музыкальности" (ОУМ). В двух блоках заданий теста определяются: наличный уровень музыкального опыта, стаж музыкальной деятельности, отношение испытуемого к классической музыке (задания первого блока); уровень развития основных музыкальных способностей - проверка ладового чувства, способности к слуховому представлению, музыкально-ритмического чувства (задания второго блока) Для проведения тестирования музыкальных способностей тест содержит разработанные нами музыкальные фрагменты. По всем 24 заданиям теста испытуемый получает по разработанной системе оценок от 0 до 230 баллов. Индивидуальные показатели тестирования ранжируются в соответствии со стандартами, выработанными в ходе пилотажных исследований, по пяти уровням от низкого (до 50 баллов) до очень высокого (более 210 баллов). Задания теста построены на идеях Б.М.Теплова.

Данные диагностики уровня музыкальности классных коллективов 9-10 классов, участников группы тренинга "Преображение" - ТГ; группы старшеклассников - учащихся и выпускников музыкальных школ - МГ; группы учителей, преподающих в старших классах - УГ, показали, что уровень музыкальности группы учащихся и выпускников музыкальных школ (МГ) существенно отличается от показателей других групп. В группе МГ: отсутствуют учащиеся с низким уровнем музыкальности; количество учащихся со средним показателем уровня музыкальности незначительно; уровень музыкальности выше среднего, высокий и очень высокий в сумме имеют 85% учащихся. Отметим также, что не во всех классах есть учащиеся с высоким уровнем музыкальности.

Данные диагностики показывают, что в старших классах низкий уровень музыкальности имеют 50% учащихся; средний уровень - 24%; выше среднего - 15%; высокий - 8%; очень высокий - 4%. Данные диагностики музыкальности старшеклассников свидетельствуют об актуальности работы по развитию музыкальности старшеклассников.

Для диагностики творческих способностей нами была разработана и проверена в пилотажных исследованиях специальная диагностическая методика, в которую вошли: (1) тест творческих способностей Хорста Зиверта; (2) тест "Круги" И.М.Пейсахова, (3) авторская оригинальная методика "Зелёные пятна" для изучения уровня творческого воображения старшеклассников.

Результаты диагностики, представленные в диаграмме 1, свидетельствуют о достаточно высоких показателях развития творческих способностей у группы старшеклассников - учащихся и выпускников музыкальной школы (МГ), существенно превышающих показатели развития творческих способностей остальных групп испытуемых. Данные констатирующего эксперимента подтверждают нашу гипотезу о том, что учащиеся с развитой музыкальностью имеют более высокие показатели развития творческих способностей. На наш взгляд, это связано с тем, что в процессе занятия музыкальной деятельностью развиваются способности, составляющие ядро творческого потенциала. Эти результаты показывают большие возможности для развития творческих способностей старшеклассников через специальную формирующую программу.

Диаграмма 1

Примечание: 1) оп ХЗ - относительный показатель креативности по тесту Х.Зиверта; Оп К - относительный показатель креативности по тесту "Круги" И.М.Пейсахова; СП ЗП - средний показатель развитости воображения по тесту "Зелёные пятна"; 2) значимость различий по F-критерию Фишера: $p < 0,01$.

В результате констатирующего эксперимента были сформированы следующие группы старшеклассников - учащихся 9 классов средней школы №103 Нижнего Новгорода. При отборе старшеклассников в группы экспериментального обучения из всей обследованной выборки были выделены классные коллективы с разными показателями уровня музыкальности и уровня развития творческих способностей. В группы для последующей диагностики, а также опытного обучения по авторской программе "По ступенькам музыки к вершинам творчества" (в течение 2002 - 2003 учебного года) вошли 55 девятиклассников. Одновременно с этими группами осуществляли сравнительную диагностику и наблюдение за группами старшеклассников средней школы №103, которые участвовали в эксперименте в качестве контрольных групп. Количественный состав контрольных групп - 57 старшеклассников. В диссертации приводятся данные о результатах работы в тренинговой группе и в группе учителей.

