

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени А.А.Алябьева"**

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

**Тема: "Психологические аспекты в музыкальной педагогике
музыканта-духовика"**

Подготовила:

**Шпак Анастасия Александровна,
преподаватель по классу флейты**

Москва, 2026

Содержание

Введение

1. Психологические установки духовика при работе над произведением

2. Методы работы над музыкальным сочинением

3. Психологические установки духовика-исполнителя

4. Исполнительские установки духовика-педагога при работе с обучающимися

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Психология творчества духовика-исполнителя недостаточно изучена и поэтому требует углубленного изучения с учетом достижений современной психологической науки.

Имеются лишь отдельные сведения по психологии исполнительства на духовых инструментах, среди которых следует отметить работы Б. Дикова, В. Иванова, Т. Докшицера. В этих работах вопросы психологии рассматриваются в разделах, связанных с работой над художественным образом произведения. Работы, специально посвященные психологии творчества духовика-исполнителя отсутствуют.

Целью данной работы является исследование психологии творчества духовика с позиций теории установки, разработанной академиком Д.Н. Узнадзе и его учениками.

Исполнение на духовых инструментах заключается в раскрытии идеи музыкального произведения, которое осуществляется с помощью звука, извлекаемого из духового инструмента.

1. Психологические установки духовика при работе над произведением

При обучении духовика-исполнителя педагог должен учитывать, что формирование у обучаемого установки в соответствии с воображаемой ситуацией с учетом специфики духового искусства и личностного типа духовика является важнейшей задачей.

Для осуществления исполнительского процесса духовиком у него должно произойти целостное изменение его внутреннего состояния, т. е. он должен «настроиться».

В установке должны отразиться как субъективные, так и объективные факторы, определяющие поведение.

Успешное выступление духовика зависит от посторонних раздражающих факторов: публики в зрительном зале, личных переживаний. Такие факторы снижают активность установки и

затрудняют создание художественного образа. Формирование установки является творческим процессом, для которого необходимы знания, музыкальное мышление, музыкальное воображение. Мастерство духовика-исполнителя заключается в том, чтобы устранить установкой помехи, мешающие созданию правдивого художественного образа

Исполнение может протекать гладко и непрерывно на основе фиксированной установки.

В том случае, если духовик при работе над произведением, чувствует, что некоторые фразы недостаточно выразительны, то он прерывает процесс игры и задерживается на неудавшихся нотах. В процессе остановки духовик переосмысливает исполнение произведения, вновь вникает в замысел произведения, исполняет неудавшиеся фразы в различных интонациях. В результате многократного повторения фраз духовик обогащает интонацию новыми выразительными оттенками и, сопоставляя исполнения, добивается большей выразительности.

Такой акт задержки, при котором духовик концентрирует свое внимание на отдельных моментах исполнения, обращая их в объекты, согласно теории Д.Н. Узнадзе, называется актом объективизации.

Огромное значение в успехе исполнительской деятельности духовика является сосредоточенность внимания. И. Гофман, выдающийся пианист и педагог считал, что «сосредоточенность- это первая буква в алфавите успеха».

Используя основные принципы теории установки, мы исходим из предположения, что в основе профессиональной деятельности духовика лежит установка, которая вырабатывается как целостное состояние духовика, а она уже без сознательного вмешательства, предопределяет исполнительскую деятельность духовика. Исполнительство на духовых инструментах представляет собой сложный психофизический процесс. В результате психологической мобилизованности в сознании духовика возникают переживаемые им психологические проблемы, которые помогают ориентироваться ему в процессе исполнения.

Раскрытие художественного образа музыкального произведения духовником обуславливается его установкой на исполнение произведения, осуществляется в результате его мобилизованности и настроенности.

В процессе исполнения духовик настроен на интерпретацию целого, т.е. на достижение конечной цели. Однако полного автоматизма в исполнительской деятельности духовика нет, вследствие наличия различных творческих задач духовного искусства. Такое разделение целого на отдельные части и задачи возможно лишь в том случае, если все детали и задачи направлены на художественное раскрытие образа.

Направление внимания осуществляется сознанием и является совокупностью сознательных волевых актов. Исходя из сознательно составленного плана, духовик вырабатывает в себе соответствующую установку, на базе которой он осуществляет свою исполнительскую деятельность.

