

**ИМПРОВИЗАЦИЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ**

Введение. Современная музыкально-педагогическая практика все более активно обращается к импровизации как к важному средству развития творческой индивидуальности исполнителя. В условиях стремительного обновления культурной среды и расширения художественных возможностей музыканта возрастает потребность в таких формах обучения, которые позволяют не только овладеть техническими навыками, но и сформировать собственный исполнительский стиль. Импровизация, обладая высокой степенью свободы и творческой вариативности, становится одним из ключевых механизмов формирования индивидуальности в музыкальном искусстве.

Актуальность исследования обусловлена тем, что традиционная система музыкального образования, ориентированная преимущественно на репродуктивные методы, не всегда обеспечивает условия для развития самостоятельности, оригинальности и творческой инициативы учащихся. В то время как современная педагогика все чаще подчеркивает необходимость формирования у музыканта способности к самостоятельному художественному поиску, импровизация становится естественным инструментом развития индивидуального исполнительского стиля.

Вопросы музыкальной импровизации, творческого мышления и формирования индивидуального исполнительского стиля нашли отражение в работах многих исследователей. Среди российских ученых значительный вклад внесли Е. Б. Абдуллин, Л. Г. Арчажникова, Н. А. Ветлугина, В. В. Медушевский, Б. М. Теплов, А. Н. Сохор, Г. М. Цыпин, рассматривавшие импровизацию как средство развития музыкального мышления, эмоционально-образной сферы и творческой индивидуальности исполнителя. В китайской научной традиции проблематика импровизационного развития отражена в исследованиях Ли Сяоцзюня, Чжан Юя, Чэнь Лин, Ван Мина, Чжао Цзяньхуа, Лю Чжэня и Ян Хуэй, которые анализируют импровизацию как механизм формирования креативности, выразительности и индивидуального исполнительского стиля в контексте современного музыкального образования.

Особое внимание в научной литературе уделяется связи импровизации с формированием индивидуального исполнительского стиля. Российские исследователи подчеркивают, что индивидуальность исполнителя проявляется в своеобразии художественного переживания и интерпретации, а импровизация создает условия для свободного проявления этих качеств. Китайские педагоги, в свою очередь, рассматривают импровизацию как пространство, где

ученик может естественно развивать собственную манеру исполнения, опираясь на слуховое воображение и эмоциональную отзывчивость.

Импровизация также рассматривается как средство развития музыкального мышления, включающего ассоциативность, вариативность, способность к преобразованию художественного материала. В условиях импровизационной деятельности учащийся учится самостоятельно принимать художественные решения, экспериментировать со звуком, формой и выразительными средствами, что способствует становлению индивидуального стиля.

Важным аспектом является влияние импровизации на эмоционально-образную сферу исполнителя. Работа с импровизационным материалом помогает учащемуся глубже прочувствовать музыкальный образ, выразить собственное отношение к нему и сформировать личностно окрашенную интерпретацию. Это делает импровизацию не только техническим, но и художественным инструментом развития индивидуальности.

Несмотря на значительное количество исследований, проблема влияния импровизации на формирование индивидуального исполнительского стиля остается недостаточно раскрытой. В большинстве работ импровизация рассматривается как средство развития творческих способностей или музыкального мышления, однако ее роль в становлении уникальной художественной манеры исполнителя требует более глубокого анализа и систематизации.

Цель статьи – выявить педагогический потенциал импровизации в процессе формирования индивидуального исполнительского стиля, определить механизмы ее влияния на творческое развитие музыканта.

Основная часть. Импровизация занимает особое место в системе музыкального обучения, поскольку она позволяет учащемуся выйти за рамки репродуктивного воспроизведения и вступить в пространство самостоятельного художественного поиска. В отличие от традиционных форм работы над произведением, импровизация предполагает активное преобразование музыкального материала, что способствует развитию индивидуального исполнительского стиля. Как подчеркивает А. Н. Сохор, «индивидуальность исполнителя проявляется прежде всего в своеобразии его художественного мышления» [6, с. 76], а импровизация создает условия для такого проявления.

Одним из ключевых механизмов влияния импровизации на формирование индивидуального стиля является развитие творческого мышления. В процессе импровизационной деятельности учащийся учится генерировать новые идеи, варьировать музыкальные элементы, искать нестандартные решения. Б. М. Теплов отмечал, что творческое мышление музыканта связано с «умением видеть новые связи и преобразовывать художественный материал» [5, с. 243]. Импровизация формирует именно такую – гибко и свободно оперировать звуковыми образами.

