

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ИСКУССТВ В ПРОЦЕССЕ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ

Телегина Н.О.¹

¹ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского Минкультуры Челябинской области», Челябинск, Россия (454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41), e-mail: emerald512@mail.ru

В статье представлена методика развития умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств в процессе освоения курса «Фортепиано». Интерпретация рассматривается как художественный диалог исполнителя, автора сочинения и слушателей посредством музыкального произведения, имеющий целью лично осмысленную передачу образного содержания музыки. Обоснован комплекс умений, необходимых будущим исполнителям для создания собственной художественной концепции сочинения и реализации ее в исполнительской деятельности, который включает: умения герменевтические (толкование музыкального текста и понимание заложенного в нем содержания), креативные (построение собственной художественной концепции музыкального произведения), исполнительские (воплощение художественной концепции музыкально-исполнительскими средствами), рефлексивные (оценка убедительности практической реализации художественной концепции). Раскрыты возможности курса «Фортепиано» в развитии обозначенных умений. Обоснована методика развития умений художественной интерпретации у студентов вузов искусств, включающая три этапа: информационно-герменевтический, предполагающий применение метода «диалог по поводу искусства», художественно-деятельностный, основанный на применении метода «диалог через искусство», рефлексивно-аналитический, предполагающий использование метода «диалог с искусством».

Ключевые слова: художественная интерпретация, музыкально-исполнительская деятельность, вузы искусств, умения художественной интерпретации, музыкальное произведение, фортепианная подготовка студентов.

METHODOLOGY OF SKILLS DEVELOPMENT OF ARTISTIC INTERPRETATION OF PIECES OF MUSIC IN THE PROCESS OF ARTS UNIVERSITY STUDENTS TRAINING

Telegina N.O.¹

¹ South Ural State institute of arts named after by P.I.Tchaikovsky, Chelyabinsk, Russia (454091, Chelyabinsk, Plekhanov Street, 41), e-mail: emerald512@mail.ru

The article deals with the methodology of skills development of artistic interpretation of pieces of music in the process of arts university students training within the «Piano» course. Interpretation is considered the artistic dialogue of the performer, the author of the composition and listeners by means of the piece of music. The dialogue aim is intelligent personal transformation of the figurative maintenance of music. The author reveals the complex of the skills which are necessary for future performers to create their own artistic concept of the composition and its realization in performing. The complex includes the following skills: hermeneutic (interpretation of the musical text and understanding its content), creative (construction their own art concept of a piece of music), performing (an embodiment of the art concept by means musical and performing), reflective (an assessment of cogence of practical implementation of the art concept). Possibilities of the course "Piano" in development of the designated skills are opened. The author proved three stages of the methodology of skills development of artistic interpretation in the process or arts university students training, they are: information hermeneutic, deals with "dialogue concerning art" method, art and activity, based on "dialogue through art" method, reflective-analytical, supposes "dialogue with art" method usage.

Keywords: artistic interpretation, musical and performing activity, university of arts, skills of art interpretation, piece of music, piano training of students.

Подготовка квалифицированного музыканта-исполнителя в вузах искусств предполагает не только овладение комплексом профессиональных знаний, умений и навыков, но и осознание себя частью художественной культуры общества через освоение культурных ценностей, познание содержания произведений искусства и понимание их

глубокого личностного смысла [6]. Без этого невозможна полноценная реализация художественной интерпретации музыкальных произведений, которая является главной целью и основным содержанием музыкально-исполнительской деятельности.

Проблема художественной интерпретации музыкальных произведений является одной из наиболее важных в музыкально-исполнительском искусстве, она тщательно исследована в музыковедении, музыкальной психологии, теории музыкального исполнительства (Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, Д.К. Кирнарская, Г.М. Коган, Н.П. Корыхалова, Е.Я. Либерман, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский и др.). Однако в сфере музыкальной педагогики отмечается недостаток как научно-теоретических, так и методических работ по обозначенной проблеме. Работа над интерпретацией музыкального произведения в учебном процессе имеет ряд особенностей, обусловленных участием не одного, а двух интерпретаторов – педагога и студента. При этом, как утверждает Б.Л. Кременштейн, подлинным интерпретатором чаще всего является педагог, а студент лишь послушно воплощает его замысел [4]. Задача развития творческой самостоятельности музыканта-исполнителя, осознание важности искусства интерпретации для его профессионального становления обуславливает актуальность поиска методических средств, обеспечивающих развитие умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств.

