Г.У. «Комплекс «Музыкальный колледж музыкальная школа-интернат для одарённых детей»

Развитие ассоциативных представлений в процессе воспитания дирижёра

Павлодар 2020

Методический доклад подготовила Лапина Марина Николаевна

Одним из необходимых профессиональных средств дирижёра является умение вскрывать эмоционально-смысловое содержание произведения в процессе постоянного обмена информацией, или иначе музыкальными идеями и импульсами. Многие дирижёры рассматривают дирижёрские движения как средство передачи индивидуальной творческой информации (Ф.Лист, Р.Вагнер, Г.Рождественский, T.M. Андреева, Л.А.Безбородова, Г.Л.Ержемский и др.). При этом отмечается, что «основным каналом, через который идет эмоциональный поток информации», являются ассоциации (С.Н.Морозова). Ассоциативный багаж, в силу индивидуальности и своеобразия жизненного опыта каждого человека, становится определяющим фактором при формировании индивидуальности художественной трактовки музыкального произведения. Профессиональной необходимостью для дирижёра является умение передать в дирижёрском жесте индивидуальную личностно-значимую информацию, которая сформирована на основе его субъективного сложного комплекса ассоциаций. Такая позиция по отношению к дирижёрскому жесту ставит перед музыкальной педагогикой задачу обновления подходов к обучению.

В настоящее время существует много научных работ, посвящённых дирижёрской подготовке (работы И.А.Мусина, С.А.Казачкова, К.А.Ольхова, Л.А.Безбородовой, Л.М.Андреевой и др.). Во многих из них детально рассматриваются теоретические и методические аспекты освоения техники дирижирования (тактирования, построения дирижёрских жестов и т.д.). Обращение к ассоциациям (на уровне закономерных связей в виде ощущений, представлений, чувств, эмоций, движений) активно осуществляется в педагогической практике обучения будущего дирижёра. Так К.А. Ольхов отмечает, что «в основе выразительности дирижёрского жеста лежит его ассоциативная связь с выразительностью исполняемой музыки, с одной стороны, и с жизненными движениями - с другой». При этом подчёркивается, что «дирижирование представляет собой психофизический процесс, в котором психологическому началу принадлежит ведущая роль». Г.Л. Ержемский указывает на то, что «движения — это внешние выражения мыслительной деятельности человека, выступающие в качестве заключительного звена каждого психофизического акта направленного на достижение определённой цели». Тем самым, подчёркивая значение рефлекторного механизма для любого проявления активности человека, в том числе и дирижирования. И.С.Букреев определяет спонтанные ассоциации как необходимую составляющую творческого поиска начинающего дирижёра. Живов B.JI. говорит о возможности ассоциативно «увидеть» музыку. С.Н.Морозова подчёркивает: «именно ассоциации являются тем каналом, через который идёт эмоциональный поток информации». Однако приходится констатировать, что «уподобления и аналогии осуществляются на уровне интуиции и литературно-исторических сведений об эпохе, методологию же сопоставления и нахождения параллелей между музыкой и культурой в целом музыкознанию и музыкальной педагогике предстоит ещё создать (203, 119)». Сегодня, несмотря на столь частое обращение к ассоциациям на практике ассоциативный подход к обучению дирижированию теоретически и методически недостаточно разработан.

Специфика обучения дирижированию, обусловленная содержанием художественного образа, проявляется в процессе установления связей (ассоциаций) между внутренними представлениями хорового звучания в сознании дирижёра и жестами, отражающими (передающими) эти представления. Именно эти представления и составляют основное содержание индивидуальной личностно-значимой информации.

Сначала разберёмся, что представляет собой понятие «ассоциация».

Группе людей предложили назвать свои ассоциации к слову «Роза». Каждый написал слова на листке бумаги, и не нашлось двух одинаковых ответов. Оказалось, что **ассоциативно-образное мышление** у всех разное настолько, насколько неповторим каждый человек. Кто-то сказал «колючая», «прекрасная», «аромат и красота», а кто-то назвал глобальные ассоциации с Космосом и Вечностью.

А в ассоциативной теории мышления психологи данного направления рассматривают**образно-ассоциативное мышление**как закон притяжения идей. Ни больше, ни меньше. Не случайно самое яркое ассоциативное мышление характерно для творческих людей. Они создают уникальные произведения искусства используя этот простой феномен сознания.
Это не просто набор ассоциаций, которые следуют одна за другой, но даже иногда целостное полотно, когда явление или предмет вызывает в воображении объемные картины. Здесь присутствуют не только визуальные образы, но даже то, что человек чувствовал, когда наблюдал эти картины. Так видение каких-то одних случайных образов порождает целую цепочку ассоциаций и ощущений, как в калейдоскопе.
Мышление в ассоциативной психологии рассматривалось учеными всех времен и порождало многочисленные споры и противодействие приверженцев разных теорий. Еще в 18 веке ученый Д. Гартли (основоположник классического ассоцианизма) вводит в своей книге «Наблюдения за человеком» понятия рефлекса и ассоциации. Смысл этого явления заключается в том, что внешние воздействия «записываются» в нас в виде ассоциаций, и в случае повторного воздействия сходных составляющих, начинает работать «ассоциативная память».

