

Особенности творческой самореализации подростков в процессе ансамблевого музицирования

В статье рассмотрена проблема творческой самореализации подростков в условиях деятельности ансамбля народной музыки. Раскрыта сущность данного процесса в условиях деятельности ансамбля народной музыки на основе принципов и педагогических условий, направленных на раскрытие, развитие, самосовершенствование музыкальных способностей и творческого потенциала воспитанников путем изучения народных музыкальных традиций.

Ключевые слова: творческая самореализация, ансамбль народной музыки, музыкальные способности, творческий потенциал.

Актуальность исследования. Национально-духовное возрождение нашего государства невозможно без ознакомления с музыкальными сокровищницами народного творчества. Народная музыка во всем ее разнообразии всегда была незаменимым средством воспитания, формирования знаний, умений, навыков, творческих качеств ребенка, фундаментом духовного развития и художественно-творческой самореализации личности, раскрытия его возможностей, способностей, творческого потенциала. Деятельность ансамбля выдвигает вопрос создания условий для интенсификации личностного самовыражения и творческой самореализации подростков в ряд острых и актуальных проблем современной педагогики.

Анализ литературы. Педагогический анализ проблемы творческой самореализации осуществляется в нескольких направлениях: 1) изучение особенностей обеспечения личностной самореализации учащейся молодежи (Н. Комисаренко, А. Ковалев, Л. Левченко), 2) подготовка к профессиональной самореализации (Б. Гершунский, З. Гиптерс, И. Волощук), 3) профессиональная самореализация как один из основных критериев сформированности культуры личности (И. Зязюн, М. Недашкивский, О. Щолокова) в процессе музыкального

восприятия (О. Ростовский, О. Рудницкая), художественно-эстетического развития молодежи (А. Болгарский, Б. Брилин, Т. Завадская), ее духовного обогащения (В. Доний, И. Ермакова, Г. Несен).

Цель статьи – теоретически обосновать педагогические условия творческой самореализации подростков в условиях деятельности ансамбля народной музыки.

Основное содержание статьи. Сегодня, когда в обществе поднимается вопрос возрождения духовности и национального сознания, особое значение приобретает изучение музыкальных традиций народа Украины. Именно в их широком использовании усматриваются значительные резервы эстетического и музыкального воспитания подрастающего поколения. Ведь через эстетическое переживание реализуется назначение народного искусства, которому присущи яркая образность, эмоциональность, доступность, высокие эстетические и нравственные качества.

Чтобы сделать процесс творческой самореализации подростков целенаправленным, целесообразно учитывать, что переход от детства к взрослости является основной особенностью подросткового периода жизни ребенка. В это время происходит не только его физическое созревание, но и интенсивное формирование личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных сил и творческих возможностей. Подростки начинают критически относиться к людям, замечать их сильные и слабые стороны, определенным образом оценивать их, сравнивать с собой. В это время закладываются основы мировоззрения, формируются морально-эстетические убеждения, художественные вкусы, принципы и идеалы, складывается система оценочных суждений, определяется общая направленность социальных установок, растет стремление к самоутверждению, самосовершенствованию, самовыражению, самореализации.

Значительные воспитательные возможности заложены в народных традициях, в которых воспитание происходит в контексте жизни народа, семьи – непринужденно, естественно. Таким образом, традиционность как характерная

черта народной жизни существует в синкретическом единстве всех своих сторон: нравственных, трудовых, этических, эстетических и т.п.

Непосредственной составляющей народных традиций являются традиции музыкальные, охватывающие все виды и жанры народной музыки. Украинские народные музыкальные традиции в целом обозначены художественно-тематическим и стилевым единством. Вместе они составляют региональную специфику, которая заключается, прежде всего, в характере музыкального строя фольклора, его ладовом, интонационном и метро-ритмическом строении. В народной украинской музыке путем длительного отбора, постепенной кристаллизации выработался комплекс самобытных художественных средств и стилевых закономерностей музыкальной выразительности.

При создании ансамбля, прежде всего, возникает проблема организации различных по таланту, темпераменту, воспитанию, характеру музыкантов в единый организм. У каждого из участников ансамбля необходимо пробудить желание совместно создавать единый коллектив, что требует от них самоограничения, самопожертвования, самоотдачи.

