

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Кирнарская Дина Константиновна

Доктор искусствоведения, д.псих.н., профессор, Российская академия музыки им. Гнесиных
kirnarskiy@gmail.com

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF THE PERSONALITY OF A MUSICIAN-PERFORMER IN MODERN CONDITIONS

D. Kirnarskaya

Summary: The aim of the present study is to outline the psychological determinants influencing the development of a musician-performer's personality in the conditions of modernity. The material basis of the research was made by the following authors: S.L. Rubinstein, V.I. Petrushin, L.V. Zankov, B.M. Teplov, A.V. Toropova and others. As a result the following conclusions are made. Musicality is the ability of the performer through which he perceives and sees the world «musically», which includes the following psychological determinants: cognitive processes and individual psychological properties of personality. Cognitive processes include: attention, sensation, perception, memory, thinking, imagination. To individual-psychological properties of the personality are inclinations and abilities of a personality.

Keywords: psychological determinants, personality, musician, perception, memory, thinking, musicality.

Аннотация: Цель настоящего исследования: обозначить психологические детерминанты, оказывающие влияние на развитие личности музыканта-исполнителя в условиях современности. Материальную основу исследования составили работы следующих авторов: С.Л. Рубинштейн, В.И. Петрушин, Л.В. Занков, Б.М. Теплов, А.В. Торопова и другие. В результате сделаны следующие выводы. Музыкальность - способность исполнителя, посредством которой он «омузикаленно» воспринимает и видит мир, включающая в себя следующие психологические детерминанты: познавательные процессы и индивидуально-психологические свойства личности. К познавательным процессам относятся: внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображение. К индивидуально-психологическим свойствам личности относятся задатки и способности личности.

Ключевые слова: психологические детерминанты, личность, музыкант, восприятие, память, мышление, музыкальность.

В.И. Петрушин в рамках своего методического пособия высказывает мысль, согласно которой музыкальность – это психологическая детерминанта, являющаяся основой сущности музыканта. Под указанной категорией следует понимать способность исполнителя, посредством которой он «омузикаленно» воспринимает и видит мир. В результате все впечатления исполнителя стремятся воплотиться в звуковой форме и переживаются в качестве «музыкально окрашенных образов»¹. В связи с этим Л.В. Занков таким образом отзывался о Р. Шумане: его волновало все происходящее в окружающей действительности, в том числе политические события, литературные произведения и любые проявления человечности, причем это находило отражение в виде переживаний, возникающих в виде музыкальных произведений².

Полагаем, что подобное жизненное восприятие указывает на наличие специфических способностей, ко-

торыми должен обладать музыкальный исполнитель. В связи с этим советский психолог Б.М. Теплов выделил следующие психологические детерминанты, которыми с обязательной необходимостью должен обладать музыкант-исполнитель: способность переживать эмоциональное содержание движения, связанного с высотой звука; произвольное оперирование музыкальными и слуховыми представлениями; чувство музыкального ритма и его воспроизведение³. В действительности список не является исчерпывающим, о чем речь пойдет далее.

Распространенное убеждение заключается в том, что категория «музыкальность» чаще всего связывается в обыденном представлении с наличием музыкального слуха, что в действительности не всегда справедливо. Причина этого заключается в том, что история знает множество примеров того, что острое музыкальное восприятие исключало способность человека отзываться на музыкальные проявления.

1 Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник и практикум для вузов / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 380 с., с. 33.

2 Занков Л.В. Память / Л. В. Занков; Акад. пед. наук РСФСР. - Москва: Учпедгиз. - 1949 - 176 с., с. 210-211.

3 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов; Рос. акад. наук. Ин-т психологии. - Москва: Наука. - 2003. - 377 с., с. 304-305.

В качестве примера обратимся к ситуации, описанной Стендалем в своей работе «Жизнь Россини». Так, автор описывает двух военнослужащих. Один из них обладал поразительным музыкальным восприятием, мог с легкостью запоминать и повторно воспроизводить ритмический рисунок, но был совершенно равнодушен к самой музыке, так как из двух билетов (в театр и оперу) всегда выбирал театральное представление⁴. Другой военнослужащий совершенно не обладал музыкальными способностями, однако бессознательно тянулся к музыке так, что это было странно даже для итальянской провинции.