Для сравнительного анализа исходного уровня музыкальности и творче-

ских способностей старшеклассников экспериментальных и контрольных групп и учителей использовались данные констатирующего эксперимента.

Первичная сравнительная диагностика испытуемых экспериментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) групп по показателям уровня развития музыкальности (музыкальные способности), уровня развития творческих способностей (вербальная креативность, образная креативность, творческое воображение, ассоциативное мышление) выявила невысокие показатели развития музыкальности и творческих способностей в ЭГ и КГ и подтвердила актуальность проведения формирующей программы, развивающей данные способности. Корреляционный анализ индивидуальных показателей музыкальности и творческих способностей испытуемых выявил положительную корреляционную связь между ними с коэффициентом 0.56 ($p < 0,05$), что подтверждает возможность использования музыкального искусства для развития общих творческих возможностей старшеклассников.

В третьей главе "Развитие творческого потенциала старшеклассников в авторской формирующей программе" даётся обоснование и описание специальной программы, направленной на формирование творческого потенциала старшеклассников через развитие их музыкальности. В главе анализируются и обсуждаются результаты экспериментальной проверки гипотезы о возможности формирования творческого потенциала через развитие музыкальности.

В основу программы была положена идея духовного роста и нравственного совершенствования старшеклассников в процессе восприятия произведений классической музыки и занятий музыкально-творческой деятельностью. Программа нацелена на то, чтобы существенно ускорить и оптимизировать процесс развития творческого потенциала. Основная цель реализовывалась посредством решения следующих задач, описание которых одновременно является описанием основных содержательных компонентов программы.

Когнитивная подготовка, связанная с формированием системы необходимых знаний (знания о музыке, средствах музыкальной выразительности, музыкальных стилях и жанрах, композиторах и исполнителях). Была проведена серия бесед "Волшебная сила музыки", на которых старшеклассников знакомили с основными закономерностями воздействия музыкального искусства, психофизиологическими особенностями воздействия музыки на организм человека, с историями создания музыкальных произведений, с рассказами о жизни композиторов (интересными и юмористическими случаями из их жизни), фрагментами переписки. Вся эта информация, несомненно, развивала интерес к слушанию классической музыки, побуждала к новым встречам с ней. Большое внимание уделялось основным средствам музыкальной выразительности (ладовая окраска, темп, ритм, тембр, громкость, фактура) и их художественным возможностям.

Мотивационная подготовка, направленная на выработку мотивов и позитивных установок (развитие потребности слушать музыку и заниматься музыкальным творчеством, заниматься любимым видом творчества под впечатлением музыки; развитие мотивации к высшим потребностям человека в самореализации, самосовершенствовании и самоактуализации). В диссертации описаны

приемы, способствующие формированию мотивации к творчеству школьников, к занятию музыкальной деятельностью; способы организации ситуаций, позволяющих создать у школьников в процессе работы внутреннюю мотивацию, способствующую творческому самовыражению и развитию их творческих установок. Была разработана серия бесед, цикл упражнений.

Операциональная подготовка, включающая выработку и закрепление системы умений и действий, связанных с реализацией своего собственного творческого потенциала (пение, простукивание ритма, слушание, импровизации). В своей работе мы опирались на выводы теоретического анализа, представленного в первой главе, о том, что наиболее сильным воздействием обладает "живая" музыка, еще более сильное воспитательное воздействие музыка оказывает в процессе музыкального творчества. Для восприятия шедевров мирового музыкального искусства был использован музыкальный потенциал нашего города: театр оперы и балета, филармония, консерватория и многочисленные музыкальные учебные заведения. В диссертации подробно описаны методы и приемы, использованные для развития творческой индивидуальности в процессе восприятия, исполнения и создания музыки (музыкально-творческой деятельности). Приведены примеры творческих заданий с использованием возможностей изобразительных искусств; предлагаемых для исполнения песен; элементы занятий речевой, вокальной, инструментальной, ритмической, пластической импровизацией под впечатлением прослушанной музыки.

