

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

УДК 159.9:784

Гопка О. Н., Иванов Д. А.

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы влияния музыки на сознание человека. Проводится анализ взаимосвязи характерологических особенностей и музыкальных способностей учеников. Предлагаются педагогические подходы к музыкальному образованию личностей.

Ключевые слова: педагогика, психология, музыкальное образование, вокал.

Музыка обладает огромной притягательной и объединяющей людей силой, возбуждающей чаще положительные, реже отрицательные эмоции. Тем не менее возникает парадокс: большинство прекрасных мелодий насыщены именно минорными оттенками. Но это только на первый взгляд, так как с большим перевесом побеждает любовная мотивация, осознает это автор или нет. А в настоящей любви — всегда больше счастья, чем несчастья, даже если она и не является взаимной, потому что страшнее любовных терзаний может быть только их отсутствие.

К музыке относительно легко привлечь большое количество поклонников, в первую очередь обладающих музыкальностью, освещающей внутренний мир человека. Она глубоко пронизывает их душу, а людей, не меченных этим даром, затрагивает поверхностно.

Безусловно, своими музыкальными способностями люди обязаны врожденной предрасположенности, высоте духовной культуры, что в целом может определять атмосферу дальнейших познавательных возможностей.

Многим дано осознавать и понимать могучую силу музыки, однако немалая часть из таинственных возможностей проникновения мелодии в глубь психического состояния человека остается загадкой. Между тем известно, что даже животные рефлексируют на музыкальные звукодражжители иначе, чем на словесные. Эмоциональные реакции человека в отличие от животных являются сознательными проявлениями, чувственными переживаниями, которые приобретают в итоге познавательное значение. По-видимому, определенного качества звуковыражения (крик, плач, стон, восклицание и т. д.) становились основами музыки, создавая в дальнейшем эмоциональный фон будущим нотам.

Естественно, люди с разной окраской души воспринимают и переживают музыкальные произведения по-разному. Каждый арсенал параметров проникновения музыки в душу человека имеет свою палитру красок, адресованных как на сознательные, так и на подсознательные сферы человека.

Восприимчивость музыки для наглядности можно сравнить с формой осмысления юмора. А. Райкин людей, не владеющих чувством юмора, называл инвалидами. Однако следует полагать, что существуют не только юмороаномалы, но и музыкааномалы, не способные улавливать музыкальные образы и события, их контрасты.

Думается, что душевное богатство и музыкальная энергетика — синергичны (как бы параллельны). Исходя из этого, для потенциально музыкально талантливых людей желательна наличие особой программы обучения.

Абстрагировавшись в этой тематике, следует сказать, что процесс восприятия мелодий — это своего рода расшифровка и преобразование обилия пережитых ассоциаций (связей сознания), во многом подсознательно формирующих доминанту либо позитивных, либо негативных сигналов побуждений.

Каждому индивидууму характерны сугубо индивидуальные звуковые волны, находящиеся в готовности и настроенные именно на его музыкальные сигналы.

По анализу предпосылок формирования взаимосвязи музыкальных и психологических структур можно приблизиться к идентификации характера, доминирующих акцентов при умозаключениях человека.

В решении данной проблемы целесообразно исходить из представления о том, что каждый будущий вокалист — есть индивидуальность со своими сильными и слабыми профессиональными и характерологическими особенностями.

Возможно предположить, что вокал — это своего рода особое мышление. Но каждый человек свою индивидуальность в песне выражает по-своему. Один человек поет прежде всего для себя и ощущает музыку в себе, другой исполняет песни для окружающих и видит себя в музыке. Однако и тот и другой процессы должны сосуществовать вместе, одно должно дополнять другое.

Одному человеку по складу его характера присуще мажорное восприятие окружающего, другому ближе минорное. Одна личность в процессе исполнения песни работает, другая — отдыхает. Как отмечал А. Шопенгауэр, *«при решении творческой задачи разумный человек подключает волю, а гений — от нее свободен»*. Но и тот и другой — размышляют, потому что любая мелодия — это совокупность множества эмоциональных, чувственных ассоциаций, и она (мелодия) не может протекать вне сознания человека.