Цель исследования

Раскрыть особенности интерпретации в музыкально-исполнительской деятельности, обосновать методику развития умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств в процессе фортепианной подготовки.

Материал и методы исследования

Исследование проведено на материале педагогической работы в классе фортепиано на факультете музыкального искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского. Использован комплекс методов: изучение, обобщение и анализ научной литературы по проблеме исследования; сравнение, сопоставление, синтез теоретических позиций, взглядов, оценок; педагогическое наблюдение, проектирование, прогнозирование.

Результаты исследования и их обсуждение

В музыкальном искусстве интерпретация определяется как «вид художественного творчества, соединяющего личные предпочтения исполнителя, его опыт, эстетические идеалы, собственный стиль игры и композиторскую идею, реализованную в произведении» [2, с. 216]. Задача исполнителя заключается в «дешифровке» музыкальной информации,

заключенной в нотном тексте, понимании ее художественного смысла, нахождении адекватных исполнительских средств для воплощения образного содержания музыки в живом звучании и передаче его слушателям. Соответственно музыкальное произведение существует в единстве авторского текста, суммы интерпретаций и восприятий [3], а интерпретация музыкального произведения понимается как художественный диалог исполнителя с композитором и слушателями посредством музыкального произведения [1; 5]. При этом все участники художественного диалога (автор, музыкальное произведение, исполнитель, слушатели) наделяются определенными чертами субъектности, так как результатом интерпретации является индивидуально-личностное прочтение, истолкование, воспроизведение и восприятие образного содержания музыки через исполнительский акт [7].

Для реализации художественной интерпретации исполнителю необходимы специальные умения. Анализ научной литературы позволяет определить «умения художественной интерпретации музыкальных произведений» как освоенные студентами способы выполнения действий, владение которыми обеспечивает возможность воплощения в исполнительской деятельности личностно осмысленного образного содержания музыки на основе установления художественного диалога с автором сочинения, музыкальным произведением и слушателями.

Каждому этапу интерпретации соответствуют определенные виды музыкальной деятельности и конкретные умения, которые являются доминирующими в данный момент. На этапе изучения нотного текста и «дешифровки» заключенного в нем содержания преобладающим видом деятельности является аналитическая, посредством которой исполнитель исследует композицию и средства музыкальной выразительности в произведении. Расшифровка информационных смыслов осуществляется с помощью герменевтических умений, которые предполагают нахождение семантических единиц музыкального текста и их грамотную содержательную трактовку в соответствии с эстетическими нормами эпохи и художественными принципами стиля.

На этапе воплощения интерпретации преобладает творческая исполнительская деятельность, в ходе которой выстраивается и реализуется собственная художественная концепция сочинения. Для этого музыканту нужны креативные умения, то есть умения «присвоить» расшифрованное музыкальное содержание, сделать его достоянием собственной «Я-концепции», переплавить свой личный творческий опыт, соединив его с опытом автора сочинения и на этой основе создать свой, субъективно осмысленный и личностно значимый замысел произведения как модель будущей интерпретации. Для воплощения интерпретации в живом звуковом облике нужны исполнительские умения, позволяющие музыканту найти адекватные исполнительские средства, отработать их

практически до высокого уровня мастерства и с их помощью представить на суд публики художественную концепцию сочинения.

На этапе осмысливания прозвучавшей интерпретации и оценки результата исполнения музыкального произведения основным видом деятельности является рефлексивно-аналитическая. Для ее реализации необходимы рефлексивные умения, позволяющие осуществлять слуховой и эмоциональный контроль исполнительского процесса, производить на этой основе своевременную коррекцию исполнительских действий, а также осуществлять оценку убедительности практической реализации художественной концепции в целом.