В процессе коллективного ансамблевого музицирования у партнеров традиционно возникают межличностные отношения, которые образуются по принципу предметно определенных функционально-ролевых взаимодействий, однако со временем они приобретают относительно самостоятельный характер. Активное общение в процессе ансамблевой деятельности способствует развитию навыков эффективного взаимодействия с людьми, облегчает межличностные контакты и вне музыкально-исполнительской деятельности, способствует самовыражению и самореализации личности. Целью общения подростков является самораскрытие и познание своего реального «Я» с точки зрения личностных перспектив.

По мнению современных исследователей (И. Бех, Л. Божович, Д. Донцов, О. Щолокова и др.), общению, в виде сотрудничества со взрослыми, подражанию социальным моделям поведения, восприятию и воспроизведению произведений музыкального искусства принадлежит решающая роль в личностном развитии

ребенка. По свидетельству ученых, общение составляет обязательное условие процесса усвоения индивидом достижений человечества.

Эмоционально-положительная атмосфера в коллективе открывает для ансамблистов перспективу духовного, творческого развития, которая может осуществиться благодаря собственным усилиям участников коллектива и зависит от уровня развития их сознания, воли, интересов. Коллектив может быть сильным при полном раскрытии и проявлении индивидуальности каждого участника. Как утверждают О. Клепиков и И. Кучерявый, управлять творчеством человека невозможно без учета его взглядов, убеждений, интересов, потребностей, мотивов деятельности [5, с. 56].

Следует подчеркнуть, что особое значение в процессе ансамблевой игры приобретает установление и поддержка психологических контактов между партнерами. Нередко ансамблевые и индивидуальные погрешности в игре провоцируются не исполнительскими, а психологическими факторами (отсутствием необходимой реакции, творческой интуиции, недостаточно чутким восприятием художественных намерений партнеров). Установлено, что интерпретация исполнителями произведения часто зависит от следующих факторов: эмоциональный тонус, настроенность на исполнение, состояние исполнительского аппарата, состояние здоровья, погоды и т. п. Практика показывает, что ошибка одного из участников ансамбля (фальшивая нота, самопроизвольное ускорение темпа, техническая неумелость) вызывает погрешности у другого. Всё это свидетельствует о наличии эмпатического сопереживания исполнителей или эстрадного волнения.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что эмоционально-положительная атмосфера в ансамбле народной музыки предполагает духовное взаимопонимание и психологическую совместимость партнеров, то есть становится залогом успешной деятельности коллектива и художественно-творческой самореализации подростков.

Существуют различные научные взгляды, касающиеся изучения проблемы согласованности исполнительских намерений, улучшения звучания, объема

музыкальных знаний и творческого потенциала, успешности творческой самореализации подростков – участников ансамбля.

Для наилучшего исполнения музыкальных произведений и самореализации музыкантов существуют следующие признаки ансамблевого музицирования: согласование интонационного, темпоритмического, штрихового и динамического аспектов исполнения, основанных на принципе наличия чувства ансамбля. Вместе с тем необходима и психологическая подготовка к ансамблевому исполнительству (наряду с другими важными моментами профессиональной подготовки), воздействующая на вышеперечисленные признаки коллективного музицирования. Комфортный моральный климат так же способствует успешной работе ансамбля и самореализации его участников.

Раскрывая содержание технически верного ансамблевого звучания, А. Готлиб отмечает специальные требования к ансамблистам и определяет следующие компоненты ансамблевого исполнения: синхронное звучание, единство темпа и ритма, уравновешенность по силе звучания всех партий, единство динамики, согласование штрихов всех партий, единство приёмов фразировки. По мнению педагога, способность слушать партнеров или «ансамблевая фокусировка слуха» является средством успешного совместного ансамблевого музицирования [3, с. 67].

В. Попонов определяет феномен ансамблевой культуры в творческом и исполнительском плане, излагает основные принципы усвоения специфических ансамблевых навыков и обосновывает важнейшие критерии уровня ансамблевой культуры. Он считает, что принцип согласованности всех исполнительских намерений ансамблистов обеспечивает логику распределения фактурных элементов, их размерность и сопряженность во всех видах ансамблевых передач [6, с. 19].

Заслуживает внимания исследование Л. Бочкарёва. Автор выделяет свойства личности и специальные музыкальные способности, необходимые для самореализации ребенка в ансамблевой деятельности, а именно: «общительность, концертная тревога, волевые качества, самооценка, музыкальный слух,

музыкальная память, концертное внимание, эмпатия и т. д.» [2, с. 25].