Один мыслит этически, другой — логически. Кто-то проживает в песне настоящее, кто-то — прошлое, кто-то — будущее. Однако, в конечном счете, вокалист поет для людей, и его музыка должна быть обращена во вне. А значит, преподнести ее нужно таким «языком», чтобы она стала доступной (в том виде, в котором ее задумывал автор) простым слушателям без музыкального образования, которых, разумеется, намного больше, чем профессионалов. Здесь уместно привести высказывание Людвиг ван Бетховена: *«Музыка должна высекать огонь из сердец»*. Поэтому, каким бы типом нервной системы и какими бы характерологическими особенностями ни обладал ученик, изучающий вокал, одним из педагогических условий его обучения должна быть гармонизация личности.

У интроверта необходимо развивать экстраверсию, у рационального человека — иррациональность, у лиц с математическим складом ума — этику, и наоборот. Таких природно-мозаичных составляющих — множество.

По-видимому, при всех равных совместных составляющих вокалист, лишенный задатков психолога, будет уступать вокалисту-«психологу», умеющему умело использовать свои артистические данные. Потому что за каждой мелодией (песней) стоят свой цвет, своя глубина и насыщенность красок, свои эмоции и своя логика, свой сюжет, своё начало, финал, своя философия и мораль. Таким образом, возможно допустить, что если удастся у ученика, занимающегося вокалом, развить воображение, которое позволит ему переживать и осмысливать все эти качества мелодии в комплексе, то вероятность того, что из него получится хороший вокалист, увеличится.

Разумеется, правильная эксплуатация тембра голоса, голосового диапазона, профессиональных навыков очень важна для вокалиста. Однако в иерархии необходимых качеств для данного вида творчества одно из ведущих мест занимает «душа». Л. Утесов про себя образно высказывался так: *«Я пою не голосом, а душой»*. Исполнительское мастерство — не механический процесс. Если перефразировать высказывание английского поэта М. Арнолда *«Поэзия вкладывает чувство в идею»*, то аналогично можно сказать и о музыке.

На наш взгляд, вокалист, лишенный эмпатии (вчувствования, сопереживания), обречен на посредственность в своей деятельности. У каждой песни — свой характер, а, как известно, не с каждым характером можно ужиться, совладать, найти общий язык.

Помимо трудолюбия, у каждого ученика необходимо развивать и свой собственный стиль. По этому поводу Людвиг ван Бетховен говорил: *«Для человека с талантом и любо-*

вью к труду не существует преград». А. М. Горький советовал: *«Учитесь у всех, не подражайте никому»*.

В идеале, первоклассный вокалист — всегда в душе и композитор и импровизатор, а такие задатки «свободы полета» в процессе обучения целесообразно у ученика поддерживать. Его необходимо учить мыслить самостоятельно, поэтому вокалист должен иметь широкий музыкальный кругозор.

В своем арсенале ему необходимо иметь хорошую музыкальную память, следовательно, подсознание должно быть открыто для восприятия разнообразных этнических музыкальных особенностей, стилей и т. п. Это обогащает внутренний мир вокалиста и повышает, как уже было сказано, количество ассоциаций, что позволяет лучше улавливать «микроны» музыкальной задумки автора. Образно говоря, вокалист должен ощущать себя в какой-то мере соавтором произведения, которое он исполняет, а в идеале — улавливать мелодию «между строк», чтобы обнаружить ту изюминку, которую даже сам автор не отметил. А для этого нужно адекватно поддерживать уверенность ученика в своих силах, потому что, согласно Н. Хиллу, *«Вера в успех — 50% успеха»*.

На наш взгляд, находясь в сотрудничестве с другими искусствами, музыка обогащается и саморазвивается. При этом высшим критерием познавательного значения музыки является обобщенное воплощение предметов и процессов в музыкальные образы. Поэтому музыка помогает людям не только любить и быть любимыми, но и чувствовать сходства и различия национальных, социальных и возрастных особенностей, а значит, приближаться, если так можно выразиться, к философии звуков.

Но как мелодия воздействует на мозг человека, влияет на его психику, какие следы оставляет сегодня, а какие оставит спустя много лет, все это и многое другое нам еще предстоит узнать в будущем.