

УДК 78 (075.8)

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАНТОВ В КАМЕРНОМ АНСАМБЛЕ

Немыкина И.Н., Гришкова О.Ю.

ФБГОУ «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова Минобрнауки России», Москва, Россия (109240, Москва, Верхняя Радищевская улица, дом 16-18), e-mail: muz.mggu@mail.ru; mgopu@mgopu.ru

В статье представлен теоретический анализ проблем межличностного взаимодействия и психологической совместимости музыкантов в камерном ансамбле. Рассмотрены принципы сотрудничества участников камерного ансамбля; указана необходимость использования в учебном процессе и в исполнительской деятельности психодиагностических методик, направленных на определение уровня межличностной совместимости музыкантов. Обозначена роль лидера – высококвалифицированного музыканта как организатора и координатора межличностного общения участников камерного ансамбля. Особое внимание акцентируется на отличительных признаках исполнительского поведения участников камерного ансамбля и их значении для психологического благополучия коллектива. Определены профессиональные качества исполнителей, способствующие как успешному взаимодействию музыкантов с аудиторией, так и их взаимодействию между собой в репетиционном и исполнительском процессе: ансамблевая адаптивность, деятельностная эмпатия, взаимная художественная антиципация.

Ключевые слова: камерный ансамбль, межличностная совместимость, психологическая адаптация, деятельностная эмпатия, художественная антиципация.

SPECIAL FEATURES OF THE INTERPERSONAL COOPERATION OF MUSICIANS IN THE CHAMBER ENSEMBLE

Nemykina I.N., Grishkova O.Y.

Moscow State Humanitarian University n.a.M.A.Sholokhov, Moscow, Russia (109240, Moscow street Upper Radishchevskaya 16-18), e-mail: muz.mggu@mail.ru; mgopu@mgopu.ru

In the article we have done the theoretical analysis the problems of interpersonal interaction and psychological compatability of musicians in the chamber ensemble. The principles of the collaboration of participants in the chamber ensemble are examined. We indicate the need for use also in the training process and in the performer activity of the psycho-diagnostic procedureds, directed toward the determination of the level of the interpersonal compatability of musicians. In the article we focus our attention to the role of leader - the highly skilled musician as an organizer and the coordinator of the interpersonal contact of participants in the chamber ensemble. We define the professional qualities of performers, whose facilitate as the successful cooperation of musicians with the audience, and their interaction with each other in the rehearsal and performance process: interpersonal compatability, ensemble adaptability, activity empathy, mutual artistic anticipation.

Keywords: chamber ensemble, interpersonal compatability, psychological adaptation, activity empathy, artistic anticipation.

Человеческое общение – это процесс установления и развития контактов между людьми, который порождается объективными потребностями совместной деятельности на основе обмена информацией, выработки единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания. Поэтому в системе человеческого общения реально выявляются три его составляющие: коммуникативная сторона общения как обмен информацией; интерактивная сторона как организация взаимодействия; перцептивная сторона как процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление взаимопонимания. Таким образом,

общение можно рассматривать как организацию совместной деятельности и межличностное взаимоотношение включенных в нее людей.

Современные исследования показывают, что совместная деятельность в любом процессе осуществляется через межличностное взаимодействие. Неэффективное взаимодействие приводит к отсутствию результатов, возникновению конфликтов, затруднениям в общении, что препятствует продуктивной совместной деятельности и развитию личности.

Музыкальное искусство, существующее во времени и пространстве, обладает возможностью отражения процессуального характера духовного мира человека, позволяет глубоко проникнуть в сферу его чувств и переживаний, а звуковая природа музыки способствует общению людей между собой. Музыкальная коммуникация как общение является важнейшей стороной музыкальной деятельности, в которой творчество, исполнительство и восприятие выступают как основные функциональные блоки в системе музыкальной культуры. При этом речь идет о коммуникации особого рода, основным содержанием которой являются эмоциональный контакт и душевное сопереживание. В данном контексте музыкальная коммуникация объективно выступает как своеобразная модель современных общественных отношений.

В современном академическом музыкальном искусстве все более возрастает значение ансамблевых форм исполнительства. Об этом свидетельствует много фактов, таких как сочинение в конце XX начале XXI века многочисленных произведений для различных составов камерного ансамбля, а также появление многообразных и весьма разноплановых ансамблевых объединений музыкантов.