Технически грамотное ансамблевое исполнение предполагает в первую очередь: синхронизацию звучания всех партий (единство темпа, ритма) уравнишенность в силе звучания всех партий (единство динамики) согласованность штрихов всех партий (единство приемов, фразировка).

Д. Благой, рассматривая тенденции в развитии ансамблевого исполнительства, отмечает, что искусство ансамбля в своей сущности базируется на равноправии, своеобразной «полифонии» в проявлении и реализации творческих намерений всех исполнителей [1, с. 17]. По его мнению, специфика формирования ансамблевого мастерства вдвойне влияет на развитие профессиональных качеств музыканта: с одной стороны, расширяет возможности художественного воздействия (разнообразие тембров, источников выразительности, равноправия выявления творческой воли нескольких музыкантов), а с другой – сужает, что объясняется общим приспособлением ансамблистов (скованность отдельной личности в рамках совместной игры). Важнейшим требованием к ансамблистам является, по мнению ученого, умение слушать партнеров как при исполнении темы с сопровождением, так и при общем звучании ансамбля. Свобода музыкального выражения не должна сковываться ансамблевым типом исполнительства, поскольку совместное музицирование полностью сохраняет внутреннюю безграничность такой свободы, хотя и в меньшем количестве, чем при сольном выступлении [1, с. 21].

Известно, что активность ребенка является одним из решающих условий его развития, творческой самореализации в ансамблевой деятельности. Она представляет собой сложную категорию, выступает в составе двух аспектов: внешнего (отношение к различным видам деятельности) и внутреннего (качеств личности, необходимых для участия в различных видах деятельности). Для обеспечения музыкальной активности детей во время обучения в ансамблях народной музыки следует придерживаться определенных принципиальных положений, а именно:

- формирование музыкально-исполнительских умений и навыков на

каждом этапе обучения игре на музыкальных инструментах и изучения нового учебного материала должно опираться на ранее усвоенные знания и навыки;

– музыкальный учебный материал и конкретные исполнительские действия во время обучения игре на музыкальном инструменте необходимо вводить в учебный процесс в определенном порядке (от самых простых до постепенно усложненных приемов) с учетом логической связи между ними; при этом учебный материал может делиться на части и отдельные фразы;

– овладев частью музыкально-исполнительского комплекса игровых навыков и освоив соответствующие сведения по нотной грамоте, участники ансамбля должны уметь делать выводы о качественной стороне исполняемых ими музыкальных задач и упражнений для сознательного закрепления в своей памяти новых учебных достижений как компонентов определенной системы знаний и умений.

Одновременно необходимо зафиксировать внимание обучающихся на том, что участники народно-инструментального коллектива должны научиться осознавать наличие связей между предшествующими и последующими занятиями. Только при обеспечении взаимосвязи между ними возможно правильное воспитание у учащихся всего комплекса необходимых исполнительских умений и навыков, образования в их сознании и памяти целостной системы соответствующих музыкальных знаний.

Основой активного отношения детей к музыкальному искусству является педагогическое воздействие учителя, которое направляется на пробуждение и развитие музыкальных способностей, самостоятельности учащихся, их инициативного отношения к исполнению музыкальных произведений, стимулирование и обеспечение участия последних в музыкально-исполнительской деятельности коллектива.

Таким образом, значительное количество исследований свидетельствует о том, что особенности творческой самореализации подростков в условиях деятельности ансамбля народной музыки требуют от руководителя совмещения коллективных форм работы с индивидуальными, помогая, тем самым, отдельным

учащимся овладевать первоначальными навыками игры на инструменте и одновременно ставить более высокие требования к воспитанникам, которые достигли определенного уровня исполнения.

Исследуя психолого-педагогические особенности работы с музыкальным самодеятельным ансамблем, А. Добровольский и М. Иванов отмечают важную роль положительного микроклимата и психологической совместимости юных музыкантов, как фактора оптимизации совместной ансамблевой деятельности и успешной творческой самореализации исполнителей. Исходя из этого, предлагается применять педагогический метод моделирования типовых репетиционных ситуаций, а именно, самостоятельное: ознакомление коллектива с новым произведением, проведение репетиций на начальном этапе разучивания музыкального опуса и генеральной репетиции, где руководитель ансамбля присутствует в роли наблюдателя и координатора с последующим обсуждением ситуаций моделирования [4, с. 55].

