

О КРЕАТИВНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ В УЧЕБНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются взаимосвязи креативных и репродуктивных способностей в музыкальной деятельности. При этом в учебной музыкальной деятельности соотношение репродуктивных и креативных способностей представляется проблемой, которая решается музыкантами-практиками повседневно. Рассматриваются различные точки зрения на соотношение этих способностей в теории психологии применительно к музыке.

R. Slonimskaya

CREATIVE AND REPRODUCTIVE ABILITIES IN EDUCATIONAL MUSICAL ACTIVITY

The article deals with interrelation between creative and reproductive abilities in musical activity. The ratio of creative and reproductive abilities in musical activity is presented as a problem that is solved daily by professional musicians. Various points of view concerning the ratio of these abilities are considered in terms of the theory of psychology.

Ум — это не деятельность,
а способность к ней.

Аристотель

Проблема взаимосвязи креативных и репродуктивных способностей человека — одна из актуальных в системе как профессионального, так и общего (массового) музыкального образования. Важность исследования этой проблемы обусловлена тем, что креативные и репродуктивные способности задействованы во всех видах музыкальной деятельности человека — в музыкальном образовании, музыкальном восприятии, музыкальном творчестве (сочинении музыки, музыкальной импровизации и др.), в музыкально-исполнительской практике. В каждой из этих сфер способности всегда находятся в процессе развития и взаимодействия. Часто креативные индивидуально-психологические свойства

человека стимулируют его репродуктивные способности и наоборот.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей проявления репродуктивных и креативных способностей в учебной музыкальной деятельности, необходимо четко определиться в понимании этих терминов. В современной психологии под способностями принято понимать «совокупность функциональных свойств (качеств) системы, проявляющихся в эффективной (т.е. успешной и качественной) реализации конкретной деятельности» (В. Шадриков)¹. При этом репродуктивные способности рассматриваются современными исследователями как природно-обусловленные качества человека, проявляющиеся в его умении воспроизводить запечатленное и сохраненное в памяти строго «по образцу» (В. Дружинин, М. Холодная и др.). В понятие же «творческие способности» вклю-

чаются такие индивидуально-психологические свойства человека, которые проявляются в высоком уровне его познавательной активности, в способности к саморазвитию, в умении самостоятельно находить пути решения задач в нестандартных ситуациях (В. Дружинин, Я. Пономарев и др.).

Репродуктивные и творческие способности человека входят в структуру музыкальности, которая трактуется в психолого-педагогических исследованиях как комплекс общих и специальных (музыкальных) способностей. Все музыканты обладают специальными музыкальными способностями — индивидуально-психологическими свойствами, обеспечивающими успешность выполнения различных видов музыкальной деятельности. К числу музыкальных способностей, составляющих ядро музыкальности, психологи относят музыкальный слух, ладовое чувство и чувство ритма (Б. Теплов, К. Тарасова и др.).

Рассмотрим процесс проявления репродуктивных и творческих способностей человека в учебной музыкальной деятельности на примере развития музыкального слуха учащихся при восприятии музыкального звука и его последующем воспроизведении голосом. Частично эта проблема затрагивалась в работах В. Ражникова², А. Готсдинера³, Д. Кирнарской⁴ и др.

Педагоги-музыканты, психологи обращают внимание на то, что все разновидности музыкального слуха являются репродуктивными. В процессе формирования и развития музыкального слуха задействован комплекс сенсорных способностей, так называемых ВАК-модальностей (в их числе — визуальная, аудиальная и кинестетическая модальности)⁵. ВАК-модальности как информативная система человека физиологичны, произвольны, следовательно, объективны. Человек, прослушивая музыку, реагирует на ее звучание в определенной последовательности. У каждого человека реакция на восприятие музыки индивидуальна. Она может быть визуальной, аудиальной или кинестетиче-

ской⁶. Первая реакция человека на музыкальный звук рефлекторна и проявляется согласно природным данным. Если от природы у человека воспроизведение звука неточное, педагог должен помочь ученику в развитии чистоты певческой интонации, которая непосредственно связана с уровнем развития звуковысотного слуха учащегося. Именно в этот момент начинает работать психотехника педагога, которая помогает ученику получить нужный результат в процессе воспроизведения звука. Важно создать при этом положительный эмоциональный фон, способствующий эффективности освоения навыка чистоты певческой интонации.

Психотехника интонирования звука и механизм обучения чистоте интонирования представляют собой особый предмет обсуждения, который выходит за рамки рассмотрения обозначенной темы. В предложенной же публикации нас интересует процесс преобразования функций креативных и репродуктивных способностей. Является ли в момент аудиального воспроизведения звука репродуктивная способность творческой и если да, то какова ее степень участия в этом процессе? В этой связи фактор профессиональной осведомленности педагога о сущности репродуктивных и творческих способностей человека, проявляющихся в процессе воспроизведения звука и в других видах музыкально-исполнительской деятельности, является определяющим.