Ансамблевая музыка представляет собой тонкую, сложно организованную материально-духовную субстанцию. Для достижения высокохудожественного исполнения, ансамблевый коллектив должен стать не просто неким исполнительским, отлично сыгранным объединением, а подлинным содружеством музыкантов, объединённых между собой целями совместной деятельности, взаимопониманием, взаимоуважением, чувством взаимной симпатии. Совершенно объективно камерный ансамбль по своей природе («ensemble» - от фр. «вместе») считается одной из основных дисциплин, развивающей коммуникативные качества музыкантов-исполнителей. Именно здесь на первый план выдвигаются вопросы психологической совместимости и межличностного взаимодействия ансамблистов. Включение в общий исполнительский процесс, требует не только умения слушать себя, но и слышать своих партнёров по ансамблю, проявлять повышенную чуткость и терпимость к их художественным устремлениям и намерениям других музыкантов.

Вопросам взаимодействия исполнителей в камерном ансамбле в практике преподавания посвящено значительное число работ, которые содержат ценный методический материал, однако речь в основном идет о коллективном характере исполнительской деятельности. Соответственно проблемы формирования межличностных взаимоотношений и их содержательной основы, связанной с такими профессионально-коммуникативными качествами будущих музыкантов-исполнителей, как сценическая общительность, ансамблевой адаптивности, деятельностная эмпатия, взаимная синхронность и художественная антиципация, они не затрагивают.

Камерный ансамбль является одной из наиболее сложных и интересных форм ансамблевого музицирования. Камерные музыкальные произведения обладают огромным художественным потенциалом для передачи различных лирических чувств и самых тонких переживаний человека. Они предполагают наиболее полное использование выразительных средств, которыми обладает каждый инструмент ансамбля. И, безусловно, камерный ансамбль требует от своих участников особых качеств, которые определяют успех, состоятельность ансамбля.

В основе сотрудничества музыкантов-исполнителей, объединённых в камерный ансамбль, лежит принцип равноправия. К основополагающим навыкам ансамблевого музицирования можно отнести умение слышать и слушать партнёра, быть с ним в постоянном контакте, достижение исполнителями синхронности в темпе, ритме, штрихах, интонации, динамике, тембровом звучании. Игра в ансамбле требует от партнёров, чтобы их исполнительские намерения были едины, фразировка была полностью согласована, а общий план исполнения был продуман и осуществлён в деталях.

Особенностью ансамблевого творчества является взаимодействие нескольких индивидуумов, каждый из которых привносит в коллектив свой собственный, индивидуальный, не похожий ни на что другое внутренний мир со своими субъективными качествами – характером, темпераментом, образом мыслей и т.д. «Настоящее понятие коллектива, - писал Л.Н. Раабен, - подразумевает органическое слияние индивидуальностей, особую «коллективную индивидуальность», которой и отличается один ансамбль от другого» [4, с.6].

Для достижения личностного и профессионального единства участников ансамбля и организации их продуктивного межличностного общения преподавателю камерного класса необходимо решать большое количество разнообразных творческих вопросов, и первым в этом ряду следует назвать вопрос о комплектовании ансамблевых составов. Критериями выбора участников ансамбля служат два основных фактора: профессиональный и психологический. Педагог должен учитывать не только уровень владения инструментом, но

и возможность установления между музыкантами тесного личностного контакта, свидетельствующего о психологической совместимости партнёров. Знание педагогом индивидуально-личностных особенностей потенциальных ансамблистов поможет найти оптимальный вариант их объединения. Вместе с тем практика показывает, что ошибки при комплектовании состава ансамблей неизбежны, и чем быстрее добиться их устранения – тем лучше. Проверить правильность того или иного решения по составу инструменталистов удаётся лишь экспериментальным путём в процессе творческой работы коллектива. Полезно использовать также психодиагностические методики, и, в частности, «Опросник Межличностных Отношений» (ОМО).

При формировании ансамблей возникает и требует своего разрешения проблема межличностной совместимости партнёров, основанной на оптимальном сочетании (сходстве или взаимодополняемости) индивидуально-психологических характеристик личности, таких как: ценностные установки, интересы, мотивы, потребности, особенностей темперамента. Межличностная совместимость индивидов обеспечивает продуктивность общения и при определённых условиях способна перерасти в совместимость групповую, являющуюся социально-психологическим показателем сплочённости участников камерного ансамбля. По мере интенсификации профессиональной деятельности камерного ансамбля «уровень взаимного притяжения партнёров» может меняться – как в лучшую сторону, так и в худшую. В последнем случае камерные ансамбли проходят несколько стадий внутреннего развития: от стадии формирования через стадию активного функционирования до стадии стагнации и распада.

