

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПРОВИЗИРУЮЩЕГО МУЗЫКАНТА

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPROVISING MUSICIAN

А. В. Кужева

A. Kuzheva

БГПУ (Беларусь)

Науч. рук. – Т. П. Королева, кандидат педагогических наук, доцент

***Аннотация.** В статье дано научное обоснование психических особенностей импровизирующего музыканта: выявлен необходимый комплекс общих и музыкальных способностей, в описаниях раскрываются психические состояния импровизирующих музыкантов.*

***Annotation.** The article provides a scientific substantiation of the mental characteristics of an improvising musician: the necessary complex of general and musical abilities is revealed, the descriptions reveal the mental states of improvising musicians.*

***Ключевые слова:** импровизация и сочинение музыки, импровизирующий музыкант, психологические особенности и состояния, развитие способностей к импровизации.*

***Keywords:** improvisation and composition of music, improvising musician, psychological characteristics and conditions, development of improvisational skills.*

Актуальность темы обоснована тем, что одной из главных задач преподавателя музыки является актуализация творческого потенциала обучающихся. Именно творческие способности являются необходимыми для участия в музыкальной деятельности. Эта задача может быть воплощена в различных методах работы: сочинение мелодии на определенный текст (небольшие стихи и рассказы, сказки), импровизирование для озвучивания рисунков, картин и др. Импровизация и сочинение музыки может интегрироваться с другими видами собственно музыкальной и музыкально ориентированной полихудожественной деятельности.

Целью работы является выявление психических особенностей импровизирующего музыканта.

Импровизация – искусство, охватывающая все сферы искусства и жизни. Импровизатор выявляет универсальные математические принципы, заложенные в окружающем нас мире, которые составляют предмет комбинаторики. В музыкальной педагогике существуют несколько позиций, которые отвечают на вопрос: «Всякий ли человек может импровизировать?».

Исследователи проблемы приходят к единому мнению, что для этого должны быть развиты определенные психические качества, большую часть из которых можно развить в процессе деятельности. Г. И. Шатковский подчеркивает, что неверно разделять детей в школах на наиболее и менее талантливых, и лишь, показывающих отличные музыкальные способности отправлять к изучению композиции и импровизации [1]. Такого же мнения придерживается Б. М. Теплов, который опровергает мнение о том, что в массовом музыкальном восприятии творчество не может быть применено, и что лишь одаренные дети способны к нему: «Психологические данные говорят о том, что раннее вовлечение детей в творческую, а не только «воспринимающую» деятельность, очень полезно для общего художественного развития...» [2, с. 87]. Вовлечение детей в творческую деятельность способствует достижению сразу нескольких целей: выработку интонационного и ладового слуха, развитие творческой фантазии, освоение музыкально-теоретических знаний на практике.

Значительному успеху в данном направлении педагогической работы способствует обучение навыкам инструментальной импровизации, развивающей ладово-гармоническое мышление, чувство стиля, координацию. Импровизация вырабатывает подвижность нервных процессов, навыки мгновенной интерпретации музыкальной мысли на инструменте, развивает деятельность обоих полушарий головного мозга, так как является образно-эмоциональным действием, требующим аналитического и конструктивного мышления, что ускоряет процесс обучения, делает его более эффективным, а главное – дает возможность ученику осознать свою творческую индивидуальность, свою уникальность в мире. Большое значение импровизации в музыкальном воспитании придавал Б. В. Асафьев, который считал самым необходимым делом музыкального образования развитие способности к импровизации.

К собственно музыкальным способностям Д. К. Кирнарская относит интонационный слух, чувство ритма, аналитический слух, а к таланту – архитектурный слух и одаренность композитора и исполнителя. Она высказывает мысль, что музыкальность связана со способностью к созданию звуковых структур, что является музыкально-языковой способностью как компонентом музыкальной одаренности.

Важнейшим из механизмов творчества является интуиция. Демокрит и Платон рассматривали ее как внутреннее зрение, особую высшую способность ума. Л. Фейербах полагал, что интуиция коренится не в усмотрении высших идей, а в чувственности человека. В. С. Соловьев указывал, что интуиция – непосредственное усмотрение чего-либо в качестве истинного, целесообразного, нравственно доброго или прекрасного, у З. Фрейда – это скрытый, бессознательный первопринцип творчества. Интуиция близка таким

состояниям, как вдохновение, духовное видение, откровение, и имеет истоки в бессознательном слое психики человека. Интуиция как явление присущее всем людям в той или иной мере, также является необходимым механизмом творческого процесса. Развитое чувство музыкальной интуиции всегда было присуще подлинным мастерам импровизации Би Би Кингу, Дюку Эллингтону, Оскару Питерсону и многим другим. Интуиция как вид непосредственного знания, которое приходит как внезапное озарение в момент решения сложной познавательной задачи, всегда предполагает длительную подготовку ума.