Таким образом, комплекс умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств основывается на доминирующих видах деятельности на разных этапах интерпретационного процесса и включает: умения *герменевтические* (толкование музыкального текста и понимание заложенного в нем содержания), *креативные* (построение собственной художественной концепции музыкального произведения), *исполнительские* (воплощение художественной концепции музыкально-исполнительскими средствами), *рефлексивные* (оценка убедительности практической реализации художественной концепции).

Значительные возможности для развития умений художественной интерпретации музыкальных произведений предоставляет курс фортепиано, который осваивают все студенты исполнительских отделений в вузах искусств. Во многом это предопределено уникальными свойствами самого инструмента. На фортепиано можно исполнить произведения любых стилей, жанров и форм, воспроизвести целостную фактуру любого музыкального произведения – от инструментальной или вокальной пьесы до монументальной партитуры, что не всегда можно сделать на другом инструменте с монодическим звучанием (струнные, духовые инструменты). Возможность слышать и воспроизводить на фортепиано разнообразные произведения целиком способствует развитию у студентов музыкального слуха, творческого мышления, художественной культуры, эрудиции и создает благоприятные условия для занятий художественной интерпретацией музыкальных сочинений. Программа обучения в классе фортепиано менее регламентирована в техническом отношении по сравнению со специальными исполнительскими дисциплинами, более разнообразна в жанрово-стилевом отношении, позволяет учитывать уровень фортепианной подготовки студентов, а также их приоритеты и предпочтения в выборе исполняемых произведений. Это дает возможность сместить акценты с операционально-технологической стороны исполнения на художественно-образную и уделять больше внимания вопросам прочтения и истолкования музыкального текста.

Для развития умений художественной интерпретации музыкальных произведений целесообразно построить процесс фортепианной подготовки студентов вузов искусств на основе интеграции культурологического (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова, В.М. Розин) и герменевтического подходов (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, А.Ф. Закирова, В.П. Зинченко, М. Хайдеггер). Первый реализует гуманитарно-развивающую функцию музыкального образования, обосновывая необходимость обучения в контексте культуры, акцентирует саморазвитие личности через познание ценностей культуры и осознание их глубокого личностного смысла. Второй реализует интеллектуально-познавательную функцию, определяя направленность толкования информационных смыслов музыки на соответствие художественно-эстетическим нормам эпохи, принципам стиля и взглядам композитора. Оба подхода интегрируются в идею художественного диалога, через который осуществляется познание произведений искусства и толкование их содержания (М.М. Бахтин, В.С. Библер), а интерпретация становится средством общения исполнителя с композитором, музыкальным произведением и слушателями.

Методика развития умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов вузов искусств в процессе фортепианной подготовки отражает последовательное увеличение меры субъектности участников художественного диалога и включает три этапа: информационно-герменевтический, художественно-деятельностный, рефлексивно-аналитический.

Первый этап (информационно-герменевтический) направлен на развитие герменевтических умений студентов в процессе аналитико-теоретического освоения музыкального произведения с помощью метода «диалог по поводу искусства», предполагающего организацию коллективных дискуссий с целью обсуждения разнообразных смысловых трактовок музыкальных текстов различных стилей, жанров, художественных направлений. Предварительно студенты изучают историко-биографический контекст создания произведения, выполняют музыковедческий анализ нотного текста, находят и расшифровывают семантические знаки и «информационные послания» композитора, выстраивают свою версию художественного содержания, а затем отстаивают ее в коллективных дискуссиях. Осуществляется речевое общение типа «педагог – студент», «студент-студент», где музыкальное произведение выступает как повод для общения и является, по сути, объектом диалога. В данной ситуации степень субъектности участников диалога минимальна, так как процесс «присвоения» музыкального содержания только начался и затрагивает преимущественно словесную деятельность студентов, в силу чего преобладает обмен информацией, обмен мнениями, а не обмен личностными ценностями.