Применяя основные положения теории установки к исполнительской деятельности духовика, можно считать, что исполнительская деятельность духовика также является поведением личности и поэтому должна протекать на базе личностной установки.

Общие закономерности установки стали для нас предпосылкой при исследовании психологии творчества духовика.

2.Методы работы над музыкальным сочинением

Для полного раскрытия воплощаемого художественного образа необходимо перевоплощение исполнителя в художественный музыкальный образ.

Согласно теории Д.Н. Узнадзе, установка всегда возникает на основе определенной потребности личности и соответствующей ей ситуации.

В установке как в эскизе дано то поведение, которое в дальнейшем должно осуществиться. Поведению предшествует определение состояния субъекта, возникшее на основе единства потребности и ситуации.

Рассматривая творческий процесс создания художественного образа, используя теорию Д.Н. Узнадзе, можно сказать, что духовик, начиная работу над художественным образом, имеет стремление, т. е. у него появляется потребность создания воображаемого художественного образа.

На основании взаимосвязи потребности и воображаемой ситуации у духовика вырабатывается, а в процессе репетиций фиксируется установка, соответствующая воображаемой ситуации, или целостно-личностное состояние, которое показывает его готовность к созданию художественного образа.

Приступая к работе над художественным произведением, духовик-исполнитель ставит перед собой конечную цель – создать художественный образ. Характер произведения и его музыкальное содержание должны вызвать у духовика потребность передать в художественно-образной форме то, что хотел выразить в художественной форме композитор. Ясно представленная цель настраивает духовика на ее достижение, в результате чего он приступает к действиям, направленным на выполнение намеченной цели. Создание духовиком воображения живого художественного образа является творческим процессом. Материалом для творческого процесса являются знания, личный опыт, впечатления

3. Психологические установки духовика-исполнителя

Создание духовиком воображения живого, правдивого художественного образа является творческим процессом, требующим от духовика – исполнителя : досконального изучения партитуры; глубокого проникновения в стиль композитора ; знакомства с исторической эпохой, к которой относится музыкальное произведение; с жизнью композитора и писателя, на слова которого написано музыкальное произведение; умение улавливать нюансы музыкального звучания, чувствовать и вникать в смысловой и музыкальный акцент музыкальной фразы.

Материалом для творчества являются музыкальные и общие знания. Все перечисленное обогащает воображение исполнителя, проявляющееся в его творчестве.

Нотная запись является условной и несовершенной формой выражения идей и замысла композитора. В своем произведении композитор лишь ориентировочно, в общих чертах указывает темповые изменения, динамические и частотные оттенки. Поэтому образные эмоциональные характеристики не могут быть созданы только по нотам композитора, а требуют творческого воплощения, которое создается воображением духовика-исполнителя в результате нахождения различных динамических и частотных оттенков.

Интерпретируя по-своему звуки и произведение в целом, духовик-исполнитель создает художественный образ, отвечающий его исполнительскому восприятию.

Духовик-исполнитель является посредником между композитором и слушателем. Задача духовика-исполнителя в том, чтобы, работая над старинным произведением, раскрыть его художественный смысл с позиций современного человека. Интерпретируя произведение, духовик должен понять композитора и понять слушателя и выразить это понимание в своем исполнении.

Исполняя произведение, духовик проявляет к нему личностное отношение, творчески преломляя его с позиций современного человека.

Для осуществления исполнительской деятельности духовик должен настроиться и выработать в себе соответствующую исполняемому произведению установку, которая играет важную роль в его художественном перевоплощении и повышает качество его исполнения.

Духовик-исполнитель своей интонацией музыкальных фраз раскрывает содержание музыкального произведения. Интонация является результатом индивидуального творчества духовика-исполнителя, с помощью которой он передает психологическую окраску нотного текста композитора. Психологическая интонация- это наиболее неповторимое

средство духовика-исполнителя, в которой проявляется его творческая индивидуальность

Выдающиеся духовики, владея тончайшими интонационными оттенками и нюансами, с большой художественной убедительностью передают в своем исполнении идею музыкального произведения и психологическое состояние воплощенного образа.

