

УДК 159.9:316.023.4:785.74

КВАРТЕТНЫЙ КЛАСС КАК МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

А. В. Фирсова

Тольяттинский музыкальный колледж имени Р. К. Щедрина

И. Э. Рахимбаева

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского*

Поступила в редакцию 24 апреля 2019 г.

Аннотация: впервые проводится подробный анализ проблемы межличностного взаимодействия музыкантов-исполнителей струнно-смычкового квартета в контексте малой социальной группы. Выявляется особенность совместной деятельности во время занятий в классе квартета, отмечается влияние участников друг на друга в рамках малой социальной группы. Отдельное внимание уделяется индивидуальности каждого участника струнного квартета, рассматриваются критерии субъекта совместной профессиональной деятельности, способность группы к саморефлексии, отмечается неразрывность психологических аспектов с исполнительскими.

Ключевые слова: *квартет, музыкальное исполнительство, социальная группа, студент, ансамбль, межличностное взаимодействие.*

Abstract: *for the first Time, a detailed analysis of the problem of interpersonal interaction of musicians-performers of the string-bow Quartet in the context of a small social group is carried out. The feature of joint activity during classes in a class of the Quartet is revealed, the influence of participants on each other within a small social group is noted. Special attention is paid to the individuality of each member of the string Quartet, the criteria of the subject of joint professional activity, the ability of the group to self-reflection are considered, the continuity of psychological aspects with performing ones is noted.*

Key words: *quartet, musical performance, social group, student, ensemble, interpersonal interaction.*

В профессиональной подготовке скрипачей, альтистов и виолончелистов первостепенное место принадлежит квартетным классам музыкальных училищ и вузов. В процессе изучения квартетного творчества композиторов обучающиеся осваивают разные приемы ансамблевого исполнения, умение слушать все голоса ансамбля и свою партию в совместном звучании. Игра в квартетном классе способствует пониманию важности единого художественного намерения, особенностей исполнения произведений различных стилей и эпох, тонкого ощущения колористических красок, многообразия динамических оттенков.

«К ансамблю относят главным образом немногочисленные составы, в которых каждую партию исполняет один музыкант» [1, с. 170]. Ансамблевая музыкально-исполнительская деятельность имеет своей целью трансляцию музыкальной информации, содержащейся в произведении, от

композитора к слушателю. При этом совместно реализующийся исполнительский замысел призван служить миссии искусства – посредством воплощения музыкального текста воздействовать на слушателя. У исполнителей появляется ответственность и перед слушателем, и перед композитором за творческий результат своей профессиональной деятельности. Этот аспект указывает на особого рода взаимоотношения между участниками коммуникативной ситуации в ансамбле, где важнейшее значение приобретает межличностный контакт музыкантов. Подобное взаимодействие есть форма общения высшего порядка, предусматривающая взаимовлияние музыкантов в ходе совместной творческой деятельности и характеризующаяся наличием психологической обратной связи.

Психологические особенности ансамблевого музицирования влияют на исполнение и творческое взаимодействие участников квартета. Совместной игре четырех музыкантов, помимо

© Фирсова А. В., Рахимбаева И. Э., 2019

музыкальных факторов, присуща своя «психологическая структура», психологические закономерности, игнорирование которых приводит к искажению исполнительской интерпретации [2, с. 115].

Музыкальный квартет мы рассматриваем как малую социальную группу. Первым ученым, обозначившим «малые контактные группы», характеризующиеся сотрудничеством между людьми, был американский социальный психолог Ч. Кули [3]. Дж. Хоманс считал, что в малой группе люди «связаны друг с другом в течение некоторого периода времени. Группа достаточно мала, чтобы поддерживать связь непосредственно с каждым участником группы» [4, с. 326]. П. Б. Паулус определил малую группу как состав из двух или более участников, которые имеют общие цели с установленными взаимоотношениями, взаимозависимы друг от друга и воспринимают себя как часть этой группы. А. Кэррон и Л. Брэулей предложили расширенное определение малой группы, обозначив ее как социальную структуру, состоящую из двух и более участников, которые похожи друг на друга, имеют общие цели и потребности, демонстрируют структурированные точки взаимодействия друг с другом, личностно взаимозависимы и рассматривают себя как группу [3].