Рефлексивная подготовка, направленная на выработку механизмов самосознания и саморегуляции, самодиагностики (музыкальные впечатления, самонаблюдения, беседы, размышления, анкеты). В диссертации описаны основные виды письменных работ, отмечены основные моменты их анализа, приведены наиболее яркие высказывания, свидетельствующие об эффективности воздействия музыкального искусства на развитие личности старшеклассников. Цель восприятия и размышления заключалась в том, чтобы старшеклассники на основе услышанного учились передавать свои чувства, развивать положительные эмоции, учились воспринимать и анализировать слуховые и цветовые ассоциации, развивать слуховое, зрительное, пространственное восприятие и воображение.

Духовная подготовка, призванная помочь понять и принять ориентации на высокие духовные ценности, которые несет подлинная музыка (обогащение ценностных ориентаций, возвышение нравственных переживаний). Все компоненты представленной программы пронизаны духовностью. Мы обратились к лучшим образцам музыкального искусства, наполненным высокими идеалами красоты, свободы, любви и добра. В диссертации приводятся примеры из высказываний учащихся, подтверждающих, на наш взгляд, роль классической музыки в активизации духовной жизни личности.

Работа в рамках программы проводилась по трем направлениям:

1. Психолого-педагогическая работа со старшеклассниками, направленная на развитие их музыкальности, творческого потенциала.
2. Методическая работа с педагогами, классными руководителями; деятельность психолога, направленная на развитие музыкальности, творческого

потенциала педагогического коллектива.

3. Организация взаимодействия с родителями старшекласников, направленного на развитие музыкальности и творческой индивидуальности их детей.

Программа была реализована в специальных групповых занятиях на классных часах, на занятиях группы старшекласников и учителей по типу тренинга, а также во внеклассной работе в течение учебного года.

Для проверки эффективности программы как средства и условия развития музыкальности старшекласников в экспериментальных группах по завершении работы по программе, а также в контрольных группах на тот же период времени была проведена вторичная диагностика уровня музыкальности и уровня развития творческих способностей старшекласников. Диагностика осуществлялась по той же комплексной методике, что и первичный срез.

В диаграмме 2 представлены результаты вторичной диагностики показателей уровня музыкальности в сравнении с данными первичного среза. Приведенные данные убедительно свидетельствуют о существенных позитивных изменениях в уровне музыкальности старшекласников экспериментальных групп.

Диаграмма 2

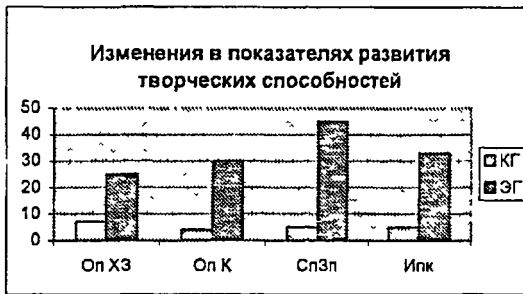
Примечание: 1) До - результат до эксперимента; По - результат после эксперимента; 2) значимость различий по F-критерию Фишера: $p < 0,01$

Анализируя данные диаграммы 2, мы видим, что в ЭГ отсутствуют учащиеся с низким уровнем музыкальности. Значительно увеличилось число участников ЭГ с уровнем музыкальности выше среднего. Существенно улучшились результаты уровня развития музыкальности и ЭГТ, ЭГУ.

На основании анализа результатов тестирования уровня музыкальности испытуемых мы можем сделать вывод об эффективности нашей программы по развитию музыкальности.

В диаграмме 3 отражены результаты вторичной диагностики творческих способностей ребят, полученные по завершении ими занятий по программе.

Данные, представленные в диаграмме 3, позволяют говорить о существенном влиянии программы на развитие творческих способностей испытуемых ЭГ (развитие дивергентного мышления; способности испытуемых комбинировать; способности к визуальному творчеству); на улучшение показателей находчивости, свободы ассоциаций, продуктивности, гибкости, оригинальности творческого мышления; на показатели развитости творческого воображения.

