

УДК: 377, 378

DOI: 10.25629/НС.2023.11.07

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ЭЛЕКТРОННОМ ОРГАНЕ

Панг Бо

Московский государственный институт культуры

АННОТАЦИЯ

Музыкант-исполнитель – профессия творческая и артистическая. Но каждый ли музыкант проявляет в игре творческие и артистические способности? Каждый ли музыкальный инструмент позволяет это сделать? Эффективно ли развитие творческих и артистических способностей при обучении игре на электронном органе? Эти вопросы актуальны в наши дни, поскольку среди музыкантов растет интерес к электронным инструментам и при этом все большую роль в разных сферах жизнедеятельности человечества играют креативные способности. В статье рассматриваются разные взгляды и представления о творческой и артистической деятельности, которые сложились в философии, эстетике, искусствоведении и педагогике. В педагогике эффективность развития творческих и артистических способностей видится в сочетании трех факторов: природных данных, знаний традиций музыкальной культуры и опыта их претворения в практической исполнительской деятельности. Эти факторы образуют методологическую основу процесса развития творческих и артистических способностей в процессе обучения игре на электронном органе. Учитывается также специфика средств выразительности данного инструмента, которые позволяют музыканту-исполнителю проявить свои творческие и артистические способности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

электронный орган, творческие способности, артистические способности, музыкант-исполнитель, органист, развитие, обучение

ВВЕДЕНИЕ

Любой профессиональный музыкант в своей игре стремится не просто воспроизвести нотный текст, а, поставив себя на место композитора, передать в музыке весь комплекс чувств и мыслей, которые автор запечатлел в своем произведении. Выражение чувств и мыслей в музыкальном исполнении, несомненно, требует творческих и артистических способностей. Но каждый ли музыкант обладает и проявляет творческие и артистические способности? Что значит быть артистом? Что значит творческий подход в художественном исполнении? Позволяют ли исполнителю электронные инструменты, в том числе орган, применить свои творческие и артистические способности? Можно ли развить их в процессе обучения игре на электронном органе и интерпретации органной музыки? Все эти вопросы остаются актуальными и для эстетики, и для искусствоведения, и для музыкальной педагогики в наши дни.

«Художник – это человек, который создает произведения искусства с большим мастерством и вдохновением» – обычно такое определение фигурирует в научных исследованиях [1]. В период Средневековья функцией художника считалось «воздействие на материю посредством м музыкальных инструментов», поэтому синонимами слова «художник» были мастер, эксперт, гуру и даже виртуоз. Со временем концепция «художника» изменилась и сегодня в ней преобладает идея самовыражения личности творца и генерирования оригинальных идей. Цели художника также пересматривались на протяжении веков, хотя с античных времен сохранила свое значение придание универсальным идеям конкретной материальной формы, передача ценностей, удовлетворение эстетических потребностей и доставление удовольствия слушателю/зрителю,

введение его в состояние катарсиса, выражение в произведении искусства эстетически прекрасного. Не менее важными для эффективной реализации художественных целей являются упорство/последовательность, трудолюбие с раннего возраста и на протяжении всей жизни, умственная стойкость, умение наблюдать мир, пронизательность, открытость [3].

В искусстве владельцами дум и законодателями мод были и остаются художники, поскольку только они задействованы в творческом процессе от концепции до ее конкретной материальной реализации в виде картины, скульптуры, поэтического произведения или музыкальной композиции [2]. При этом художник воплощает собственные взгляды на мир в контексте общечеловеческих ценностей. Обобщая эстетические взгляды и представления о творческой деятельности, выделим несколько ключевых качеств художника: мышление, воображение, знание, мудрость, пронизательность, самодисциплина, саморефлексия, эмоциональность, интуиция, ответственность, умение генерировать оригинальные идеи, ставить цели и реализовывать их, навыки и умения создания или исполнения произведений искусства, но главное – творческие (продуктивные) и артистические (эмоционально-образные) способности [6].

МЕТОДИКА

Приступая к рассмотрению процесса развития творческих и артистических способностей, необходимо остановиться на важнейших терминах и научных концепциях в области философии, эстетики, искусствоведения и педагогики в отношении музыки как вида искусства, исполнительства как вида творческой деятельности, электронного органа как вида инструмента и органиста как музыканта-исполнителя. Для обобщения взглядов и представлений о творчестве в целом и исполнительском искусстве, в том числе игре на электронном органе, были изучены труды М.В. Воиновой [4], Е.В. Орловой [10] и М. Жостака [19], а также работы, посвященные творческим и артистическим способностям [8; 9; 14].