Современные российские психологи критически оценивают определения зарубежных коллег, так как в них основной упор делается на индивидуальные факторы формирования группы и не берутся во внимание объективные предпосылки ее возникновения и становления, в качестве которых необходимо рассматривать совместную деятельность. Академик РАН А. Л. Журавлев характеризует малую группу как «небольшое по объему объединение людей, связанных непосредственным взаимодействием» [5, с. 163].

В контексте нашего исследования взаимодействия студентов в квартетном классе необходимо отметить, что это взаимодействие между его участниками происходит на различных этапах работы над музыкальным произведением.

Акцентируем важный момент. Идеальное исполнение при игре в квартете невозможно без целостной интерпретации художественного произведения, под которой следует понимать совместное эмоциональное взаимодействие при ощущении музыкального образа произведения в целом. Индивидуальность каждого участника квартета строго подчинена компонентам совместной игры. В квартете трудно отделить индивидуальное от коллективного – они неразрывны и взаимосвязаны. Единство ансамбля при этом не всегда обусловлено сходством темпераментов, одаренно-

сти, эмоциональных переживаний. Квартет – это содружество музыкантов, объединенных единым художественным образом, раскрывающее исполняемое произведение оригинальными красками.

Специфика игры в квартете как малой группе предполагает наличие у исполнителей умения быть «ведущим» и «ведомым» в зависимости от важности партии в той или иной части произведения. «Ведомый» в определенный момент подстраивается под волну эмоционального порыва «ведущего», подхватывает его начало и продолжает в своей партии, придерживаясь тех же художественно-выразительных и технических исполнительских приемов, что и «ведущий».

Обратимся далее к специфике каждого участника квартета. Струнный квартет состоит из четырех человек: первая скрипка, вторая скрипка, альт, виолончель. В большинстве произведений, написанных для такого квартета, доминирующей в ансамбле является партия первой скрипки, что требует особых свойств от исполнителя: необходимо обладать лидерскими качествами, уметь повести за собой и увлечь своим эмоционально-художественным порывом партнеров по ансамблю. Игра первой скрипки отличается творческой активностью, инициативностью, умением убедить партнера по художественной фразе в своей интерпретации, артистическим обаянием. Вторая скрипка – наиболее контактный голос в квартете, так как ее партия коррелирует с партиями и альты, и виолончели, и первой скрипки. Вторая скрипка обладает особой коммуникабельностью по отношению к партнерам. Среди инструментов струнно-смычкового квартета альт занимает промежуточное положение, имея достаточно оригинальный голос, но при этом служит связующим звеном между скрипками и виолончелью. Функция последней значительна, так как она – ведущая партия после первой скрипки. Лирические моменты у этого инструмента сменяются волевым напором, драматическим звучанием. К тому же виолончель является фундаментом фактуры звучания, гармоническим басом. Сопоставления высокого голоса скрипки и низкого голоса виолончели интересны в музыке благодаря эффектному звучанию, придающему яркую эмоциональную окраску произведению.

Таким образом, содружество музыкантов в струнном квартете – это сложный психологический организм, который требует подробного анализа со стороны квартетной педагогики и психологических аспектов малых групп.

Изучение взаимодействия людей между собой получило в российской социальной психологии особое обозначение – «психология груп-

пового субъекта». Так, анализируя понимание «субъекта», данное зарубежными и российскими психологами разных научных направлений, Л. И. Анцыферова выделила такие его качества, как «способности человека быть иницирующим началом, первопричиной своих взаимодействий с миром, обществом» [6, с. 128]. Такое понимание характерно и для ряда зарубежных психологов (А. Адлера, К. Роджерса, К. Хорни). Подводя итог своему исследованию, Л. И. Анцыферова делает вывод, что субъект характеризуется прежде всего через различные формы внешней и внутренней активности.

С. Л. Рубинштейн в статье «Принципы творческой деятельности» выделил главные особенности деятельности, назвав первой из них следующую: «...это всегда деятельность субъекта (т. е. человека, а не животного или машины), точнее *субъектов*, осуществляющих совместную деятельность» [7, с. 204].