Примечание: 1) Оп X3 - относительный показатель креативности по тесту Х.Зиверта; Оп К - относительный показатель креативности по тесту "Круги" И.М.Пейсахова; Sp 3П - средний показатель развитости воображения по тесту "Зелёные пятна"; Iпк - интегральный показатель креативности; 2) значимость различий по F-критерию Фишера: $p < 0,05$.

Серьёзные изменения произошли в измеряемых показателях испытуемых ЭГТ. Это объясняется тем, что работа в тренинговой группе была более интенсивной. Занятия тренинговой группы были более продолжительными (2 часа), проводились два раза в неделю. С остальными ЭГ занятия проводились один раз в неделю и продолжались 1 академический час. Кроме того, в ЭП, ЭГ2, ЭГ3 больше уделялось внимания деятельности восприятия музыки, а на занятиях тренинговой группы старшеклассники более вовлекались в музыкально-творческую деятельность.

Результаты, представленные в диаграммах и таблицах данной главы, свидетельствуют о том, что программа, направленная на развитие музыкальности, способствует развитию творческих способностей личности. В процессе занятий различными видами музыкальной деятельности (слушание, исполнение, импровизация) формируется творческое воображение, дивергентное, ассоциативное и абстрактное мышление, эмоциональная чувствительность.

Кроме того, значительную часть вторичной диагностики уровня развития музыкальности и творческих возможностей составлял анализ музыкальных впечатлений, отчётов-самонаблюдений, продуктов творческой деятельности, созданных под впечатлением прослушанной музыки, а также в результате музыкально-творческой деятельности.

Данные письменных самоотчетов, полученные в последствии классической музыки, говорят о стимуляции и облегчении ассоциативной активности, выразившихся в пробуждении желания вспоминать, мечтать, фантазировать, размышлять о будущем, о смысле жизни и своем назначении в ней, в появлении желания писать или читать стихи. Вместе с облегчением ассоциативной деятельности наблюдалось появление мотивации к самостоятельной творческой деятельности, и это желание сопровождалось высказываниями об ощущении душевного подъема сил, бодрости, воодушевления, о появлении состояния эмоционального комфорта, душевного равновесия, тихой внутренней радости, сча-

ства, о рождении ощущений необычайной легкости на душе и в теле, тепла. Анализ письменных работ старшеклассников показал, что восприятие классической музыки помогает решению психотерапевтических задач, осознанию общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей; гармония музыки оказывает терапевтическое воздействие на организм и психику учащегося, развивает основные характеристики творческого потенциала интеллект, увлеченность деятельностью, пылкость ума, стремление к открытиям, к исследовательскому поиску, эмоциональные переживания.

Анализ продуктов творческой деятельности, созданных во время восприятия музыки и после него, показал, что значительно обогащаются переживания и чувства, формируется положительное эмоциональное мировосприятие старшеклассников, способность к более адекватному восприятию музыкального произведения, повышается чувствительность слухового восприятия, обогащается зрительное воображение.

Анализ коэффициента корреляции между показателями музыкальности и творческих способностей до формирующего эксперимента показывает, что между ними существует положительная корреляционная связь, выражаемая показателем 0,56 (значимость $p < 0,05$). Анализ корреляций между этими показателями, полученными по итогам работы в формирующей программе, обнаруживает более высокий коэффициент корреляции 0,68, который значим на уровне $p < 0,01$. Это означает, что положительная корреляционная связь между этими двумя психологическими характеристиками сохраняется, но она усиливается в результате работы по формирующей программе, направленной на активизацию творческого потенциала старшеклассников средствами музыкального искусства. Следовательно, существует глубинная связь между творческими способностями старшеклассника и показателями уровня их музыкальности, развиваемой средствами музыкального искусства. Эта связь заключается в том, что через развитие музыкальности мы укрепляем связь между музыкальностью и творческими возможностями школьника. С помощью средств музыкального искусства можно не только развивать творческие возможности личности, но и вырабатывать механизмы такого развития путем укрепления внутренней взаимосвязи между этими показателями.