Согласно существующей, давно сложившейся традиции общей и профессиональной (специальной) педагогики, каждая конкретная деятельность осваивается человеком, начиная с репродуктивного уровня, и зависит от профессионально важных качеств (ПВК) каждого человека. По мнению В. Шадрикова, деятельность с позиции ПВК представляет собой «постоянную смену психологических подсистем действий, в каждой из которых психические свойства работника имеют свое оперативное проявление»⁷. Под профессио-

нально важными качествами В. Шадриков понимает «индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К ПВК относятся и способности, но они не исчерпывают всего объема»⁸.

С позиции ПВК деятельность человека можно представить как постоянную смену психологических подсистем действий, в каждой из которых психологические свойства человека имеют свое оперативное проявление, приобретающее свойства творческих способностей. В процессе освоения человеком нормативно-одобренного способа деятельности происходит функциональная сонастройка отдельных психологических функций. Отдельные ПВК приобретают свойства оперативности (т. е. автоматические свойства). Освоение различных видов деятельности способствует не только развитию определенных качеств субъекта. Сама деятельность при этом приобретает своеобразное выражение в зависимости от свойств обучаемого. При этом формируется *индивидуальный стиль человека*, в котором всегда присутствуют его творческие способности, придающие деятельности человека неповторимость и оригинальность. Способы деятельности при этом приобретают своеобразное выражение в зависимости от качеств обучаемого, которые обогащаются новыми свойствами, благодаря включению творческого начала в деятельность человека. Это проявляется в формировании индивидуального способа деятельности и индивидуально-своеобразной подсистемы ПВК.

Важное профессиональное качество музыканта — умение интонировать на учебном занятии, репетиции, при сочинении музыки. Оперативность этого умения проявляется в той степени, в которой музыкант им владеет (плохо, хорошо, совершенно). Процесс овладения этим умением находится в стадии подвижности. Механизм же подвижности зависит от того, как часто, на каком уровне и с помощью какой техники он осуществляется.

Некоторые психологи считают, что этот уровень не требует от человека творческих способностей. Так ли это? Ведь каждый раз повторяемые элементы воспроизводятся неточно, всегда что-то меняется. Репродуктивная деятельность человека в зависимости от ее конкретных условий варьируется или развивается. При изменении в процессе репродуктивной деятельности неизбежно происходит трансформация⁹, которая непредсказуема, даже если музыкант осуществляет эту деятельность (проявляющуюся, например, в умении интонировать звук) многократно. Это изменение осуществляется в процессе реализации репродуктивных способностей музыканта-исполнителя, привнося в содержание произведения (упражнения) элемент творчества. Речь идет о многократном исполнении музыкантом одного и того же музыкального произведения на разных концертах. В каждое новое исполнение включаются творческие элементы, которые преобразуют исполнение, благодаря профессионально важным качествам. В свою очередь, ПВК привносят в процесс развития операционных механизмов психологические функциональные системы, которые осуществляют не только контроль, но и анализ происходящего явления. Каждое последующее исполнение в некоторой мере не похоже на предыдущее. Таким образом, в процессе своего развития и трансформации репродуктивные способности преобразуются в творческие, которые, в свою очередь, воздействуют на слушателя, воспринимающего это исполнение. В результате трансформации репродуктивных способностей и перехода их на уровень творческий, каждое новое исполнение оказывается индивидуально неповторимым.

Предложенная В. Дружининым оппозиция способностей («репродуктивные — творческие», вследствие которой творческие и репродуктивные способности представляют собой взаимодополнительные свойства различных психических систем)¹⁰ уточняется преобразованием или

трансформацией этих способностей, равно необходимых для жизнедеятельности человека.

Креативность предполагает потенциально любую репродуктивную способность или же их комплекс трансформировать в процессе учебной музыкальной деятельности. Существует и обратная связь. Творческие способности стимулируют или включают репродуктивные, которые в процессе деятельности приводят к качественно новому результату. Связь репродуктивных и креативных способностей – разноуровневая, подвижная. Она имеет прямую и обратную зависимость и трансформацию.

Пониманию взаимосвязи креативных и репродуктивных способностей человека помогает осмысление моделей процесса человеческого мышления. В теории практической психологии, разработанной Р. Дилтсом на основе работ Г. Бэйтсона, модель человеческого мышления предлагается рассматривать как пирамиду, состоящую из шести уровней. В основании ее лежит поведение (отвечающее на вопросы «что я делаю», «что я сделаю»), раскрывающее специфику действий человека. Более высоким уровнем являются способности, отвечающие на вопрос «как, каким образом» осуществляется это поведение. Выше уровня способностей стоит уровень убеждения, отвечающий на вопрос «почему?». Уровень убеждения или ценностей указывает причину, по которой у человека образуются соответствующие способности. Они, в свою очередь, меняют действия, при которых может появиться другое окружение. Пятый уровень человеческого мышления – это уровень идентичности. На этом уровне возникает ответ на вопрос «кто Я», а новые убеждения образуют новые способности, влияющие на поведение и на окружение человека. Шестой уровень – уровень видения или «миссии» человека¹¹.

Описанная модель человеческого мышления была апробирована автором статьи в процессе учебной музыкальной деятельности, связанной с обучением технике ин-

тонирования. В профессиональной деятельности каждого педагога сложилась своя собственная система обучения интонированию. В отечественной педагогике музыкального образования разработаны определенные принципы звуковысотного интонирования, опирающиеся на физические свойства и на комплекс качеств музыкального звука – его высоту, длительность, громкость, тембр и пространственную локализацию¹². Методология воспитания звуковысотного интонирования в отечественной педагогике тщательно отработывалась и освещалась во многих исследованиях. В обобщающем виде это убедительно отражено в педагогической деятельности и исследованиях М. Карасевой¹³, которая с конца 1990-х гг. активно и последовательно использует психотехники нейролингвистического программирования (НЛП) в музыкальной деятельности и прежде всего в такой музыкальной дисциплине, как сольфеджио¹⁴. Автор аргументированно адаптирует существующие на протяжении многих десятилетий методики отечественной педагогике к современным системам психотехники.

На семинарах по курсу международного стандарта «НЛП – практик», проходящих в Санкт-Петербурге (ведущие Т. Калинина и С. Шендерович), отработываются современные психотехнологии. Эффективность их применения в музыкальной учебной деятельности подтверждается работами М. Карасевой¹⁵, а также учебной практикой кафедры теории и истории музыки Санкт-Петербургского университета культуры и искусства, где психотехники НЛП применяются на уроках сольфеджио, гармонии и других учебных дисциплин. Их результативность достаточно высока, заинтересованность студентов-исполнителей несомненна.

Подводя итог представленному материалу, следует сделать вывод о том, что востребованность сбалансированного учета репродуктивных и креативных свойств музыкальности человека при построении

учебной музыкальной деятельности обусловлена необходимостью обогащения теории и практики музыкального образования новыми технологиями и методиками. Наряду с этим исследование особенностей

взаимодействия репродуктивных и креативных способностей человека вносит значительный вклад в осмысления сущности профессионально важных качеств педагога-музыканта.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: *Анисимов В. П.* Диагностика музыкальных способностей детей. — М.: Владос, 2004. — С. 7.

² *Ражников В.* Некоторые вопросы теории музыкальных способностей в свете современной психологии и педагогики / Психологические и педагогические проблемы музыкального образования: Межвузовский сборник трудов. Вып. 4. — Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория, 1986. — С. 56.

³ *Готсдинер А.* Музыкальная психология. — М., 1993. — С. 57.

⁴ *Кирнарская Д.* Музыкальные способности. Психология специальных способностей. — М., 2004.

⁵ Модальность — это принадлежность к определенной сенсорной системе. Сенсорные системы или репрезентативные сенсорные системы основаны на чувственных ощущениях. Репрезентация — представление того образа или что-либо отличающееся от реального предмета, модель. Термином «репрезентативные системы» обозначаются пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, т. е. способ кодирования в сознании сенсорной информации: визуальной, аудиальной, кинестетической, обонятельной, вкусовой. Благодаря репрезентативной системе, у человека существует возможность воспринимать информацию, хранить и использовать ее.

⁶ Если человек при прослушивании музыки смотрит вверх — визуально (глаза идут вверх направо у правши, налево у левши), прямо — аудиально (глаза смотрят прямо направо у правши, прямо налево у левши), вниз — кинестетически (глаза вниз направо у правши, вниз налево у левши).

⁷ Динамика уровня развития и структура профессионально важных качеств (ПВК) на примере производственно-технических профессий рассматривается в книге: *Шадриков В.* Деятельность и способности. — М., 1994. — С. 89.

⁸ *Шадриков В.* Деятельность и способности. — М., 1994. — С. 68.

⁹ Согласно концепции В. Шадрикова, под трансформацией понимается развитие природных способностей человека, приобретших черты оперативности. См. книгу: *Шадриков В.* Введение в психологию: способности человека. — М., 2002. — С. 75.

¹⁰ *Дружинина В.* Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: ИМАТОН, 2001. — С. 37–41.

¹¹ *Дилтс Р.* Изменения убеждений с помощью НЛП. — М., 1999; *Бэйтсон Г.* Экология разума. — М., 2000.

¹² *Назайкинский Е.* О психологии музыкального восприятия. — М., 1972.

¹³ *Карасева М.* Сольфеджио — психотехника развития музыкального слуха. — М.: Композитор, 2002. — С. 109–129.

¹⁴ Нейролингвистическое программирование (НЛП) — область современной практической психологии и психотерапии, изучающая структуру субъективного опыта человека (модели человеческих состояний, коммуникаций и поведения) с целью ее совершенствования (*Карасева М.* Сольфеджио — психотехника развития музыкального слуха. — М.: Композитор, 2002. — С. 343).

¹⁵ *Карасева М.* Современное сольфеджио: Учебник для средних и высших учебных музыкальных заведений: В 3-х ч. — М., 1996; Сольфеджио — психотехника развития музыкального слуха. — М.: Композитор, 2002.