Большое значение для профессиональной деятельности ансамбля имеет наличие в нём неформального лидера – инициативного, обладающего деловыми качествами, высококвалифицированного музыканта, выполняющего роли организатора и координатора межличностного общения других исполнителей. Такое общение может быть творчески продуктивным только в том случае, если оно правильно организовано и направлено на решение конкретных профессиональных задач, стоящих перед музыкантами. Роль лидера музыкального коллектива сложна и ответственна ещё и в том отношении, что лидерство такого музыканта не должно распространяться на сферу его личных исполнительских амбиций и превращать участника ансамбля в «солиста». Следует подчеркнуть, что речь идет в основном о крупных по составу ансамблях или трио. В дуэте исполнителей, отличающимся, как правило, более тесным характером профессиональных отношений, функции лидера не столь ярко выявлены. Их могут попеременно брать на себя, в зависимости от ситуации, то один, то другой исполнитель [3].

Но для того чтобы произошло слияние индивидуальностей, требуется немало времени, которое порождает, помимо приятных моментов в общении, и конфликтные ситуации.

Процесс выяснения отношений является естественным и неизбежным, в определенном смысле регулятором психического равновесия и поэтому не следует уходить от решения проблемы ее молчаливым неприятием либо же «взрывом» эмоций. Необходимо помнить, что от таких действий пострадает не только психологический климат в ансамбле, но и, прежде всего, станет затрудненным становление творческого начала в музыке. Именно умение уступать, понимать, выслушивать своего коллегу, а также способность к нахождению мягкой формы для выражения своих собственных мыслей, создаёт прочную основу для коллективного творчества. Можно сказать что творчество, проявляемое в условиях сценического выступления, рождается из всей той суммы переработанных мыслей, чувств и отношений которые ансамблисты пережили в процессе общения.

Необходимо отметить, что участники камерного ансамбля должны обладать такими качествами, как антиципация и адаптивность. Существуют два основных смысловых аспекта понятия антиципация. Один из них означает способность ансамблиста интуитивно представлять себе возможный исход действия, другой - способность мгновенно реагировать на любые события до их наступления. Владение ансамблистом качеством антиципации оберегает его от вероятности быть застигнутым «врасплох», не подготовленным к последствиям тех или иных действий и выступает, тем самым, одним из защитных механизмов психики. Во взаимоотношениях участников ансамбля приветствуется душевная открытость, общительность, искренность [3, с.150]. Общительный человек легко адаптируется в незнакомом коллективе, способствует поддержанию в нём здорового психологического климата.

К числу востребованных качеств участников камерного ансамбля относится и качество взаимной художественной антиципации, что означает умение предчувствовать и предугадывать художественно-исполнительские намерения партнёров. Качество взаимной художественной антиципации имеет большое значение как в репетиционной работе музыкантов, так и на стадии концертного исполнения камерно-ансамблевых произведений. Причём в последнем случае - в особенной степени, поскольку исполнение на концертной эстраде, вследствие волнения музыкантов, почти всегда сопряжено с элементом неожиданного, импровизационного, требующего мгновенной реакции со стороны партнёров-ансамблистов.

Также, особые черты применительно к процессу ансамблевого исполнительства приобретает следующее коммуникативное качество, необходимое музыканту-исполнителю

— адаптивность. Потребность в согласовании и соподчинении намерений исполнителей возникает уже на начальной стадии работы над музыкальным произведением [6]. Именно в это время впервые сталкиваются между собой различные точки зрения относительно характера и содержательного смысла того или иного ансамблевого произведения. Однако цели совместной профессиональной деятельности требуют от музыкантов нахождения в данном вопросе взаимопонимания, выработки общей творческой позиции на основе неизбежных в этом случае компромиссов и взаимной адаптации индивидуальных художественных представлений.

Качество ансамблевой адаптивности необходимо для ансамблистов и на более поздних этапах работы над произведением. Это касается, например, преодоления художественных и технических трудностей в процессе освоения ансамблевой фактуры. Ансамблевая адаптивность проявляется в данном случае как умение слушать партнёра, согласуя с ним свои собственные исполнительские решения.

Исключительно ярко проявляет себя качество ансамблевой адаптивности на стадии концертного исполнения произведений. Полнейшая согласованность намерений и действий предполагает, что решение одного из партнёров (даже в том случае, если оно будет принято неожиданно, - как следствие эстрадного волнения) всегда найдёт адекватный отклик у других. Поэтому смысл, который заключён в понятии адаптивности, весьма близок тому, который музыканты-исполнители вкладывают в понятие ансамблевой гибкости.