Концертно-исполнительская деятельность ансамблей предусматривает выступления детей на сцене. Сфера данного вида деятельности расширяется за счет: выездных концертов в учебные заведения, где учатся участники ансамбля, на предприятия, на которых работают их родители, участия в городских, областных и республиканских смотрах, конкурсах и фестивалях. Желание самореализовать себя как можно лучше помогает развитию уверенности в своих способностях, знаниях, умениях, навыках, способствует самосовершенствованию, самоутверждению, самоуважению и формированию творческой самостоятельности. Именно она сплачивает детей в стремлении добиться успеха в своих выступлениях, получить надлежащую благодарность зрителей, способствует развитию традиционно ценностных качеств учащихся: смелость, воля, трудолюбие, национальное достоинство, эмоциональность, нравственность в отношениях, коммуникабельность, толерантность и т. д.

На современном этапе развития концертного исполнительства прослеживаются тенденции возвращения к живому исполнительству. Практика руководства ансамблями подтверждает наличие положительных и отрицательных

моментов. К положительным факторам можно отнести следующие: выступления коллектива не должны быть детерминированы объективными факторами (погода и наличие электрического напряжения), выступления в малых залах и перед небольшими аудиториями способствует тесному общению со зрителем, а также является подражанием традициям инструментального исполнительства на Украине. Живой звук ансамбля народной музыки дает возможность услышать всю палитру звуков народных инструментов, оригинальность тембров и голосов, ставя перед юными исполнителями задачи уверенного и точного исполнения своей партии, чувствуя партнера, что, в свою очередь, благоприятствует самореализации в качестве опытного исполнителя.

К негативным факторам относятся: современные технические средства позволяют выступать детским коллективам на больших сценах, а это предполагает наличие усилительных средств в репетиционной работе, что далеко не всегда возможно, т. к. усилительные средства меняют живое звучание и вносят в выступление коллектива неуверенность, а выступления под фонограмму вообще довольно сложны для детского ансамблевого исполнения. Во время своей игры ребенок должен слышать то, что он играет, исполнение под фонограмму исключает у них такую возможность.

Таким образом, успешность творческой самореализации подростков в ансамбле зависит от многих факторов. Овладение ансамблевым музицированием возможно путем включения разнообразных форм работы с коллективом, чередования видов деятельности и создания различных по составу ансамблей на базе одного творческого коллектива, что обеспечит развитие у воспитанников интереса к ансамблевой деятельности, компетентности в области народного искусства, знаний в области музыкального тезауруса, а также овладению музыкально-исполнительскими умениями, созданию эмоционально-положительной атмосферы сотрудничества в коллективе, художественно-творческому общению с музыкой и их направленности на художественно-творческую самореализацию.

Литература

1. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс / Д. Благой // Камерный ансамбль : Педагогика и исполнительство : Сб. ст. – М. : Музыка, 1979. – С. 5-31.
2. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. – М. : Институт РАН, 1997. – 352 с.
3. Готлиб А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – М. : Музыка, 1971. – 94 с.
4. Добровольская А. И., Иванов М. А. Социально-психологические характеристики самодеятельных музыкальных ансамблей / А. И. Добровольская, М. А. Иванов // Вестник Московского университета. – Серия 14 : Психология. – 1990. – № 4. – С. 51-57.
5. Клепиков О. І., Кучерявий І. Т. Основи творчої особи / О. І. Клепиков, І. Т. Кучерявий. – К. : Вища школа, 1996. – 195 с.
6. Попонов В. Самодеятельный оркестр народных инструментов / В. Попонов. – М. : Профиздат, 1960. – 76 с.

У статті розглянуто проблему творчої самореалізації підлітків в умовах діяльності ансамблю народної музики. Розкрито сутність процесу в умовах діяльності ансамблю народної музики на основі принципів і педагогічних умов, спрямованих на розкриття, розвиток, самовдосконалення музичних здібностей та творчого потенціалу вихованців шляхом вивчення народних музичних традицій.

Ключові слова: творча самореалізація, ансамбль народної музики, музичні здібності, творчий потенціал.

The problem of the art-creative self-realization of teenagers in conditions of the folk music ensemble activities is considered. The essence of teenagers art-creative self-realization in conditions of the folk music ensemble's activities is disclosed on the basis of principles and pedagogical conditions directed to the opening, development, self-improving of musical abilities and creative potential of children through the way of learning folk traditions.

Keywords: art-creative self-realization, ensemble folk music, musical ability, creative potential.