Таким образом, предложенная нами программа развития музыкальности старшеклассников в процессе восприятия лучших образцов музыкального искусства и занятий музыкально-творческой деятельностью показала высокую эффективность не только в плане существенного увеличения показателей музыкальности, но и в плане значительного влияния на показатели развития общих творческих способностей, духовного роста и нравственного совершенствования. Полученные данные являются убедительным подтверждением нашей гипотезы о том, что развитие творческого потенциала старшеклассника связано с развитием его музыкальности и определяется совокупностью условий, обеспечивающих этот процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного теоретико-экспериментального исследования психологических условий развития творческого потенциала старшеклассников

средствами музыкального искусства через развитие их музыкальности позволяют сделать следующие выводы:

1. Получили подтверждение и конкретизацию теоретические положения, лежащие в основе исходных научных гипотез исследования:

- личностный подход к анализу музыкальной и творческой одаренности выдвигает на первый план изучение *творческого потенциала* старшеклассников в совокупности мотивационных, эмоционально-образных, волевых, интеллектуальных и духовно-нравственных составляющих и его развитие средствами музыкального искусства (восприятие шедевров музыки, творческие занятия музыкальной деятельностью);

- воздействие музыкального искусства на личность старшеклассника приводит к комплексному развитию его музыкальности (музыкального опыта, мотивации музыкальной деятельности, музыкально-образного восприятия, ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, музыкально-ритмического чувства), что, в свою очередь, способствует активизации и развитию его творческого потенциала;

- в условиях специальной программы процесс развития музыкальности и творческого потенциала старшеклассников существенно ускоряется и оптимизируется, что способствует духовно-нравственному росту старшеклассников, развитию у них потребности в самореализации и самоактуализации;

- основными психологическими условиями эффективного развития музыкальности и творческого потенциала старшеклассников выступают: эмоционально-образная *насыщенность* и духовно-нравственное *содержание* музыкальных произведений, *разнообразие* музыкально-творческой *активности* старшеклассников с учетом особенностей юношеского возраста; *творческая среда* в учебной формирующей работе со старшеклассниками, *творческая личность* педагога, направленность формирующей программы на развитие *целостной творческой личности* старшеклассника;

- комплексный характер развивающей программы реализуется в пяти основных направлениях формирующей работы со старшеклассниками - *когнитивном, мотивационном, операциональном, рефлексивном и духовно-нравственном*.

2. Результаты диагностического эксперимента показали:

- большинство старшеклассников мало знакомо с шедеврами мирового музыкального искусства, довольствуется суррогатами музыки, не испытало на себе благотворного воздействия высокой музыки, имеет незначительный опыт творческих занятий музыкой;

- большинство родителей, а также и учителей, не знает особенностей психофизиологического воздействия музыкального искусства на личность, условий и способов развития музыкальности и творческих способностей старшеклассников, часто имеет примитивное представление о психологии творчества и психологии музыкального восприятия, не осознает преобразующей и воспитательной роли музыкального воздействия;

- старшеклассники с более высоким уровнем музыкальности (по данным тестирования) обнаруживают более высокие показатели общих творческих спо-

способностей; коэффициент корреляции показателей музыкальности и творческого потенциала является положительным и значимым, составляет 0,56 ($p < 0,05$).

3. Результаты формирующего эксперимента показали, что реализация специальной развивающей программы "По ступенькам музыки к вершинам творчества" в учебном процессе и внеклассной работе существенно ускоряет и оптимизирует развитие музыкальности и творческого потенциала старшеклассников, укрепляет внутреннюю взаимосвязь музыкальности и творческих способностей. Корреляция показателей музыкальности и показателей творческого потенциала в этих условиях значительно усиливается и выражается коэффициентом 0,68 ($p < 0,01$). Осуществление программы в направлениях когнитивной, мотивационной, рефлексивной, операциональной и духовной подготовки старшеклассников обеспечивает комплексное развитие их личности, способствует формированию их готовности к самоактуализации и реализации собственного творческого потенциала.