В педагогике эффективность развития творческих и артистических способностей видится в сочетании трех факторов: природных данных, знаний традиций музыкальной культуры и опыта их претворения в практической исполнительской деятельности [11; 15]. Эти факторы образуют методологическую основу процесса развития творческих и артистических способностей в процессе обучения игре на электронном органе. Учитывается также специфика средств выразительности данного инструмента, которые позволяют музыканту-исполнителю проявить свои творческие и артистические способности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Не без дискуссий в науке обсуждается вопрос, что характеризует настоящего музыканта – популярность у публики, продолжительная и успешная концертная деятельность, достижения в форме общественного признания и наград, авторитет среди коллег по цеху, сложность воплощаемых в исполнении концепций, виртуозные технические возможности и т.д. [6]. Важнейшим критерием мастерства органиста, например, служит качество исполняемых произведений, которое должно считаться универсальной ценностью художественного творчества, понятной и признанной в обществе независимо от эпохи и национальности. А качество исполнения достигается благодаря творчеству – собственно созданию эстетически прекрасного образа, воплощаемого в звуках инструмента. При этом признаками эстетически прекрасного образа служат его выразительность, эмоциональная и смысловая наполненность [3]. Таким образом, творческие и артистические способности органиста обуславливают уровень его исполнительского мастерства.

Креативность понимается исследователями как «способность произвести или выразить оригинальные идеи или создать что-то новое, никогда прежде не существовавшее» [8], которая, конечно, проявляется при наличии у создателя ума, воображения, образного мышления, изобретательности, фантазии и соответствующих способностей, навыков и умений. Феномен творчества рассматривается в области психологии (индивидуальное творчество композиторов, исполнителей), социологии (коллективное творчество оркестров, хоров), менеджмента (организация творческой деятельности и распространение ее результатов), эстетики (художественное творчество с точки зрения эстетических принципов), а также философии, аксиологии, семиотики, герменевтики и т.д. [17].

Психология рассматривает художественное творчество как вдохновение, как профессиональную деятельность и как самовыражение личности [14]. В концепции творчества как вдохновения создатель добивается особо значимых художественных результатов не только благодаря своим знаниям и умениям, но и особому состоянию душевного подъема и производительности, которое в целом характеризует процесс создания произведения искусства. В соответствии с этой теорией творчество понимается как мало контролируемый человеком процесс, можно сказать, мистический: концепция творчества как вдохновения сочетается с теориями гениальности и индивидуальности художника.

Концепция творчества как профессиональной деятельности рассматривает такие категории, как работа, труд, преодоление препятствий и приложение усилий: человек может обладать творческими способностями, но он должен работать над ними, чтобы создавать истинные произведения искусства. Необходимыми условиями для творчества как деятельности являются знание правил создания произведений искусства и умение их использовать; труд является обязательным условием творческого процесса, хотя и не единственным.

Концепция творчества как самовыражения личности предполагает, что создатель способен выразить то, что чувствует он сам и что чувствуют другие, при этом процесс создания произведения искусства контролируется сознанием художника. Искусство мыслится способом коммуникации, и его роль заключается в передаче внутренних состояний от творца к слушателю/зрителю. Художник выражает свои мысли и душевные переживания, чтобы позволить другим испытать их. Коммуникация эффективна в искусстве при условии творческого и артистичного самовыражения личности.

На вопрос, что заставляет человека заниматься творческой деятельностью и становиться художником, дает ответ эстетика, в которой дифференцируются понятия «базовой личности» и «творческой личности». Последняя характеризуется наличием определенных качеств и способностей, которые обуславливают успешность творческой деятельности, то есть помогают организовать работу над воплощением художественного замысла, образа, концепции. Творческая личность развивается на основе базовой. В произведении искусства мы никогда не найдем полного выражения черт личности, и чтобы выявить все качества и способности художника, необходимо изучить все его творчество. Вопрос творческой личности рассматривается в эстетике в связи с понятием художественного стиля: произведение искусства позволяет воссоздать мировосприятие как самого творца, так и целой эпохи, в свете которого запечатлены все явления и процессы, отраженные создателем.

Многие исследователи, анализируя творческий процесс музыкантов-исполнителей, разделяют его на этапы: концептуальный (формирование стиля интерпретации), инструментальный (выбор средств выразительности и стиля игры), реализации (сценическое выступление), саморефлексии и самооценки [20]. Классификация творческих личностей включает в себя интуитивный, рефлексивный и поведенческий (ситуативный) типы. Они проявляются не в чистом виде, а в различных пропорциях. Интуитивный тип характеризуется соединением этапов подбора инструментов и реализации концепции в процессе последовательного ее осмысления: творческая работа идет быстро благодаря четким принятым решениям, причем важнейшие творческие моменты протекают при участии интуиции и мотивации дискурсивного характера, то есть без полного осознания (это свойственно музыкантам-импровизаторам) [18].

Рефлексивный тип музыканта-исполнителя характеризуется четким разделением этапов и их последовательному прохождению. Здесь процесс полностью контролируется сознанием, имеет сложную структуру, но происходит колебание в выборе концепции и средств выражения. В данном случае творческий процесс продолжителен, художник воплощает все свои намерения, разрабатывает концепцию и последовательно реализует ее. Рефлексия творческого процесса происходит не только на интеллектуальном, но и эмоциональном уровне, часто касается личных мыслей и переживаний и обуславливается степенью широты художественно-творческого опыта, полученного исполнителем в процессе восприятия и освоения реальности.

В случае поведенческого, или ситуативного типа музыканта-исполнителя этапы творческого процесса четко отделены друг от друга за исключением того, что этап реализации предшествует этапу инструментальному. Также ситуативный тип характеризуется большой ролью интуиции и применением метода проб и ошибок: исполнитель не знает, как прозвучит произведение в итоге и не чувствует необходимости предпринимать те или иные шаги, чтобы изменить окончательный облик; речь идет скорее о том, чтобы облачить не совсем ясное художественное видение в реальные формы. Органисты в целом также дифференцируются по перечисленным выше интуитивному, рефлексивному и поведенческому типам.

В аксиологии рассматривается понятие «эстетической ситуации», при которой исполнитель в процессе творческой деятельности создаёт художественное произведение, сознательно и интуитивно ориентируясь на общезначимые ценности и отражая то, что происходит в реальном мире [5]. Воплощение ценностей в виде художественных идей и образов требует творческих и артистических способностей, которые, таким образом, признаются важнейшими в музыкально-исполнительском искусстве в разных научных теориях и концепциях.

ОБСУЖДЕНИЕ

Хотя наиболее важными – с точки зрения аксиологии – являются ценности, а с точки зрения искусствознания – само художественное произведение, именно в сознании и подсознании самого творца происходят важнейшие процессы, составляющие феномен творчества [13]. Именно поэтому творчество в педагогике изучается эмпирическим путем – тщательно отслеживается сам творческий процесс и механизмы работы создателя произведений искусства, которые помогают сделать выбор в пользу того или иного метода обучения музыке [11]. В первую очередь возможности, способности и потребности личности, ведущие к формированию интереса к созданию и исполнению произведений искусства, а также социальные условия (уровень образования, воздействие окружающей среды, общественное мнение относительно искусства и критерии оценки произведений других художников), опыт (сумма индивидуальных переживаний художника), навыки и умения творческой деятельности (способности человека принимать творческие решения, создавать новые идеи и воплощать их с помощью средств выразительности того или иного вида искусства) определяют специфику развития творческих и артистических способностей музыканта-исполнителя [12].

Электронный орган представляет собой конструкцию, оснащенную отделом с клавишами и блоком управления с кнопками [4]. Такие музыкальные инструменты также оснащаются эквалайзером, тюнером, множеством дополнительных внешних разъемов, в том числе и для наушников. Большая часть таких образцов выпускается со встроенной акустической системой [10]. Являясь, по сути, клавишным электроинструментом и органом, он не только требует особых навыков игры и техник исполнения музыки разных стилей и направлений, но и системой для создания музыки, звуковых и акустических экспериментов, поисков нетрадиционных звучаний органа, новых штрихов и способов игры, а также воспроизведения музыки. Поэтому электроорган в еще большей степени, чем традиционный апеллирует к творческим способностям исполнителя и задействует его артистический потенциал [16].