Иначе говоря, указанная история косвенно свидетельствует о том факте, что музыкальный слух – далеко не единственная детерминанта, оказывающая влияние на формирование музыкальности в человеке. Завершая свою историю, Стендаль отмечает, что ему в гораздо большей степени импонирует второй военнослужащий, с чем невозможно не согласиться.

Полагаем, что в рамках настоящего исследования следует исходить из допущения, что психологические детерминанты личности музыканта делятся на познавательные процессы и индивидуально-психологические свойства личности.

А.В. Торопова выделяет следующие познавательные процессы, оказывающие влияние на формирование музыкальной личности: внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображение⁵. Акцентируем на этом подробное внимание.

1. Внимание. Следует отметить преимущества, которыми обладает исполнитель с развитым вниманием: его техническое исполнение предельно точно, ошибки и небрежности отсутствуют; с точки зрения внешнего наблюдателя исполнение выглядит как осмысленная и логически завершенная деятельность; «разогретое» состояние эмоциональной сферы исполнителя в начале выступления; большая устойчивость к возможному стрессу; больше объем внимания – больше по объему произведение, которое музыкант может исполнить.

Типичными причинами, в силу которых музыканту не удается увеличить объем внимания, являются следующие: исполнитель отвлекается как на посторонние мысли, так и на иные раздражительные факторы; не получается распределить внимание на все объекты, требующие

его; повышенная эмоциональность.

На сложность тренировки внимания указывал в своих работах Л.А. Баренбойм. Автор приводит в качестве примера упражнение, которое он предложил выполнить своим воспитанникам: в течение тридцати секунд находиться в «предельно внимательном» состоянии ума⁶. Большей части студентов задания показалось пыткой, так как невозможно концентрировать свое внимание в отсутствие конкретного объекта. Любопытным также представляется следующий факт. Продвинутые музыканты, исполняющие свои партии, могут без усилий поддерживать высокий уровень внимания в течение длительного времени, причем параллельно они могут выполнять посторонние действия. Объяснение этому феномену дал психолог М. Чиксентмихайи посредством придуманного им термина «потокное переживание». Переживание потока – особое состояние ума, в которое попадает любой человек, являющийся профессионалом в каком-либо деле⁷. По своей сути это медитативное переживание, в котором отсутствует время, усилие, но остается удовольствие и наслаждение.

2. Ощущения. В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляет то, каким образом различные ощущения музыканта взаимодействуют между собой. Взаимодействие осуществляется в рамках двух процессов: синестезия и сенсбилизация.

При условии, что чувствительность анализатора повышается, следует говорить о сенсбилизации, имеющей место при следующих обстоятельствах: один анализатор взаимодействует с другим (в качестве примера следует привести ситуацию, что музыкальное произведение переживается наиболее полно при условии, что мы видим некое изображение); один из анализаторов прекращает работать (наблюдается у людей, лишенных слуха, но обладающих поразительным зрением. Противоположная ситуация: слепой обладает хорошим слухом); в случае, если один из органов чувств намеренно тренировался (скрипачи, намеренно контролирующие звуковую высоту и интонационную чистоту, обладают более тонким слухом чем пианисты, для которых высота тона задается заранее).

Синестезия – феномен, в рамках которого ощущения взаимодействуют таким образом, что сигналы, полученные одним анализатором, могут переживаться другим анализатором. Что касается музыкальных исполнителей, то для них синестезия находит отражение в «цветном

4 Стендаль. Жизнь Россини / Стендаль; [пер. с фр. А. Шадрина]. - Москва: АГРАФ. - 1999. - 442 с., с. 110-115.

5 Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: учебник для вузов / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 190 с., с. 50-70.

6 Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика / Л. А. Баренбойм. - Москва: Классика-XXI. - 2007. - 190 с., 32-36.