Доктор Чарльз Лимб, хирург и преподаватель в консерватории Пибори, не один год занимается изучением психо-физиологических особенностей импровизации, он подчеркивает, что в случае спонтанного творчества наблюдаются та же мозговая активность, что и в состоянии медитации, а её польза для развития доказана такими учеными как К. Юнг, Т. Эриксон, Р. Монро и др. «В случае импровизации очевидно, что во время спонтанного творческого состояния наблюдается дезактивация в доролатеральной префронтальной коре. Подобное характерно также и для других измененных состояний сознания, когда люди находятся в «состоянии потока»» [3].

Как показало исследование Н. Э. Таракановой, такое состояние позволяет субъекту выйти к неожиданным смыслам, открыть новые способности. Такие переживания обладают возможностью сопровождать и, одновременно, мотивировать деятельность к дальнейшему продолжению. Подобный мотивационный конструкт исследователи называют «эйфорической мотивацией». Г. Г. Нейгауз называл это состояние «островом радости» [4, с. 121]. В своих книгах он подчеркивает, что импровизировать может каждый, но с выполнением определенной программы занятий, чтобы научиться делать это профессионально. Подчеркивает обязательный слуховой контроль: «Необходимо вслушиваться, вслушиваться и еще раз вслушиваться в музыку, будь то джаз или импровизация». Р. С. Столяр обосновывает облик пьесы такими личностными индивидуальными особенностями как особенности личности композитора, его образование, воспитание, кругозор, психофизика, степень технической подготовленности. С. А. Гильманов утверждает, что «способности к импровизации – отдельные комплексные способности, вырастающие из общих и специальных музыкальных способностей, и заключающиеся в пристрастности к импровизационной деятельности, как в мотивационной направленности, так и в слуховой и моторной чуткости к эмоционально-смысловым компонентам звучащей музыки. Особенности импровизационных способностей являются: сформированность в мышлении таких репрезентативно-когнитивных структур, которые позволяют рождать идею произведения и воплощать ее в ходе разворачивания пьесы, улавливая одновременно все нюансы звучания, отталкиваясь от них, впадая при этом в

особое состояние «растворения» в музыке; высокая личностная значимость результатов импровизации; привлекательность «живого» взаимодействия с аудиторией» [5].

В итоге можно согласиться с американским саксофонистом и преподавателем импровизации Джейми Аберсольд, который в своих методиках импровизации выделил следующие элементы: огромное желание импровизировать; серьёзное слушание джаза в записях и на концертах; используемые методы на занятиях; импровизация под аккомпанемент ритм-секции (живой группы или минусовки); самоуважение, дисциплина и целеустремлённость [6]. В связи с этим можно подчеркнуть также и общепедагогическую важность проблемы развития способностей к импровизации. Музыкальная импровизация является одним из важнейших видов творческой деятельности учащихся наряду с другими видами деятельности.

Литература

1. Шатковский, Г. И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования / Г. И. Шатковский. – М. : Советский композитор, 1986. – 91 с.
2. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М.-Л. : АПН РСФСР, 1947. – 355 с.
3. Лимб, Ч. О влиянии импровизации на мозг человека. [Электронный ресурс] / Ч. Лимб. – Режим доступа : <http://radetel.ru/rubric/psychology/71.html>. – Дата доступа : 12.12.2020
4. Дельсон, В. Генрих Нейгауз / В. Дельсон. – М. : Музыка, 1966. – 186 с.
5. Гильманов, С. А. Психологические характеристики особенностей к импровизации / С. А. Гильманов // Вестник Югорского Гос. ун-та : сб. ст. – Выпуск 1 (40). – Югоры, 2016. – С. 116–123.
6. Аберсольд, Дж. Искусство музыкальной импровизации [Электронный ресурс] / Дж. Аберсольд. – Режим доступа : <http://www.aperock.ucoz.ru>. – Дата доступа : 06.12.2020.