В 1993 г. Дж. Катценбахом и Д. Смитом было введено понятие «команды – как количества людей не более 10 человек с взаимодополняющими умениями, связанных единым замыслом, стремящихся к общим целям и разделяющих ответственность за их достижение» [8, с. 94]. По мнению авторов, лидерство в команде может переходить от одного члена к другому, что хорошо согласуется с характером межличностного взаимодействия в квартете. Таким образом, психологи рассматривают команду как высокопрофессионального субъекта совместной деятельности [3].

Обратимся к современным исследованиям психологии группового субъекта. Так, К. М. Гайдар выделяет два отличия совместной деятельности от индивидуальной [9]. Первое состоит в единстве двух сторон – воздействия на общий предмет труда и воздействия на участников совместной деятельности. Второе отличие – это умение распределять и координировать усилия между партнерами (в квартетном классе данному умению соответствует распределение голосоведения и динамических аспектов во время совместного исполнения произведения), нести взаимную ответственность (квартет – это единый социальный организм, где каждый участник являет собой необходимый элемент для правдивого воплощения музыкального произведения; иными словами, каждый участник несет ответственность не только за верное исполнение своей партии, но и за грамотную передачу своей фразы другому участнику квартета), осуществлять взаимопомощь и сотрудничество (известны случаи, когда участники квартета настолько знали индивидуальные особенности музыкального исполнительства другого участ-

ника, что могли абсолютно точно воспроизвести любую фразу своего коллеги, если по техническим причинам возникла заминка), обмениваться и делиться опытом (участники коллектива, исполняющие партии скрипок, зачастую обмениваются между собой опытом воплощения технических способов на своих инструментах), проявлять лидерский потенциал и подчиняться при необходимости другим, способность занимать доминирующую позицию или ведомую (в квартетном классе тема главной партии периодически переходит от одного участника к другому).

Проанализировав диссертационные работы по данному вопросу в области музыкальной педагогики и психологии, мы обнаружили, что исследования квартета в контексте понимания его как малой социальной группы ранее не проводились. Это доказывает научную новизну нашей работы [10].

Обозначим важные для исследования критерии высокопрофессионального субъекта совместной деятельности, по А. Л. Журавлеву [5].

Первый – взаимодействие и взаимосвязанность индивидов в группе. Он предполагает: а) межличностное взаимодействие между участниками коллектива; б) взаимодействие между каждым участником и исполняемым произведением, так называемое субъект-объектное взаимодействие, где в качестве субъекта выступает участник коллектива, а в качестве объекта – исполняемое произведение; в) взаимодействие между «ведущим» музыкантом и «ведомыми» участниками квартета. Еще раз подчеркнем, что в квартете как едином групповом субъекте лидерство переходит от одного музыканта к другому. Тем самым складывается особое межличностное взаимодействие между его участниками.

Второй критерий – способность группы проявлять разные виды совместной активности, т. е. быть единым целым по отношению к другим социальным объектам и себе самой. Говоря о субъекте, в том числе групповом, психологи используют для его характеристики близкие по содержанию понятия: «иницирующее начало», «инициатор собственной активности», «деятель», «действующее лицо» и т. д., что объединяется понятием «активность», выступающим главным качеством как индивидуального, так и коллективного субъекта. Чтобы обозначить важность этого критерия, назовем его генеральным.

Третьим необходимым критерием выступает способность группы к саморефлексии, в результате которой формируются чувство «Мы» как переживание своей принадлежности к группе и единения с нею и образ «Мы» как групповое представление о своей группе.

Обозначим далее ряд условий и возможностей взаимодействия между участниками квартета во время совместной работы над произведением, что составляет практическую значимость нашего исследования.

1. Для воссоздания единого замысла сочинения необходима абсолютная согласованность между партнерами по отношению к характеру интерпретации. Музыкант должен уметь слышать произведение целиком. Приветствуется способность отступить на второй план во имя достижения целостности звучания.

2. Способность отличать главное от второстепенного требует от каждого участника ансамбля особого мастерства, знания формы сочинения композитора, ясного понимания его стиля и приемов композиции. Отметим особые нюансы исполнительской игры в ансамбле. Существует немало произведений, в которых все инструменты начинают звучать одновременно. В таких случаях наиболее инициативный участник ансамбля – лидер – подает знак: перед началом он должен ясно поднять и опустить голову ровно в том темпе, в котором будет исполняться произведение. Это требует не только музыкальных, но и дирижерских способностей. Они не встречаются часто, но полезно их в себе развивать.