Развитие ассоциативного мышления — зачем и кому это нужно

«Творческому» образному мышлению можно научиться. Ассоциативное мышление лежит вне логики, просто те или иные ассоциации «приходят» сами в ответ на некий образ, картину воображения. Но именно **развитие ассоциативного мышления**способствует:

* пониманию сути логики и взаимосвязи вещей
* развитию воображения
* пониманию смысловых связей
* укреплению памяти

Упражнения на развитие ассоциативного мышления

* Придумайте сказку или историю. Например, о дереве – как о живом существе. Опишите как оно живет, растет, о чем думает. Как солнце падает на его ствол и рождает тень. Что вы испытываете, прикасаясь к его листьям. Любая история, но почувствуйте ее целостно – не только образы, но все ощущения, мысли в этот момент. Как вы стоите, что видите, каковы эмоции.
* Поиграйте в слова. Придумайте такие цепочки ассоциаций, где предмет должен вызвать ассоциации не предметов, а качества. Например. Дождь – мокрый, радость, свежесть.
* Теперь с тем же словом придумайте «объемную картину». Дождь: улица-лужи-ветер-дом-камин-приглушенный свет-уют-шум дождя за окном.
* Устанавливайте связь между предметами и явлениями, между которыми, на первый взгляд, нет никакой связи.
* Придумайте свои игры ассоциаций с разными словами.

На начальном этапе обучения дирижёра важно ипользовать ассоциативные представления для развития тактильных ощущений в руках. Например, такие упражнения, как «гладить котёнка», «обжигаться об утюг» и т.д. В дальнейшем, при дирижировании произведений можно использовать упражнения наразвитие ассоциативного мышления. В хоровой литературе очень много произведений с использованием аллегорий. Например: «Моя звезда» Б.Сметаны, «Осинка – грустинка» А. Флярковского, обр. Н. Можайского «Камышинка» и др. Здесь авторы уже используют ассоциативные представления для раскрытия образа: Осинка – одинокая девушка, камышинка – девушка, оплакивающая потерю. Здесь как раз важно установить связь между предметами и явлениями, между которыми, на первый взгляд, нет никакой связи.

Средствами, активизирующими ассоциативные процессы, являются: характеристика художественного образа музыкального произведения; выделение средств выразительности, создающих художественный образ; построение ассоциативного ряда (относительно художественного образа или отдельного егоэлемента, или какого-либо средства выразительности и т.п.); моделирование двигательной активности рук, применительно к различным поведенческим ситуациям; сравнение между собой художественного образа и сходной с ним поведенческой ситуации; создание и характеристика индивидуальной исполнительской концепции произведения; характеристика исполнительских средств реализации своей индивидуальной исполнительской концепции; создание характеристики идеального дирижёрского жеста, выражающего данный художественный образ; характеристика дирижёрского жеста видных мастеров хорового искусства; составление дирижёрских характеристик на студентов-сокурсников; составление характеристик собственного жеста на основании внутренних ощущений, а также при просмотре видеозаписи.

Для обеспечения педагогического процесса формирования дирижёрского жеста как информационной модели хорового звучания данная методика предусматривает следующие методы и формы учебной работы:

• метод построения ассоциативного ряда (вербального, графического, моторного), предполагающий подбор слов, обозначающих предметы и/или явления, обладающие определенными качественными характеристиками, перевод внутренних представлений на язык зрительно воспринимаемых образов, подбор двигательных эквивалентов, соответствующих той или иной эмоциональной окраске или качественной характеристике;

• метод самовспоминания, предполагающий воспроизведение студентом некоторых двигательных элементов своего собственного социально-бытового поведения;

• метод пластических «мини-этюдов» (самоподражание), предполагающий выполнение фрагментов пантомимических этюдов, в центре которых находится образ или ситуация из предыдущего опыта студента;

• метод актёрских «мини-этюдов», предполагающий моделирование поведенческого образа, с которым студент не сталкивался в своём предыдущем опыте;

• метод «визуального сообщения» - дидактически трансформированная игра «Пойми меня», в ходе которой студент должен любыми жестами сделать некоторое сообщение;

• метод «видеодирижёра», дающий возможность студенту спеть в качестве хориста по своей собственной руке при просмотре видеозаписи;

• метод вокально-хорового анализа партитуры с позиций ассоциативного подхода направленный на поиск индивидуального личностно значимого смысла и дирижёрских средств, выражающих его через построение индивидуального для каждого конкретного студента ассоциативного ряда, основанного на личных воспоминаниях, представлениях и устремлениях;

• метод целенаправленного наблюдения и анализа дирижёрского жеста других студентов и видных мастеров с позиций ассоциативного подхода,

предполагающий конкретное описание отдельных элементов дирижёрского жеста, выявление основных принципиальных закономерностей построения дирижёрского жеста, определение индивидуального стиля дирижёра;

• метод самоанализа по видеозаписи, предусматривающий детальный разбор студентом собственного жеста на предмет четкости выполнения технических элементов, степени выраженности эмоционально-образной составляющей, звуковой наполненности, графической ясности.

Актуализация ассоциативных процессов мышления дирижёра является необходимым смыслообразующим фактором, который выступает в качестве определяющего при формировании личностно-значимой информации. Содержание дирижёрской информации составляют индивидуальные внутрислуховые представления, которые всегда субъективны и неповторимы, в большей или меньшей степени отличны у индивидуумов в силу индивидуальности и уникальности ассоциативного багажа, отражающего личный опыт каждого конкретного дирижёра. Трансляция дирижёром информации осуществляется посредством «языка» дирижерских жестов -семиотической системы, которая не содержит чётких фиксированных символов, но строится по весьма определённым и конкретным закономерностям. В качестве невербальной информационной системы человека «язык» дирижёрских жестов принадлежит оптико-кинестезической сенсорной модальности.

Основные теоретико-методические положения ассоциативного подхода: -знание представляет собой ассоциацию (или связь) между вербальным

символом и реальным явлением окружающего мира. Процесс формирования ассоциаций понимается как учебно-интеллектуальный механизм. Этапы усвоения знаний, умений и навыков определяются видом ассоциаций: 1) локальные, 2) частносистемные, 3) внутрисистемные и 4) межсистемные ассоциации;

- дирижирование рассматривается как информационный процесс, где

информативность дирижёрского жеста определяется как некоторое свойство, позволяющее в психодинамической форме выразить и передать личностно-значимые характеристики хорового звучания, соответствующие внутрислуховым представлениям дирижёра. Информационная насыщенность дирижёрского жеста является функциональной характеристикой коммуникативного процесса управления хоровым исполнением;

- дирижёрскийжсст представляет собой мануально-пластическую модель

хорового звучания. В свою очередь формирование дирижёрского жеста осуществляется в процессе моделирования качественных характеристик хорового звучания в системе мануально-пластического комплекса дирижёрских средств на основе принципа изоморфизма. При этом в изоморфном соотношении находятся качественные характеристики хорового звучания и характер движения руки дирижёра. Ведущими методами построения дирижёрского жеста при этом являются подражание и подобие.
В процессе работы в классе дирижирования можно использовать картины великих мастеров. Так, в обучении будущих дирижёров важно найти ассоциативную связь между образами, заложенными в музыкальное произведение и жестом дирижёра. По мнению И.А.Мусина, здесь в большей степени проявляется творческое начало, фантазия дирижёра, его способность находить отдалённые ассоциации, сближать различные понятия. В тоже время способность дирижёра оказывать воздействие на исполнителей и публику зависит от его способности находить эти ассоциации. Поэтому «всё воспитание и самовоспитание дирижёра должно идти по линии развития способности ощущать ассоциативные связи и находить жестовое воплощение движения музыкальной ткани. Для решения проблемы следует использовать все известные методы и разрабатывать новые.
 Звук, цвет, свет всегда рядом. Вдохновлённый художественными шедеврами М.К.Чюрлёнис создавал свои музыкальные картины («Соната весны», «Скерцо» и др.), А.Н.Скрябин чувствовал прямую ассоциацию между звуком и светом, добиваясь желаемой выразительности и впервые в истории используя светомузыку. В данном же случае, картины (зрительные образы) вызывают у студентов желание совершенствовать и оттачивать своё мастерство, стремление с особой точностью передать нюансы и музыкальный образ в целом. Появляется желание создать собственный исполнительский вариант. Будущие дирижёры стараются оттачивать жест и точнее передать материал музыкальной ткани.

Таким образом, использование ассоциативных представлений позволяет установить ассоциативную связь между зрительными и звуковыми образами, перенести эти ассоциации на рассматриваемые музыкальные произведения, что является важным фактором развития творческих способностей дирижёров.

Литература:

* 1. Лук А.Н. « Психология творчества» / М., Наука 1978г.
  2. И.А.Мусин «Язык дирижёрского жеста» М., Музыка 2007
  3. Б.Б.Айсмонтас «Общая психология» М., 2004
  4. Г.М.Андреева «Социальная психология» М., 2001