Второй этап (художественно-деятельностный) направлен на развитие креативных и исполнительских умений студентов в процессе практически-творческого освоения музыкального произведения с помощью метода «диалог через искусство», предполагающего организацию музыкальных мастерских, творческих лабораторий с целью представления и обсуждения студентами разнообразных исполнительских трактовок различных музыкальных произведений. Предварительно студенты осуществляют исполнительский анализ произведения: выстраивают «динамический профиль» произведения, определяют выбор темпов, штрихов, артикуляции, динамики, способов интонирования, звукоизвлечения и звуковедения и пр. Особое внимание уделяется исполнительской трактовке семантических единиц музыкального текста (например, аччакатур, монограмм, интонирования риторических фигур, исполнения жанровых атрибутов, «стилистических знаков» и пр.). Затем исполнительская версия трактовки произведения, отработанная совместно с педагогом в классе фортепиано, представляется для обсуждения сокурсниками и преподавателями в рамках музыкальных мастерских и творческих лабораторий. На данном этапе используются формы вербального и невербального общения типа «педагог – музыкальное произведение – студент», где музыкальное произведение выступает как квазисубъект диалога. Степень субъектности участников взаимодействия повышается, так как процесс «присвоения» музыкального содержания охватывает не только речевую, но и исполнительскую деятельность студентов, в которой уже воплощаются личностные ценности интерпретатора.

Третий этап (рефлексивно-аналитический) направлен на развитие рефлексивных умений студентов в процессе аналитического осмысления собственных исполнительских действий и результата художественной интерпретации с помощью метода «диалог с искусством», предполагающего организацию самостоятельных творческих показов и концертных выступлений студентов с последующим исполнительским и художественным самоанализом интерпретации сочинения. На данном этапе предусматривается полностью самостоятельное освоение студентами музыкальных произведений, создание собственного варианта их художественной интерпретации, который исполняется публично и подвергается критическому анализу со стороны слушателей и зрителей. Студент обобщает мнения разных категорий слушателей (преподавателей, экспертов, сокурсников, студентов старших курсов и разных специальностей), высказанные по поводу своего исполнения, и сопоставляет их с собственными самооценками, полученными в процессе исполнения музыки и после просмотра видеозаписи своего выступления, результатом чего является самокоррекция исполнительских действий. На данном этапе преобладает невербальное общение типа «музыкальное произведение – студент», где музыкальное произведение выступает как субъект диалога. Степень субъектности участников взаимодействия максимальная, так как процесс

«присвоения» содержания музыкального произведения завершен и реализуется в самостоятельной исполнительской деятельности студентов, что можно рассматривать как полноценный художественный диалог с автором сочинения и слушателями, в котором осуществляется обмен личностными ценностями.

Таким образом, предложенная методика, по нашему мнению, способна обеспечить последовательное и систематичное развитие умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств. Методика построена так, что сначала доминирует теоретико-аналитическая деятельность студентов, преобладают дидактические задания, связанные с изучением историко-биографического контекста создания произведений, анализом композиции сочинений и средств музыкального языка, которые выполняются под контролем преподавателей. Но постепенно задания переходят в практически-творческое русло, увеличивается доля самостоятельности студентов в их выполнении, основные усилия направляются на создание художественной интерпретации произведения и ее исполнительскую реализацию.

Так в процессе применения методики у будущих музыкантов-исполнителей формируется собственная интерпретаторская позиция, утверждаются художественные принципы и взгляды, складывается оригинальный подход к трактовке музыкальных сочинений и свой собственный исполнительский стиль.

Список литературы

1. Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М.; Л. : Музыка, 1965. – 136 с.
2. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М. : Изд. дом «Классика – XXI», 2008. – 352 с.
3. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. – Л. : Музыка, 1979. – 208 с.
4. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М. : Музыка, 1966. – 120 с.
5. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. – М. : Композитор, 1993. – 268 с.
6. Сизова Е.Р. Профессиональная подготовка специалистов в системе классического музыкального образования : дис. ... д-ра пед. наук. – М. : АПКиППРО, 2008. – 439 с.
7. Юлпатова Е.Ю. Диалог в практике вузовского обучения специальным дисциплинам будущих дирижеров хора : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Волгоград, 2011. – 27 с.

Рецензенты:

Сизова Е.Р., д.п.н., профессор, профессор кафедры истории, теории музыки и композиции ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», г. Челябинск.

Волчегорская Е.Ю., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск.