

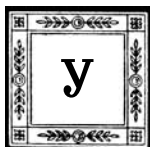

Н.В. Буянова

РОЛЬ ДИРИЖЕРА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

На основании обобщения широкого спектра методической литературы и эмпирического опыта автор статьи выявляет особые приемы коммуникации музыканта-руководителя, закономерности формирования позитивного микроклимата в творческом коллективе. В статье подчеркивается корреляционная связь между способностью дирижера к организации творческого процесса и его личностными качествами.

Сущность творческого коллектива, коммуникация, профессиональная компетентность.

Управление художественно-творческим (музыкально-исполнительским) коллективом значительно отличается от системы руководства любым другим социальным сообществом. Эти отличия обусловлены в первую очередь спецификой самого творческого процесса, для которого характерна «неоднородность» средств коммуникации, разнообразие способов самовыражения всех его участников, сплав интеллектуально-рациональных и эмоционально-интуитивных составляющих в арсенале выразительных средств музыканта и ведущее значение последних в исполнительском процессе. Помимо этого следует учитывать, что любое творческое сообщество состоит из самостоятельных личностей, обладающих различными профессиональными знаниями и навыками, разными темпераментами и отличными друг от друга музыкально-художественными представлениями. Не случайно А.М. Пазовский, учитывая это обстоятельство, охарактеризовал музыкально-творческий коллектив как «единый многокрасочный и многозвучный инструмент, состоящий из живых, индивидуально мыслящих, чувствующих и созидających музыкантов – художников» [8, 71]. Исходя из сказанного, музыкально-исполнительский коллектив (оркестр, хор, ансамбль), во-пер-

вых, представляет собой сообщество независимых и самодостаточных индивидуальностей. Во-вторых, в его существовании соблюдается определенная закономерность – чем выше профессиональный уровень музыкантов, работающих в коллективе, чем ярче проявляются талант и самобытность каждого музыканта в коллективе, тем сложнее путь дирижера к профессиональному признанию и авторитету, тем «разнополярнее» уровень и качество дирижерского управления может оцениваться исполнителями.

В характеристиках музыкантов-практиков, касающихся выявления сути творческого коллектива, наблюдается достаточно большое разнообразие, но по большей части в них раскрывается сущность творческого коллектива с позиции его «художественного амплуа» и специфики звучания (А.А. Егоров, В.И. Краснощеков, И.А. Мусин, А.М. Пазовский, В.Г. Соколов, П.Г. Чесноков и др.). Вместе с тем эти характеристики практически не отражают психолого-педагогический и социально-культурологический аспекты функционирования творческого коллектива, поскольку рассмотрение этих сторон его жизнедеятельности стало актуальным только в последние десятилетия. На то есть множество причин, но в числе главных можно отметить следующие обстоятельства. Изменились социокультурные условия, и как следствие произошли кардинальные перемены в ментальности и мировоззрении не только внутри российского общества, но и в отношениях с мировым сообществом. В музыкальном искусстве последней трети XX века стал заметным уход от воспитания музыканта в системе конкурсов и соревнований, сопряженных с интенсификацией технической оснащенности музыкантов-исполнителей и творческих коллективов. За прошедшие десятилетия сформировалась обширная система дополнительного музыкального образования, расширились границы любительского музицирования. Все это не могло не привести к возникновению новых ракурсов в воспитании и обучении специалиста в художественно-творческой области. Изменились цели и задачи педагогической и просветительской работы музыканта в социуме, в ряду которых к основным задачам следует отнести не только формирование у музыкантов-любителей заинтересованности в музыкальной деятельности и их приобщение к мировым шедеврам, но и максимальное раскрытие, выявление и развитие личности обучающегося. Осуществление этих задач возможно только в обстановке со-доверия, со-переживания, со-дружества, что напрямую зависит от степени психолого-педагогической осведомленности и оснащенности музыканта-руководителя.

В отличие от других видов социальных сообществ важнейшей особенностью музыкально-исполнительского коллектива в первую очередь является общность творческой цели. В условиях коллективного музицирования музыканты (профессионалы, любители, дети) должны находиться в постоянном духовном, эмоционально окрашенном взаимодействии, качество которого в немалой степени оказывает влияние на плодотворность существования творческого коллектива. Это взаимодействие имеет разные формы: форму непосредственного межличностного контакта в репетиционной работе и форму невербального «интуитивного» общения в процессе исполнения музыкального произведения. Следовательно, для эффективного функционирования творче-

ского коллектива необходима интеллектуальная, психологическая и поведенческая общность его членов, что позволяет выделить и обособить его как самостоятельную группу, и, тем самым, придать ему относительную социально-психологическую автономию. Для продуктивного существования творческого коллектива необходимо соблюдение ряда определенных условий: совпадение творческих устремлений всех участников творческого процесса; единство художественных критериев; близость эстетических представлений; приблизительно равный уровень интеллектуального развития; способность к подчинению художественной воле руководителя; доверие к его организационным и исполнительским действиям.

В более широком смысле деятельность дирижера должна стать импульсом и стимулом для совместного творчества музыкантов, а управление этим процессом во всем многообразии задач является приоритетной линией деятельности дирижера. Следовательно, основой процесса общения дирижера является налаживание взаимных психических контактов и коммуникаций, обмен информацией между ним и его партнерами по творческому акту, а также взаимовлияние и психологическое воздействие. Иными словами, для того чтобы внутренние механизмы, объективные закономерности общения в творческом коллективе стали эффективным средством управления, необходимо организовать психологическое взаимодействие между дирижером и остальными участниками исполнительского процесса.

В музыкально-исполнительском процессе установление контактов между его участниками имеет свои специфические проявления, они основаны как на внешних контактах (зрительное восприятие друг друга, слуховые контакты), так и на контактах «внутренних» (собственно психологических), способствующих взаимопониманию. Все эти способы коммуникации на различных стадиях музыкально-исполнительской деятельности иницируются дирижером в разной степени. В качестве основных можно указать на два вида контактов. В первом случае это – двусторонний контакт руководителя с группой исполнителей или всем коллективом в целом. Во втором – вовлечение в коммуникативный процесс отдельных участников творческого коллектива (например, солистов), при котором контакт устанавливается избирательно и иницируется самим дирижером. В любом варианте контакт-взаимодействие между дирижером и музыкантами либо намечает, либо определяет в межличностных отношениях весьма сложную иерархию подчинения, без которого невозможно осуществление замыслов дирижера. Все эти факторы должен учитывать руководитель творческого коллектива. Иными словами он должен стремиться к согласованности исполнительских действий музыкантов путем достижения межличностного согласия и уважения. Следовательно, управление коллективом требует от дирижера владения особыми методами и приемами влияния на сознание, творческую волю, психическое состояние музыкантов с обязательным включением механизмов психолого-педагогического и эмоционального воздействия на исполнителей, а также с учетом особенностей восприятия музыкального произведения.