Для начала творческого процесса, каким всегда было исполнение музыки, одного вдохновения недостаточно: мотивировать к созданию или воспроизведению сочинений могут быть сами произведения, потребность в творческой деятельности, актуализация креативных способностей, желание создать что-то новое и оригинальное, социальный заказ или ожидания со стороны окружающих, наконец финансово-экономические причины [7]. Внимание творца при этом сосредоточено на совершенстве произведения, реализации высокой эстетической идеи и выражении общезначимых ценностей, удовлетворении потребностей общества, т.е. готовности передать слушателям опыт, который может дать художественное произведение. Исполнение произведения искусства требует прямого импульса для реализации творческого процесса, то есть психологической активизации интеллектуально-духовного потенциала личности посредством внешнего или внутреннего стимула:

1) присутствие или, напротив, отсутствие в мире красоты и совершенства (видя достоинства, художник стремится запечатлеть их; а видя недостатки – обогатить реальность ценностями);

2) явления и события реальности (художник хочет выразить восхищение миром и происходящими в окружающей среде процессами);

3) личные переживания, мысли о происходящем вокруг (художник хочет освободиться или поделиться ими с другими, выражая их в художественной форме).

Внутренние потребности, мотивация и стимулы обуславливают принятие исполнителем решения о начале творческого процесса. Затем происходит подготовка к исполнению произведения и предпринимаются первые шаги. Иногда музыкант сразу начинает подготовку к концертному выступлению, но и эта работа проходит в три этапа: формирование концепции и стиля интерпретации произведения, развитие эмоционально-образного восприятия и трактовки опуса, наконец, воплощение художественного замысла и намерений в применении комплекса средств выразительности искусства игры на органе.

Процесс звуковой реализации органного произведения начинается тогда, когда исполнитель объективирует свои намерения – творчески материализует замысел композитора посредством артистических способностей. Последние включают в себя способность быстрой перестройки в соответствии с внешней обстановкой; изменение манеры поведения, темпа речи, артикуляции и гибкую адаптацию к новым правилам игры, умение исполнителя принять ситуацию, не изменяясь внутренне. Материал в руках органиста приобретает форму, которая наполняется определенными эстетическими ценностями и художественным содержанием. Важными этапами здесь становятся:

1) изложение и развитие материала таким образом, чтобы он отражал характер интерпретации исполнителя: на данном этапе стоит обратить внимание на непредвиденные в, казалось бы, запланированной и разработанной концепции ситуации, возникающие в процессе исполнения и требующие от артиста творческого решения, а также необходимость выразительного и артистичного выступления для того, чтобы художественные намерения исполнителя стали понятны слушателям;

2) по окончании физического этапа творческого процесса наступает этап ментальный: это оценка результата творческого процесса с точки зрения эстетической ценности и восприятия исполнения слушателями, критериями которой становятся не только совершенство изложения материала и воплощения формы произведения, но и творческий подход и артистизм исполнения.

В заключение необходимо рассмотреть несколько аспектов из теории межличностной коммуникации в процессе исполнения и восприятия музыки. Коммуникация – это «процесс, с помощью которого происходит обмен информацией между людьми через общую систему символов, знаков или поведения» [9]. Транслируя эту категорию в область музыкального искусства, можно добавить, что композитор кодирует сообщение в своем произведении в виде художественных образов и переживаний, исполнитель переводит сообщение на язык музыки, а слушатель декодирует сообщение, чтобы понять мысль и чувства автора. Исполнитель переводит сообщение на язык музыки посредством творческих и артистических способностей именно для того, чтобы слушатель сумел понять значение языка музыкального искусства и декодировать сообщение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что музыкант-исполнитель – это подлинный художник, если он сознательно погружается в эстетическую ситуацию: черпает вдохновение из мира общечеловеческих ценностей и создает произведения искусства, отражая явления и события реального мира посредством творческих способностей (способности человека принимать творческие решения, создавать новые идеи и воплощать их с помощью средств выразительности того или иного вида искусства) и артистических способностей (способность быстрой перестройки в соответствии с внешней обстановкой; изменение манеры поведения,

темпа речи, артикуляции и гибкую адаптацию к новым правилам игры, умение исполнителя принять ситуацию, не изменяясь внутренне).