Китайские исследователи также подчеркивают значимость импровизации для развития креативности. Ли Сяоцзюнь пишет, что импровизационная деятельность «активизирует внутренние механизмы творческого поиска», позволяя учащемуся проявлять индивидуальность в музыкальном выражении [1, с. 38]. Чжан Юй отмечает, что импровизация способствует формированию «лично окрашенной манеры исполнения, поскольку опирается на эмоциональный опыт и слуховое воображение ученика» [2, с. 154].

Импровизация оказывает существенное влияние на развитие музыкального мышления, включая ассоциативность, вариативность и способность к преобразованию художественного материала. В процессе импровизации учащийся сталкивается с необходимостью мгновенно принимать художественные решения, что формирует гибкость мышления и способность к самостоятельному анализу. Л. С. Выготский подчеркивал, что творческое мышление развивается в условиях активности и самостоятельного поиска, а импровизация как раз и создает такие условия.

Важным аспектом является влияние импровизации на эмоционально-образную сферу исполнителя. Н. А. Ветлугина отмечала, что эмоциональная отзывчивость является основой художественного развития, а импровизация позволяет учащемуся выразить собственное отношение к музыкальному образу. Китайский исследователь Ян Хуэй подчеркивает, что импровизация «помогает ученику глубже прочувствовать музыкальный образ и выразить его в индивидуальной форме, что способствует формированию уникального исполнительского стиля» [3, с. 29].

Импровизация также способствует развитию слухового воображения – важнейшего компонента индивидуального стиля. В процессе импровизации учащийся учится предвосхищать звучание, мысленно моделировать музыкальные фразы, экспериментировать с тембром и динамикой. Г. М. Цыпин отмечал, что «внутренний слух является основой художественного замысла исполнителя, а импровизация развивает этот слух наиболее естественным образом» [7, с. 100].

Особое значение имеет импровизация в формировании индивидуальной фразировки. В отличие от работы над готовым произведением, где фразировка часто задается стилем и традицией, импровизация позволяет учащемуся самостоятельно искать выразительные решения. Ван Мин, анализируя импровизационные практики в китайских музыкальных школах, отмечает, что импровизация «развивает способность к естественному формированию фразы», что является важным элементом индивидуального стиля.

Импровизация также способствует развитию ритмической свободы. В процессе импровизационной деятельности учащийся учится варьировать ритмические формулы, создавать синкопы, смещения, акцентные структуры. Это формирует индивидуальную ритмическую манеру, которая является важной составляющей исполнительского стиля. В. В. Медушевский под-

черкивал, что ритм является организующим началом музыкального мышления, а импровизация позволяет раскрыть его творческий потенциал.

Не менее важным является влияние импровизации на развитие гармонического мышления. В процессе импровизации учащийся учится самостоятельно выбирать гармонические обороты, варьировать аккордовые последовательности, создавать модуляции. Чэнь Лин отмечает, что импровизация развивает способность к гармоническому прогнозированию, что является основой индивидуального стиля в академической и джазовой традициях.

Импровизация способствует развитию тембрового мышления. Экспериментируя со звукоизвлечением, артикуляцией, динамикой, учащийся формирует собственное представление о тембровой палитре инструмента. Это особенно важно для пианистов, поскольку тембр фортепиано зависит от характера атаки, веса руки, скорости движения. Л. Г. Арчажникова подчеркивает, что «тембровая выразительность является важнейшим компонентом индивидуального стиля, а импровизация позволяет развивать ее естественным образом» [4, с. 171].

Импровизация также способствует развитию моторной свободы. В процессе импровизации учащийся не ограничен рамками нотного текста и может свободно экспериментировать с движениями, что способствует формированию пластичной и естественной техники.

Важным педагогическим эффектом импровизации является развитие самостоятельности. В процессе импровизации учащийся учится принимать решения без опоры на готовый текст, что формирует ответственность за художественный результат. Это способствует развитию индивидуального стиля, поскольку стиль формируется именно в условиях самостоятельного выбора. Импровизация также способствует развитию способности к интерпретации. Работая с импровизационным материалом, учащийся учится осмысливать музыкальный образ, искать выразительные средства, формировать художественный замысел.

Особое значение имеет импровизация в формировании индивидуальной манеры звукоизвлечения. Экспериментируя с динамикой, артикуляцией, педализацией, учащийся формирует собственный звуковой почерк. Импровизация также способствует развитию способности к стилистическому мышлению. В процессе импровизации учащийся учится работать в разных стилях – барокко, классицизм, романтизм, джаз, современная музыка. Это формирует гибкость мышления и способность адаптировать индивидуальный стиль к различным художественным задачам.

Важным аспектом является влияние импровизации на развитие коммуникативных навыков. В ансамблевой импровизации учащийся учится взаимодействовать с партнерами, слушать их, реагировать на их музыкальные идеи. Это формирует способность к диалогу, что является важной составляющей индивидуального стиля.