3. Художественный результат совместной творческой деятельности (к примеру, совместное завершение произведения) зависит от степени развитости межличностных взаимоотношений. Музыкантам при этом следует «застыть» в воздухе в положении, в каком они находились во время взятия последнего аккорда. Зачастую у автора после заключительного аккорда в такте стоят паузы, и они обязательно должны «звучать». Произведение считается законченным лишь после «звучащих» пауз. Если же над заключительным аккордом произведения автор указал фермату, то перед ней не нужно делать замедление, поскольку это укорачивает длительность завершающего произведения аккорда.

4. Временная сторона исполнения выдвигает перед участниками ансамбля дополнительные трудности, касающиеся выбора оптимального темпа исполнения художественного материала. Темповые предложения автора всегда относительны. Это ярко проявляется при гибкости автономии исполнительской индивидуальности. Однако в помощь участникам инструментального содружества может прийти совместное ощущение характера произведения.

5. При реализации динамической составляющей произведения, когда особое значение приобретают фразировки – различно поставленные

акценты, меняющие его смысловую подоплеку, – ключевую роль приобретает согласованность динамики в силу регистровых индивидуальностей инструментов. Разноплановость ансамблевого звучания при недостаточно аккуратном слуховом контроле может привести к акустическому хаосу. Избежать его можно в «точке пересечения» звуковых линий. Такое нахождение определяется гармонической и полифонической природой созвучия, фактурой музыкальной ткани и т. п.

Итак, для достижения гармонической организованности ансамбля необходима цельная интерпретация исполняемого произведения. В этом проявляется своеобразие коллективно-творческой работы над ним, непрерывно связанное с художественной интуицией и продуманностью исполнительского замысла. Говоря о специфике квартетного искусства в целом, заметим, что оно расширяет возможности художественного воздействия, поскольку общий план и нюансы интерпретации являются индивидуальным творческим прочтением художественного текста несколькими исполнителями и воплощаются в реальность их совместными усилиями. В заключение подчеркнем, что психологические аспекты квартетного музицирования неразрывно связаны с исполнительскими и поэтому требуют к себе внимания на различных этапах деятельности квартета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. Келдыша. – Москва : Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973. – Т. 1. – С. 170.
2. Давидян Р. Р. Квартетное искусство / Р. Р. Давидян. – Москва : Музыка, 1984. – 270 с.
3. Кричевский Р. Л. Социальная психология малой группы / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 318 с.
4. Homans G. The human group / G. Homans. – New York, 1950. – 516 p.
5. Социальная психология : учеб. пособие / под ред. А. Л. Журавлева. – Москва : ПЕР СЭ, 2002. – 351 с.
6. Анцыферова Л. И. О субъекте психической деятельности / Л. И. Анцыферова. – Москва : Наука, 1973. – 393 с.
7. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Педагогика, 1973. – 324 с.
8. Katzenbach J. The discipline of teams / J. Katzenbach, D. Smith // Harvard Business Rev. – 1993.
9. Гайдар К. М. Социально-психологическая концепция группового субъекта / К. М. Гайдар. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 396 с.

10. *Фирсова А. В.* Музыкальное произведение как узловой момент в формировании субъект-субъектных связей в классе камерного ансамбля //

А. В. Фирсова // Вестник магистратуры. – 2017. – Вып. 3-1. – С. 41–44.

Тольяттинский музыкальный колледж имени Р. К. Щедрина

Фирсова А. В., преподаватель специального класса скрипки и альты отделения Оркестровые струнные инструменты

E-mail: arma.violin@gmail.com

Togliatti Music College named after R. K. Shchedrin

Firsova A. V., Teacher of Special Violin and Viola Class Branch of the Orchestral Stringinstruments

E-mail: arma.violin@gmail.com

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Рахимбаева И. Э., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры Теория и методика профессионального образования

E-mail: rachimbaeva_inga@mail.ru

Saratov National Research State University named after N. D. Chernyshevsky

Rakhimbayeva I. E., Dr. Habil. in Pedagogy, Professor of the Theory and Methods of Professional Education Department

E-mail: rachimbaeva_inga@mail.ru