

музыкальное образование

Буянова Наталия Борисовна,

*кандидат педагогических наук, докторант МПГУ,
декан оркестрового и исполнительского факультетов*

*ГОБУ ВПО «Московский государственный
институт музыки имени А. Г. Шнитке»*

dirigent.nb@mail.ru

Проблема самодвижения, самосовершенствования и саморазвития руководителя музыкального коллектива

Представители творческих профессий, как свидетельствует практика, достигают значительных результатов лишь тогда, когда руководствуются установкой (она может быть осознанной, может действовать на интуитивном уровне) максимально реализовать себя, свой творческий потенциал, «самоактуализироваться», если воспользоваться подходящим в данном случае термином А. Маслоу. Любая профессия, будь то наука, искусство, административно-управленческая практика и т. д., требует целенаправленного и интенсивного роста специалиста – и он обычно это осознаёт. При этом более благоприятные условия создаются, как правило, когда «самодвижение» в профессионально-личностном пространстве выдвигается человеком в качестве чётко определённой, стратегической цели.

Самодвижение (саморазвитие, самореализация) может осуществляться и, соответственно, фиксироваться специалистом в одном-двух приоритетных направлениях. Однако в деятельности руководителя художественно-творческого коллектива такая практика малопродуктивна; должного эффекта она не даёт. Сама эта деятельность, представляющая собой многоплановую, разноуровневую, сложноорганизованную конструкцию, предполагает различные векторы практических действий руководителя (причём достаточно автономные по форме и содержанию), делает значимыми различные грани и стороны в его работе. «... Умение руководить массой исполнителей; способность к установлению творческих контактов с коллективом; безупречное слышание хора и оркестра; быстрая реакция на неточности исполнения; умение лаконично и ясно формулировать свои замечания и требования...» [4, 77], – не говоря уже о способности создавать яркие, убедительные интерпретаторские замыслы, – таковы основные (и далеко

не единственные) направления профессиональной деятельности дирижёра, руководителя коллектива музыкантов. В этом отличие работы дирижера от других видов работ музыкантов, в этом её специфика, её особая сложность.

Приоритет по логике вещей должен отдаваться в этой работе исполнительскому процессу в единстве его составляющих, таких как интерпретаторский замысел; его техническая реализация, сценическое воплощение, продуктивные взаимоотношения с коллективом музыкантов. Если говорить о базовом принципе данной работы, её методологической установке, то она отчётливо просматривается в деятельности ведущих мастеров, как отечественных, так и зарубежных, полагавших, что саморазвитие, самодвижение индивида происходит только при его ориентации на самый высокий художественный результат, только в условиях максимальной творческой нагрузки на себя и на коллектив музыкантов. «Приемлемо только самое лучшее, – говорил Г. Караян. – Страшная болезнь<...> – не требовать совершенства, максимума, на который каждый способен. <...>. Каждое улучшение – гигантский барьер, который нужно преодолеть» [6, 22].

Не случайно требовательность принадлежала и принадлежит к характерным особенностям большинства руководителей художественно-творческих коллективов – требовательность к себе, к окружающим, ко всему, имеющему то или иное отношение к рабочему процессу. Свидетельство тому – профессиональные биографии Н.С. Голованова, Н.М. Данилина, А.В. Свешникова и некоторых дирижёров, требовательность которых граничила подчас с подчёркнутой императивностью, жёсткостью общения.

Относительно требовательности к себе лично можно констатировать, что с течением времени она возрастает, и это также примета и условие профессионально-личностного самодвижения, самосовершенствования, творческого роста. «... Совершенствоваться можно бесконечно, и каждая достигнутая ступень мастерства открывает новые горизонты исполнительских возможностей» [12, 144].

Восхождение по ступеням профессионального мастерства, ступеням самосовершенствования сопровождается нередко чувство неудовлетворённости сделанным – тем, что было достигнуто и что более или менее устраивало человека на предыдущей ступени. От крупных музыкантов нередко приходится слышать, что они подчас получают удовлетворение от процесса работы и редко – от результата. На вопрос о его отношении к собственной деятельности, один из наиболее известных мастеров XIX столетия А. Тосканини ответил: «Каждый раз, дирижуя одной и той же пьесой, думаю, насколько глуп я был в последний раз, когда дирижировал ею» [5, 208]. Не менее показательное высказывание П. Казальса: «После концерта, ложась спать, артисту, как в кошмаре,

представляется его исполнение – каким оно было и каким оно могло быть <...>. Я вновь начинаю проигрывать весь концерт, представляю себе совершенно точно, как он проходил, не пропуская ни единой ноты. Я не могу уснуть без такого пересмотра, взыскательного и мучительного» [7, 262]. В психологическом аспекте важно то, что самокритичность, неудовлетворённость сделанным выступают в качестве побудительного мотива, стимула, инициирующего саморазвитие, придающего ему динамику, целеустремлённость, порождающего у человека внутреннее ощущение: «хочу, могу, должен».