Импровизация также способствует развитию сценической свободы. В процессе импровизации учащийся учится преодолевать страх ошибки,

работать в условиях неопределенности, что формирует уверенность в себе. Это положительно влияет на индивидуальный стиль, поскольку стиль проявляется наиболее ярко именно в условиях сценического выступления.

Не менее важным является влияние импровизации на развитие мотивации. Импровизация делает процесс обучения более интересным, творческим, эмоционально насыщенным. Это способствует формированию устойчивого интереса к музыке, что является важным условием развития индивидуального стиля.

Импровизация оказывает многогранное влияние на формирование индивидуального исполнительского стиля, развивая творческое, эмоциональное, слуховое, моторное и интерпретационное мышление учащегося. Она создает условия для проявления индивидуальности, формирует способность к самостоятельному художественному поиску и способствует становлению уникальной манеры исполнения.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что импровизация является одним из наиболее эффективных средств формирования индивидуального исполнительского стиля музыканта. Она способствует развитию творческого, эмоционального, слухового и моторного мышления, создает условия для самостоятельного художественного поиска и позволяет учащемуся проявлять собственное отношение к музыкальному материалу. Импровизация формирует способность к вариативности, гибкости и оригинальности – качествам, которые лежат в основе индивидуального стиля исполнителя.

Импровизационная деятельность оказывает комплексное воздействие на личность музыканта: развивает слуховое воображение, формирует естественную фразировку, способствует поиску собственного тембра и ритмической манеры, укрепляет эмоционально-образную сферу. Исследования российских и китайских ученых подтверждают, что именно в условиях импровизации наиболее полно раскрываются творческие способности учащегося, формируется его уникальная художественная манера и способность к самостоятельной интерпретации.

Заключение. Таким образом, импровизация должна рассматриваться как важнейший компонент современного музыкального обучения, обеспечивающий условия для становления индивидуального исполнительского стиля. Ее целенаправленное и методически обоснованное использование позволяет значительно обогатить образовательный процесс, сделать его более творческим, личностно ориентированным и направленным на развитие художественной самостоятельности будущего музыканта.

Список использованных источников:

1. Li, Xiaojun. Musical Creativity Development in Piano Education / Xiaojun Li. – Beijing: People's Music Press, 2016. – 210 p.
2. Zhang, Yu. Improvisation Pedagogy in Contemporary Music Education / Yu Zhang. – Shanghai: Shanghai Conservatory Press, 2018. – 188 p.
3. Yang, Hui. Improvisation as a Tool for Creative Development / Hui Yang. – Wuhan: Hubei Art Press, 2020. – 154 p.

4. Арчажникова, Л. Г. Методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособие / Л. Г. Арчажникова. – М.: Музыка, 2010. – 184 с.
5. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1985. – 328 с.
6. Сохор, А. Н. Музыкальное мышление и его развитие / А. Н. Сохор. – М.: Музыка, 1974. – 212 с.
7. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: учеб. пособие / Г. М. Цыпин. – М.: Музыка, 2003. – 240 с.

Д.М. ЛИС

Республика Беларусь, Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

РЕПЕРТУАР КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Введение. В современных социокультурных условиях Республики Беларусь вопрос формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения приобретает статус приоритетной государственной задачи. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, одной из основных целей обучения является формирование нравственной и гармонично развитой личности [4, с.400]. Музыкальное искусство позволяет транслировать ценности любви к Отечеству, верности долгу и уважения к истории не через формальные лекции, а через глубокое личностное переживание художественных образов. Актуальность исследования обусловлена поиском эффективных педагогических стратегий в рамках реализации «Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи» [5]. Целью данной работы является системное обоснование роли учебного репертуара как инструмента гражданского воспитания учащихся ДШИ.

Основная часть. Патриотическое воспитание средствами музыки представляет собой целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование у учащихся детских школ искусств (ДШИ) устойчивого эмоционально-ценностного отношения к своей стране, ее истории и культуре. Этот процесс опирается на фундаментальные идеи отечественной педагогической психологии, где музыка выступает мощным инструментом эмоционального воздействия и социализации личности [8, с. 379].

В трудах Б.М. Теплова («Психология музыкального восприятия», 1950–1960-е гг.) музыкальное переживание трактуется как «общественная техника чувств» – уникальный механизм, через который индивид усваивает коллективные эмоции и ценности общества. Теплов подчеркивал, что исполнение и восприятие музыки активизирует аффективную сферу, позволяя ребенку не просто узнать факты, а пережить их эмоционально. В контексте ДШИ это означает, что репертуар с патриотической тематикой (народные песни, произведения о Родине) способствует глубокому сопереживанию национальным образам, формируя чувство принадлежности к нации.