7 Чиксентмихайи М. В поисках потока: психология включенности в повседневность / Михай Чиксентмихайи. - Москва: Альпина нон-фикшн. - 2011. - 192 с., с. 20-23.

слухе». Н.А. Римский-Корсаков и А.Н. Скрябин – люди, обладавшие именно таким слухом. Как уже ранее было отмечено, музыкально одаренные люди часто «омузыкаленно» воспринимают объекты внешнего мира, что позволяет им любое ощущение перевести в образ звука.

3. Восприятие. В случае, если речь идет о восприятии музыкального произведения, то, в первую очередь, воспринимается именно ритм, а не мелодия или гармония. Именно по этой причине легче воспринимаются те произведения, в основе которых находится ритм (например, ударная партия в популярных музыкальных произведениях).

Л.А. Гольдфайн, опросившая несколько десятков учеников средних общеобразовательных учреждений России на предмет «легкой» и «серьезной» музыки, установила, что именно ритм – это то, что делает музыку наиболее узнаваемой и популярной. Полученные ей данные следует представить в виде таблицы¹:

4. Память. Г.П. Цыпин, структурировав большой массив эмпирических данных, пришел к выводу, что на память музыкального исполнителя влияет степень развитости следующих механизмов операционного характера⁹ : способность разбивать материал по каким-либо

признакам (группировка); способность выделять частное из общего, которое в дальнейшем станет использоваться в качестве опорного пункта; мнемический план (собрание опорных пунктов); способность классифицировать некоторые объекты по группам или разрядам; способность структурировать материал; расположить части целого таким образом, чтобы между ними восстановился определенный порядок (систематизация); представлять информацию в простой форме (схематизация); способность устанавливать сходство между не связанными между собой объектами (аналогия) и так далее.

5. Мышление. Человек, стремящийся овладеть музыкальной профессией, должен изучить музыкальный язык, характерный для его социальной общности. В зависимости от ориентированности человека на вид музыкальной деятельности ему придется потратить определенное количество времени на изучение и развитие в себе различных аспектов музыкального мышления.

Так, для слушателя характерно использование инструментов наглядно-образного мышления, так как он станет оперировать в своей деятельности звуковыми и интонационными представлениями.

Для исполнителя, чья цель заключается в использо-

Таблица 1.

Сравнительный анализ сущностных различий музыки серьезных и легких жанров⁸

Серьезная музыка	Легкая музыка
Высокая сложность	Низкая сложность
Наиболее существенная роль среди выразительных средств принадлежит мелодии и гармонии	Наиболее существенную роль среди выразительных средств играет ритм
Наибольшее значение имеют крупные формы	Преобладают мелкие формы
Художественный образ, как правило, динамичен в своем развитии	Художественный образ, как правило, статичен
Восприятие носит сосредоточенный и углубленный характер	Восприятие часто бывает рассеянно-поверхностным
Направленность переживания — интровертированная	Направленность переживания — экстравертированная
Разрядка музыкального переживания осуществляется в образах фантазии и представлений	Разрядка переживания может осуществляться в активном движении

⁸ Составлено автором на основании: Гольдфайн Л.А. К проблеме воспитания художественного вкуса школьников. «легкая» и «серьезная» музыка в этом процессе. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2016. - № 4. - С. 89-92.

⁹ Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 203 с., с. 62-66.

вании различных музыкальных инструментов, станет характерно наглядно-действенное мышление. Композитор будет использовать абстрактное и логическое мышление.

При этом все перечисленные ранее виды мышления следует понимать в качестве аспектов эмоционально-го интеллекта, что подтверждается исследованиями Е.И. Лаптевой¹⁰.

7. Воображение. На сегодняшний день научное музыкальное сообщество сходится во мнении относительно того, прежде чем ребенок начнет осваивать определенный инструмент, он должен обладать необходимым минимумом впечатлений художественного характера, в отсутствие которых он не сможет войти в мир музыки. Г.Г. Нейгауз в связи с этим утверждал, что в «доинструментальный» период своего развития дети или взрослые должны обладать духовным опытом в восприятии музыки, иначе говоря, музыка должна «быть в их уме» еще до начала обучения¹¹.