Для того чтобы произошли изменения в целостном состоянии личности духовика, он должен настроиться выработать в себе адекватную исполняемому произведению производственную установку, являющуюся важным фактором художественного перевоплощения.

4. Исполнительские установки духовика-педагога при работе с обучающимися

Духовик, приступая к разучиванию музыкального произведения, овладевает его музыкальным содержанием и вырабатывает соответствующую этому содержанию исполнительскую установку, являющуюся тем руководящим началом, которое обеспечивает реализацию исполнительского замысла.

Педагог в процессе обучения должен привлечь основное внимание ученика к музыкальной стороне произведения.

Основная задача педагога в том, чтобы ученик услышал и представил воплощенное в музыке действие и воображаемую ситуацию, т. е. выработал установку для раскрытия идейно-смыслового содержания сочинения.

При исполнении художественного произведения выразительные средства и технические приемы взаимосвязаны и представляют собой не разрозненные действия, а единый целостный комплексный акт.

В художественном произведении содержится большое количество разных динамических, интонационных, мелодических и ритмических оттенков, не предусмотренных в учебниках и методических пособиях. Поэтому педагог, обучая духовика красивому звукоизвлечению, должен

стремиться к тому чтобы не было разрыва между техническим и художественным развитием учащихся. Этого можно достигнуть в результате индивидуального подбора постоянно усложняющихся произведений, с помощью которых техническое развитие и художественное исполнение объединяются в целостный комплексный процесс.

Педагог при подборе репертуара должен учитывать музыкально-слуховой опыт ученика, имеющиеся недостатки в его игре и выбирать произведения, которые настроят его и вызовут целостно-личностное изменение его внутреннего состояния, позволяющее найти ему оптимальную позицию звукообразования. При правильно подобранном произведении у ученика возникает соответствующая установка, способствующая выработке у него красивого звука и преодолению технических трудностей.

В своей книге И.Гофман выразил свое отношение к работе над техникой : «Я твердо убежден, что техника должна с самого начала идти рука об руку с подлинным музыкальным развитием. Ни то, ни другое нельзя изучать изолированно друг от друга : одно должно уравнивать другое. Учитель, дающий ученику продолжительный курс чистой техники, не перемежающейся со вдумчивым изучением настоящей музыки, воспитывает музыкального механика, ремесленника, а не артиста».

Подбор духовнику педагогического репертуара на начальной стадии обучения должен осуществляться исходя из предварительной настроенности или установки ученика.

Чтобы учебный процесс был плодотворным, необходимо подбирать ученику музыкальное произведение, в котором его воображение будет предсказывать развитие мелодии. Чем понятнее для ученика музыкальный строй и сочетание музыкальных звуков в произведении, тем легче и быстрее он усвоит его и сможет осуществить такое исполнение, в

котором интонация, ритм, темп и интервалы будут соответствовать эмоционально-смысловому содержанию произведения.

Заключение

При постижении музыкального образа духовником исполнителем его творческое воображение питается его установкой, включающей в себя музыкально-слуховой опыт и художественно-творческий потенциал.

Создание музыкального образа достигается не интуицией, а предварительной настроенностью или установкой, которая включает в себя: знание большого количества музыкальных произведений; умение анализировать музыкальный текст, тональность, модуляции, нюансы; узнавать стиль композитора с содержанием литературного произведения; музыкальную память, позволяющую проводить параллели между различными музыкальными произведениями.

Наличие активной установки, т.е. предварительной настроенности, позволяет духовнику-исполнителю понимать указания композитора и выразительно исполнять музыкальное произведение, внося свою интерпретацию и осуществляя связь между композитором и слушателем.

Список используемой литературы

1. Гофман Иосиф. Фортепьянная игра, ответы на вопросы о фортепьянной игре. –М.: Музгиз, 1961,-208 с.
2. Диков Б.А. Проблемы теории и практики исполнительства на кларнете системы Т. Бема. Авт. Дис... д-ра искусств. М., 1985,- 50 с.
3. Докшицер Т.А. Путь к творчеству.-М.: Муравей. 1999. 214 с.
4. Иванов В.Д. современное искусство игры на саксофоне. Авт. дис...д-ра искусствовед. М.: 1997,- 42 с.
5. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961,- 210 с.
6. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М.: Наука, 1966,- 210 с.