Кроме того, если исполнитель применяет творческие и артистические способности, навыки и умения при игре на электрооргане, «передавая» на музыкальном языке сообщение автора слушателю, последний декодирует зашифрованное в нотах послание благодаря тому, что оно становится понятным. Тогда исполнителя можно назвать художником в прямом смысле этого слова как создателя совершенного произведения искусства с большим мастерством и вдохновением.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Анищенко А.В. Феномен воображения как важнейший компонент творческой деятельности // Гуманизация образования. 2010. № 1. С. 79-84.
2. Богомолова Г.Н. Личность в пространстве творчества // Наука и школа. 2017. № 3. С. 124-131.
3. Вахтель Л.В. Психологический ракурс интерпретации произведения искусства // Международный научный вестник (Вестник Объединения православных ученых). 2019. № 1 (21). С. 24-30.
4. Воинова М.В. Органное искусство и цифровой век // Музыкальная академия. 2017. № 1 (757). С. 122-128.
5. Гаврилова А.О. Аксиологический подход в развитии творческих способностей современного подростка // Информ-образование. 2016. № 2. С. 33-40.
6. Кравчук П.Ф. Самовыражение и самосовершенствование личности в творческой деятельности // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. 11. № 4 (51-52). С. 147-156.
7. Мазаненко О.М. Эстетико-психологический анализ интуитивности творческого сознания // Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 2020. № 1 (8). С. 164-177.
8. Межидова Р.М. Сущность и особенности феномена творческих способностей // Педагогика и психология в современном мире. Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. Грозный: Чеченский государственный педагогический университет, 2019. С. 415-422.
9. Мукушова Ж.М., Галымбек Ж.Г., Нугманов А.С. Артистизм как поведенческий феномен // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4-4. С. 91-92.
10. Орлова Е.В. Электронные органы – теперь доступнее // Музыка и электроника. 2018. № 3. С. 16-23.
11. Переверзева М.В. Игровые методы обучения в высшем музыкально-педагогическом образовании // Материалы Всероссийской конференции X Ивановских чтений. М.: Перспектива, 2020. С. 107-116.
12. Переверзева М.В. Современное музыкально-педагогическое образование: проблемы и перспективы // Переверзева М.В., Илларионова Н.Н., Ющенко Н.С., Давыдова А.А., Трифанова В.П., Щербинина В.М., Царев Д.В., Цилинко А.П. Музыкально-исполнительское искусство: история, теория, практика: коллективная монография. М.: Издательство РГСУ, 2019. С. 4-19.
13. Синюкова Е.Ю. Профессиональные ценности как основа педагогической подготовки студентов колледжа культуры и искусств // Наука и образование: новое время. Научно-методический журнал. 2016. № 1. С. 28-31.
14. Терещенко Р.Н. Эмоциональная креативность как способность // Психология обучения. 2013. № 3. С. 134-142.
15. Ушков А.Л. Проблемы взаимодействия фортепианной и органной исполнительской техники при обучении игре на органе // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань: Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, 2015. С. 317-322.

16. Электроорганы нового поколения // Музыкальная академия. 2017. № 3 (759). С. 121-122.
17. Aksenova S.S., Kruglova M.G., Ovsyannikova V.A., Pereverzeva M.V., Smirnov A.V. Musical hermeneutics, semantics, and semiotics // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2020. Vol. 12. No S3. P. 779-784.
18. Dahlberg S. Creative Engagement: Supporting creative acts beyond dissemination, Conference: Supporting creative acts beyond dissemination. Washington: Creativity & Cognition, 2007. 306 p.
19. Szostak M. Creativity and Artistry in Organ Music // The Organ. 2020. No 391. P. 24-31.
20. Woodward J., Funk C. Developing the artist-leader // Leadership. 2010. No 6(3). P. 295-309.

DEVELOPMENT OF CREATIVE AND ARTISTIC ABILITIES IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY AN ELECTRONIC ORGAN

Pang Bo

Moscow State Institute of Culture

ABSTRACT

The musician-performer is a creative and artistic profession. But does each musician show creative and artistic abilities in the performance? Does each musical instrument allow this? Is the development of creative and artistic abilities effective in learning to play an electronic organ? These issues are relevant today, since among musicians there is a growing interest in electronic instruments and at the same time creative abilities play an increasingly important role in various spheres of human life. The article considers different views and ideas about creative and artistic activities that have developed in philosophy, aesthetics, art history and pedagogy. In pedagogy, the effectiveness of the development of creative and artistic abilities is seen in a combination of three factors: natural qualities, knowledge of the traditions of musical culture and experience in their implementation in practical performing activities. These factors form the methodological basis for the development of creative and artistic abilities in the process of learning to play the electronic organ. The specificity of the means of expressiveness of this instrument, which allow the musician-performer to show his creative and artistic abilities, is also taken into account.

KEYWORDS

electronic organ, creativity, artistic ability, musician-performer, organist, development, training.