Из сказанного становится ясным, что саморазвитие, самосовершенствование художественного руководителя (дирижёра) должно выступать в ряду его профессионально-значимых качеств со своей особой позиции.

Данные социально-психологических исследований свидетельствуют, что существует значительное количество людей, полагающих своей целью приспособление к условиям окружающей их среды. Основную задачу они видят в достижении определённого житейского благополучия и стабильности, стремясь не столько к личным достижениям и успехам, сколько к страховке от неудач, провалов, поражений. Подобная диспозиционная концепция, естественно, неприемлема в практике руководителя художественно-творческого коллектива.

В отличие от тех, чьё жизненное «кредо» было изложено выше, есть люди, стремящиеся, напротив, к активной деятельности, ставящие перед собой сложные, трудноразрешимые профессионально-личностные проблемы, которые требуют не только предельного напряжения сил, но подчас и определённого риска. Именно такой стиль жизни, предельно интенсивный и многоплановый, приносит им душевное удовлетворение, эмоциональный подъём; в нём они видят смысл своего существования. О К.Б. Птице писали: «Заместитель председателя правления Всероссийского хорового общества и председатель хорового общества Москвы, главный хормейстер московских и сочинских Праздников песни, член жюри международных и московских конкурсов хоров, один из инициаторов создания широкой сети детских хоровых студий, руководитель больших объединённых хоров самодеятельности профсоюзов, певческих милицейских коллективов, съезжавшихся на свои смотры со всей страны, – это и многое другое концентрировалось волей и талантом Клавдия Борисовича Птицы...» [11, 80].

Как правило, отличительно особенностью творчески одарённых людей, занимающих активную жизненную позицию, является профессионально-личностный рост, психическая энергетика и мобильность, курс на саморазвитие. В своё время Г.В. Олпорт ввёл в научный оборот понятие «проприум». Им обозначается врождённое,

генетически обусловленное стремление индивида к самодвижению, самоосуществлению (по терминологии С.Л. Рубинштейна), выступающего в форме системно-организованного процесса, в онтогенетических рамках которого раскрываются заложенные в человеке потенциальные ресурсы и возможности; природные задатки трансформируются в способности; последние, развиваясь, выходят на новые, более высокие уровни. Ф.И. Шаляпин, подводя итоги своей творческой биографии, писал: «И если я что-нибудь ставлю себе в заслугу и позволю себе считать примером, достойным подражания, то это – самое движение моё, неутомимое, непрерывное» [13, 110–111].

Говоря о саморазвитии индивида, нельзя не отметить, что наряду с этим термином существует целый куст близких, семантически родственных ему терминов: самодвижение, самоосуществление, самореализация и др. Широкое распространение получил термин А. Маслоу «самоактуализация». Отличаясь определёнными смысловыми нюансами, перечисленные термины произрастают, если вникнуть, из общего корня.

Специалистами отмечается (А.Г. Асмолов, А.А. Деркач, Д.И. Фельдштейн и др.) что процессы саморазвития, самореализации проходят то с большей интенсивностью, то с меньшей, то в виде континуума, то дискретно, то продуктивнее, то менее продуктивно, то осознаваясь субъектом, то проходя фактически незаметно для него, – в любом случае эти процессы определяют основное содержание жизнедеятельности человека, её логику, её духовную траекторию.

Принципиально важную роль играет в данном случае мотивация деятельности. Среди изначальных, первичных мотивов саморазвития (проявляющихся в подростковом, в младшем юношеском возрасте) фигурирует обычно мотив самоутверждения, выражающийся в стремлении индивида к высокой оценке себя лично и своих действий («хочу выделиться среди других, сделать карьеру...»). Тут отчетливо просматривается амбициозность, честолюбивые устремления, вполне естественные и нередко «продуктивно работающие» на определённом возрастном этапе. Постепенно, со временем, в процессе профессиональной деятельности акценты с результата смещаются на процесс. Мотивом становится совершенствование творческого процесса, интерес к нему, увлечённость им. Это принципиально важный этап самодвижения, саморазвития индивида. В контексте этого процесса и под его влиянием совершается постепенный переход к высшей стадии профессионально-личностного становления, мотивационной доминантой которой становится, по А. Маслоу, стремление человека стать таким, каким он может стать (в силу своего природного потенциала), или, что практически то же самое, «состояться, самореализоваться» (М.К. Мамардашвили и др.).

Может показаться, что эта стадия близка той, движущей силой которой было желание заявить о себе, выделиться, «стать премьером»... Но сходство здесь, если таковое и имеется, чисто внешнее. Психологическое содержание и морально-этическая составляющая в том и другом случае, принципиально различны.

Далее. Особенностью ментальности настоящего времени является тот факт, что человек в современном обществе ориентирован не только на достижение «внутреннего» духовного роста, но и стремиться к свершениям, связанным с общественным признанием и одобрением. Отсюда возникает потребность в саморазвитии и стремление к самореализации в конкретных социокультурных условиях. Более того, «потребность в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию и самореализации представляют огромную ценность сами по себе. Они являются показателем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения» [9, 32].

Однако саморазвитие и общественная самореализация напрямую зависят от того, насколько сам человек способен к определению жизненных приоритетов, ценностных ориентиров, к планированию перспектив собственного развития. Таким образом, суть человеческой жизни в познании самого себя, и в этом стремлении раскрываются все новые и новые ракурсы личности человека, все многообразие факторов, влияющих на формирование этих сторон. Прежде всего, определяется соотношение биологического и социального в нем, влияние социума на формирование социально-психологических аспектов личности, рассматриваются сущностные черты человека и их взаимосвязь с бытием, обществом и культурой. Формирование личности, достижение духовной зрелости и самостоятельности, и, как следствие, профессиональная и социальная востребованность человека в конкретных исторических условиях тесно связаны с проблемой самоактуализации.

В музыкально-исполнительской деятельности постановка данной проблемы обусловлена спецификой музыкального воспитания одаренных детей, а также необходимостью достаточно раннего профессионального самоопределения будущего музыканта (в старшем школьном или подростковом возрасте). Особенно сложным этот процесс представляется в воспитании и профессиональном образовании руководителя музыкально-исполнительского коллектива. Специфика управления коллективом музыкантов-исполнителей связана с необходимостью формирования у студента уже в период профессионального обучения определенных качеств руководителя-лидера – целеустремленности, воли, активной жизненной позиции, самостоятельности и оригинальности мышления и т. д. Однако по своей сути эти качества являются атрибутивными свойствами зрелой личности. Поэтому к противоречиям и сложностям процесса профессионализации музыканта-руководителя следует отнести то обстоятельство, что необходимые лидерские качества должны быть сформированы в тот

возрастной период (юношеский возраст), когда они еще не детерминированы жизненным опытом индивида.

Чтобы разговоры о саморазвитии не стали всего лишь «декларацией о намерениях», молодой специалист должен быть, как минимум осведомлён о практических путях и способах повышения своей квалификации, умножения профессионально-личностного потенциала. Необходимо владение – и умелое, отработанное владение – технологией «неформального» образования – иными словами, самообразование. (Среди части ученых бытуют термины типа «произвольного», «инцидентального» (от слова «инцидент») образования и т. п. Как правило, это не всегда удачные синонимы термина «самообразование».) Окончание специального учебного заведения, то есть завершение этапа формального образования, должно трактоваться молодым специалистом не как финиш, а как старт нового этапа своей профессиональной биографии, этапа неформального образования, то есть самообразования (прежде всего, обретения, осмысления и ассимиляции личного опыта деятельности). Люди по настоящему глубоко и прочно овладевают лишь тем, чему научились сами. Близка к этой точке зрения и известная максима Г. Спенсера: «Человечество всегда успешнее развивалось только путём самообразования» [10, 76], что справедливо также в отношении музыкантов.

Как известно духовное и интеллектуальное развитие человека является в определенной степени отражением социальной среды обитания. Человек, будучи частью развивающегося бытия – это особый феномен природы, концентрирующий в себе как органическую (биологическую), так и социальную сферу. При этом биологическое совершенство индивида не является самодовлеющим, ибо истинную сущность человека определяют сознание, способность к мышлению и созиданию. В связи с этим В.М. Бехтерев писал, что «...личная сфера человека не ограничивается только следами психорефлексов, стоящими в соотношении с органическими воздействиями, но в теснейшей связи с ними происходит и образование следов, обусловленных теми или другими отношениями, вытекающими из условий общественной жизни» [3, 393].

Таким образом, формирование и развитие личности в первую очередь определено условиями социального существования в ту или иную историческую эпоху, поскольку, по выражению Б.Г. Ананьева, «личность – общественный индивид, объект и субъект исторического процесса» [1, 124]. Созвучно этому определению и введенное Л.С. Выготским понятие «социальная ситуация развития», которая рассматривается как существенный фактор непосредственно детерминирующий поведение личности. Именно социальное пространство и культурная среда наряду с индивидуальными свойствами личности

являются теми условиями, без которых не может осуществляться «сложный процесс строительства личности».

В современных условиях, характеризующихся стремительным умножением разного рода информационных технологий, новых образцов «обучающей электроники» и её аксессуаров, компьютеризации повседневного обихода человека, – в этих условиях неформальное, стохастически приобретаемое образование (в широкой интерпретации этого слова) играет более чем существенную роль. Важно лишь, чтобы человек относился достаточно внимательно и серьёзно к приобретаемым им «по ходу дела» знаниям и опыту, чтобы он постоянно был заряжен на узнавание и ассимиляцию нового, ранее неизвестного ему; важна, словом, установка на самообразование. Последнее можно рассматривать сегодня как магистральный путь к самоосуществлению, самоактуализации индивида.

Как уже говорилось, в современном обществе стремление индивида к саморазвитию все больше и больше связано с социальной и общественной успешностью человека. Личная успешность весьма тесно, а зачастую и неразрывно связана с профессиональной деятельностью индивида, с достижением им профессионального успеха в избранной сфере. Именно в ходе профессиональной деятельности в значительной мере и происходит самореализация, саморазвитие и самосовершенствование индивида. При этом уровень и качество профессиональных достижений во многом зависят от способности человека к принятию решений, степени его личной ответственности, проявления инициативности, желания не только рационально, но и творчески реализовывать идеи. Не менее важны условия, факторы и стимулы самореализации творческого потенциала человека на пути к вершинам продуктивности и профессионализма. Можно утверждать, что самоактуализация позволяет индивиду не только определять перспективы развития жизненного пути, но и реализовывать эти планы посредством созидательной деятельности в разных условиях на протяжении всей жизни.

Резюмируя сказанное, можно сделать ряд промежуточных выводов теоретического характера.

1. В профессиональном становлении и развитии музыканта-руководителя важнейшее значение имеет способность к самоактуализации, в процессе которой личность приобретает самостоятельность, независимость и зрелость. Зрелость можно охарактеризовать как совокупность нескольких факторов: стремление к самосовершенствованию; способность к самовыражению; возможность принятия ответственных решений; самодостаточность.

2. В самоактуализации индивида в определенной степени отражается направленность личности, в структуру которой входят потребности и интересы личности,

ее психофизиологические склонности, мотивационная сфера и духовно-нравственные идеалы, ценностная ориентация и убеждения. Направленность личности обусловлена способностями индивида и степенью его одаренности, что позволяет говорить о предрасположенности к тому или иному виду деятельности. Не менее важна роль характера, волевых, эмоциональных и интеллектуальных особенностей личности. Поэтому направленность необходимо рассматривать в качестве системообразующего свойства личности, определяющего ее психологический склад.

3. К атрибутивным свойствам самоактуализирующей личности следует отнести креативность как показатель творческого потенциала индивида. Ведущим признаком креативности является инициативное отношение к действительности, желание ее позитивного преобразования с целью утверждения принципов гуманности. Не менее значимо желание созидать, делиться опытом, формировать положительный модус в разных областях взаимодействия между людьми. Креативная доминанта имеет огромное значение в художественно-творческой деятельности, поскольку позволяет не только изъяснить в предметной реальности собственное – индивидуальное мировосприятие, но и посредством художественных средств выражения повлиять на мировоззрение общества.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что в профессионально-личностном становлении музыканта способность к самоактуализации является тем важнейшим фактором, без которого невозможна полноценная индивидуально-творческая реализация. Однако в деятельности руководителя художественно-творческого коллектива креативный потенциал личности имеет особенно большое значение. В контексте управленческих задач креативность позволяет осуществлять художественное руководство, умело сочетая авторитарность и художественную волю с воспитанием и обучением. В этой связи нельзя не согласиться с мнением В.Н. Чернушенко, считающего что «...никакое удостоверение, никакое высшее и прочие специальные образования не могут определять статус дирижера. Они могут быть лишь правом на пробу. Дирижер же должен состояться. И это не только вопрос возраста, знаний и опыта. В первую очередь – вопрос личности» [263, 4].

Литература

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1980. Т. 1. 230с.
2. Асмолов А.Г. Психология личности/Учебник. М.,: Изд-во МГУ, 1990. 367с.
3. Бехтерев В.М. Объективная психология. М.: Наука, 1991. 480с.
4. Иванов-Радкевич А.П. О воспитании дирижера. М.: Музыка, 1973. 77с.
5. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 5 М.: Музыка, 1970.
6. Караян Г. Заветы мастера.//Музыкальная жизнь. 1989. №22.
7. Корредор Х.М. Беседы с Пабло Казальсом. Л.,: Гос. муз. изд-во, 1960.
8. Мусин И.А. О воспитании дирижера: Очерки. Л.: Музыка, 1987. 247с.

9. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.,: АСТ, 1999. 576с.
10. Слово о книге: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. М.: Книга, 1984.
11. Тевлин Б.Г. Клавдий Борисович Птица.//В сб.: Б. Тевлин. Хоровые пути. М.: Музыка, 2001. 381с.
12. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1965.
13. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. – М., 1989.