Так, подготовительный период должен включать в себя развитие не только музыкального слуха, но и каждого из видов творческого воображения (музыкально-слуховые, двигательные и зрительные представления). Иначе говоря, детей необходимо включать в следующие виды деятельности: они должны читать и сочинять стихотворения, лепить фигуры из пластилина.

Ранее уже было отмечено, что психологические детерминанты личности музыканта должны включать в себя индивидуально-психологические свойства лично-

сти, а именно: задатки и способности. Так, если задатки могут быть ориентированы на любую деятельность, в том числе и не связанную с музыкой, то способности наиболее тесно связаны с определенным видом деятельности, в нашем случае – с музыкой. Кроме того, задатки проявляются различными способами (в различных ипостасях), в то время как способности обладают более четкой структурной направленностью. Отвечая по необходимости тем или иным требованиям, способности являются изоморфными по отношению к ним. В связи с этим С.Л. Рубинштейн утверждал следующее: «Будучи по сути сплавом врожденного и приобретенного, способности формируются, кристаллизуются в русле определенной деятельности»¹².

На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам. Музыкальность – способность исполнителя, посредством которой он «омузыкаленно» воспринимает и видит мир, включающая в себя следующие психологические детерминанты: познавательные процессы и индивидуально-психологические свойства личности. К познавательным процессам относятся: внимание, ощущения, восприятие, память, мышление, воображение. К индивидуально-психологическим свойствам личности относятся задатки и способности личности. Так, если задатки могут быть ориентированы на любую деятельность, в том числе и не связанную с музыкой, то способности наиболее тесно связаны с определенным видом деятельности, в нашем случае – с музыкой. Кроме того, задатки проявляются различными способами (в различных ипостасях), в то время как способности обладают более четкой структурной направленностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика / Л.А. Баренбойм. - Москва: Классика-XXI. - 2007. - 190 с.
2. Гольдфайн Л.А. К проблеме воспитания художественного вкуса школьников. «легкая» и «серьезная» музыка в этом процессе. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2016. - № 4. - С. 89-92.
3. Занков Л.В. Память / Л.В. Занков; Акад. пед. наук РСФСР. - Москва: Учпедгиз. - 1949 - 176 с.
4. Лаптева Е.И., Кабрина О.И. Музыка как средство развития эмоционального интеллекта дошкольников. В сборнике: Наука и технологии: достижения и инновации. сборник научных трудов по материалам Междисциплинарного форума speed-up. - 2020. - С. 57-65.
5. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Зап. педагога / Генрих Нейгауз. - 6. изд., испр. и доп. - Москва: Классика-XXI. - 1999. - 228 с.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебник и практикум для вузов / В.И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 380 с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Рубинштейн. - Москва [и др.]: Питер, 2015. - 705 с.
8. Стендаль. Жизнь Россини / Стендаль; [пер. с фр. А. Шадрина]. - Москва: АГРАФ. - 1999. - 442 с.
9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов; Рос. акад. наук. Ин-т психологии. - Москва: Наука. - 2003. - 377 с.

¹⁰ Лаптева Е.И., Кабрина О.И. Музыка как средство развития эмоционального интеллекта дошкольников. В сборнике: Наука и технологии: достижения и инновации. сборник научных трудов по материалам Междисциплинарного форума speed-up. - 2020. - С. 57-65.

¹¹ Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Зап. педагога / Генрих Нейгауз. - 6. изд., испр. и доп. - Москва: Классика-XXI. - 1999. - 228 с., с. 13-18.

¹² Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Рубинштейн. - Москва [и др.]: Питер, 2015. - 705 с., с. 500-504.

10. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: учебник для вузов / А. В. Торопова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 190 с.
11. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учебное пособие / Г.М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт. - 2023. — 203 с.
12. Чиксентмихайи М. В поисках потока: психология включенности в повседневность / Михай Чиксентмихайи. - Москва: Альпина нон-фикшн. - 2011. - 192 с.

© Кирнарская Дина Константиновна (kirnarskiy@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Российская академия музыки им. Гнесиных