Но в тоже время, наличие всех этих условий не дает полную гарантию того, что исполнение будет одухотворенным, искренним и творческим, так как в условиях сценического выступления личности музыкантов подвержены всевозможным воздействиям извне. Такими раздражителями для исполнителей могут стать температура и освещённость помещения, цвет и форма окружающих предметов, случайные звуки. Эти и множество других причин порождают в душе музыканта волнение, растерянность, степень которого зависит от устойчивости нервной системы каждого исполнителя в отдельности, его темперамента и способности сохранять самообладание во время выступления на сцене.

Очень важен и предсценический этап, на котором определяется, каким будет психологический настрой у исполнителей, их эмоциональный тонус, состояние нервной системы и т.д. В предконцертные дни многие педагоги советуют находиться в спокойной обстановке, совершать неустойчивые прогулки, а репетиции свести к минимуму [6].

Необходимо заметить, что чем ближе момент выхода на сцену, тем больше проявляется предсценическое волнение, сопровождаемое различными побочными эффектами: мышечной вялостью, внутренней неуверенностью, перевозбуждением нервной системы, похолоданием рук и т.д. Существуют разнообразные методы для преодоления этого

волнения (медикаменты, дыхательные и физические упражнения), применение которых является сугубо индивидуальным. В ансамблевом исполнительстве в отличие от сольного существует специфика преодоления негативных последствий волнения. Так, одним из действенных методов, способствующим справиться с чувством предсценического волнения, является непринужденное общение с партнерами по ансамблю. Такое общение позволяет добиться душевного покоя и раскованности, дает обоюдную дополнительную эмоциональную подпитку всем музыкантам. В случае такого общения психологическое напряжение значительно ослабевает, а большая часть нервной энергии переходит в состояние равновесия.

В камерном ансамбле встречаются минимум два музыканта, порой различные по своим творческим индивидуальностям, разные по характеру. Ансамбль может существовать как художественный «организм» только в том случае, если существует полная гармония между двумя исполнителями, то невидимое чувство локтя, когда творческие импульсы, идущие от одного исполнителя, могут быть поняты, поддержаны и возвращены в новом качестве, обогащенные творческой фантазией другого. Это ощущение партнёра вырабатывается длительной совместной работой и возникает тогда, когда имеет место общее понимание музыкально-художественных задач. Различие творческих индивидуальностей не будет помехой, если оба партнёра едины в желании осуществить общий замысел. Более того, именно это различие будет способствовать разнообразию и яркости исполнителя.

Успешность исполнительской деятельности в камерном ансамбле напрямую зависит от формирования навыков межличностного взаимодействия, таких как ансамблевая адаптивность (взаимная приспособляемость участников ансамбля); деятельностная эмпатия (глубокое восприятие внутреннего мира другого человека, эмоциональное созвучие с его переживаниями); взаимная художественная антиципация (стимулирование, регулирование, коррекция и дополнение совместной исполнительской деятельности), обеспечивающих преодоление психологической несовместимости ансамблистов.

Список литературы

1. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства - теоретические основы, практический опыт. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Музыка, 1994. – 318с.
2. Костюк Н.С. Формирование антиципационных способностей студентов педагогических специальностей // Эврика – 2012: сб. науч. работ. – Гродно: ГрГУ им. Я Купалы, 2012. URL: <http://edu.grsu.by/conferences/evrika2012/index.php/aktualnye-problemy-pedagogiki> (дата обращения: 25.11.2013)

3. Лукьянова Е.П. Камерный ансамбль как вид музыкально-исполнительского искусства (психологический аспект) // Проблемы ансамблевого исполнительства: Межвузовский сборник статей / Урал. Гос. Консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2007. – с. 6 -17.
4. Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века. – Л.: Сов. Композитор, 1986. – 200с.
5. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего: учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 352 с.
6. Савшинский С.И. Пианист и его работа / под общ. ред. Л.А. Баренбойма. – М.: Сов. Композитор, 1961. – 271 с.
7. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с

Рецензенты:

Рапацкая Л.А., д.п.н., профессор, декан факультета культуры и музыкального искусства ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» Минобрнауки России, г. Москва.

Козьменко О.П., доктор культурологии, профессор кафедры музыкального исполнительства ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» Минобрнауки России, г. Москва.