4. Программа показала высокую эффективность в развитии духовно-нравственных характеристик личности старшеклассников. Исследование подтвердило правомерность использования двух групп критериев воздействия музыки, принятых для отбора музыкальных произведений, используемых в программе: критерии эмоционально-образной насыщенности и критерии духовно-нравственного содержания музыки.

Использование данных критериев для разработки программ музыкально-творческого воспитания учащихся может способствовать значительному повышению их эффективности в системе общего образования.

5. Использование элементов музыкальной психотерапии во всех содержательных компонентах программы способствует формированию положительного эмоционального фона учащихся, повышению их чувствительности, глубины и тонкости восприятия и переживаний, что находит отражение в их творчестве, проявляется в рассказах, сочинениях, стихах, оригинальных рисунках, поделках, высказываниях, оригинальных способах действия.

6. Анализ состояния работы системы образования и воспитания по духовно-нравственному развитию старшеклассников, эстетическому воспитанию, развитию творческих способностей, самоактуализации и личностного самоопределения, что особенно значимо в юношеском возрасте, показал, что в этой системе явно недостаточно используются огромные формирующие потенциалы музыкального искусства. В связи с этим целесообразно включение разнообразных занятий музыкой в общий объем учебно-воспитательной работы школы.

Речь идет о многообразии форм классной, внеклассной и внешкольной работы: посещения концертов классической музыки, оперных и балетных спектаклей, создание музыкально-творческих коллективов старшеклассников (хоров, ансамблей, оркестров, клубов любителей музыки и т.п.), проведение музыкальных конкурсов и выставок творчества старшеклассников, обмен опытом творческой деятельности, всего того, что в ходе проведенного эксперимента доказало свою эффективность в воспитательной и образовательной работе, в развитии творческого потенциала личности старшеклассника.

6. Целостно оценивая результаты исследования и опыт нашей многолетней

практической работы со старшеклассниками, мы полагаем, что полученные данные пополняют и систематизируют научные представления о путях и средствах развития творческого потенциала старшеклассников и их личности в целом, показывают значительное место, которое занимает и должно занять музыкальное искусство в этом процессе.

По теме исследования опубликованы следующие работы:

1. Курышева И.В. Развитие творческого потенциала личности будущего педагога через восприятие шедевров музыкального искусства // Гуманизм и духовность в образовании: Научные труды Второй Международной научно-практической конференции. - Н.Новгород. - 2000. - С. 107-111 (0,3 п.л.).

2. Курышева И.В. Развитие творческого потенциала личности через восприятие музыки // Проблемы интеграции в современном образовании: Научные труды Международной научно-практической конференции. - Самара. - 2001. - С.223-230 (0,5 п.л.).

3. Курышева И.В. Воспитательное воздействие музыкального искусства // Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Сб. научн. трудов. Вып. 1. - Н.Новгород: УРАО - 2002. - С.81-83 (0,2 п.л.).

4. Курышева И.В. Возможности социальной реабилитации пенсионеров средствами музыкального искусства // Вестник социальной работы. - Ярославль. - 2002. - №4. - С. 15-21 (0,4 п.л.).

5. Курышева И.В. Социальная реабилитация пенсионеров средствами музыкального искусства как часть социальной политики // Вопросы современной социальной политики: региональный аспект: Сб. научн. трудов. - Ярославль. - 2002. - С.36-42 (0,4 п.л.).

6. Курышева И.В. Диагностика и формирование креативности у старшеклассников в процессе восприятия классической музыки и музыкально-творческой деятельности // Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Сб. научн. трудов. Вып. 2. - Н.Новгород: УРАО - 2002. - С.97-128 (2,0 п.л.).

7. Курышева И.В. Психологические условия развития творческого потенциала старшеклассников средствами музыкального искусства //Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Сб. научн. трудов. Вып. 4.- СПб: Изд-во "Мирт", 2004. - С. 100-111 (1,2 п.л.).

И-8281

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Курьшева Ирина Валерьяновна

Подписано в печать 12.04.04
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 1,5
Тираж 100 экз. Заказ № 82

Типография НГПУ
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1