

Педагогические науки

УДК 378

Т.И. Карнаухова

Карнаухова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета «РГЭУ (РИНХ)» (Таганрог, ул. Инициативная, 50), e-mail: t.i.karnaukhova@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Статья посвящена изучению особенностей процесса интерпретации музыкальных произведений в ходе подготовки будущих педагогов-музыкантов в классе музыкального инструмента. Рассмотрены возможности использования контекстного подхода на основе культурного контекста исполняемого произведения. Показаны особенности контекстного подхода, которые в процессе анализа и интерпретации произведения должны быть учтены музыкантом. Выявлены педагогические условия, способствующие эффективному использованию культурного контекста в работе над музыкальными произведениями.

Ключевые слова: интерпретация, художественный образ, музыкальное произведение, контекстный подход, педагог-музыкант, педагогические условия.

T.I. Karnaukhova

Karnaukhova Tatyana Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, professor of the Taganrog institute of A.P. Chekhov (branch) of the Rostov state university of economics (50, Initsiativnaya st., Taganrog) e-mail: t.i.karnaukhova@mail.ru

FEATURES OF MUSICAL INTERPRETATION PROCESS IN INSTRUMENTAL TRAINING OF A MUSICIAN TEACHER

The article is devoted to the study of the peculiarities of the process of interpreting musical works in the course of training future music teachers in the class of a musical instrument. The possibilities of using the contextual approach based on the cultural context of the performed work are considered. The features of the contextual approach are shown, which should be taken into account by the musician in the process of analyzing and interpreting a piece. The pedagogical conditions are revealed that contribute to the effective use of the cultural context in the work on musical works.

Key words: interpretation, artistic image, musical composition, contextual approach, teacher musician, pedagogical conditions.

Центральная проблема исполнительского искусства – полноценное раскрытие образного содержания музыкального произведения. Убедительному образному исполнению, умению грамотной интерпретации придается решающее значение в подготовке учащегося-пианиста, а умение организовать музыкально-педагогический процесс является обязательным для музыканта-педагога.

Интерпретация – художественное истолкование певцом, инструменталистом, дирижером, камерным ансамблем музыкального произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими средствами

исполнительского искусства. Интерпретация предполагает индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное к ней отношение, наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла. Интерпретировать, художественно истолковать произведение – всегда защита своей точки зрения, своей позиции на основе данных того или иного музыкального текста.

Музыкальное исполнение несет отпечаток современного творчества, традиций нынешней эпохи, даже если произведение создано очень давно.

Подлинное, действенное исполнение как бы вбирает в себя два момента: время, которое отражено в музыкальном произведении, и время, в котором живет интерпретатор. Ведь каждая эпоха понимает, раскрывает и исполняет великие произведения искусства по-новому [1, с. 148].

Сложный процесс становления исполнительской концепции от момента ее зарождения в сознании в виде общего эмоционального ощущения музыки до ярких конкретных обобщенных образов актуализации произведения требует от музыканта активной поисковой деятельности, в ходе которой обязательно применяются и совершенствуются знания, обогащаются индивидуальные приемы и методы работы, углубляется способность к аналитической деятельности, открывающей пути к практическим находкам.

Нотный текст является отправной точкой творческого поиска исполнителя, опорой его фантазии. «Лишь детальное рассмотрение музыки, опора на богатый личностный слуховой опыт и теоретические знания поможет пианисту проникнуть «сквозь текст в подтекст», создать план «драматургического сквозного действия» музыкального произведения» [2, с. 189].

В нотном тексте объективно отражены многие аспекты авторского замысла: форма, темп, метр, динамика, исполнительские указания, фразировка, артикуляция, название пьесы и т.д. Однако на основании всех этих данных можно определить лишь общую направленность развития

музыкального образа, так как запись артикуляции, динамики, агогики, а также темповых обозначений, не отражает точного авторского видения перечисленных средств выразительности. Можно по-разному расшифровать эти элементы нотного текста, поэтому исполнитель всегда бывает поставлен перед выбором вариантов понимания музыкального произведения [3, с. 73–75].

Поиск оптимальных путей раскодирования нотного текста, вариантов адекватной интерпретации музыкального образа заставляет педагогов-музыкантов обращаться к поискам новых путей и подходящих методик, новых возможностей.

Одним из таких путей является опора на культурный контекст. В каждом музыкальном произведении в свернутом виде содержится культурный контекст – веяния эпохи, среда, стилевые предпочтения, эмоциональные переживания и духовные ценности и т.д. Возможности и особенности прочтения этого контекста логически вытекают из самой природы функционирования музыкального искусства.

Анализ опыта педагогической и исполнительской деятельности выдающихся педагогов-музыкантов говорит о необходимости учета культурного контекста и шире – о необходимости применения концептуального контекстного подхода. Это, в свою очередь, требует особой теоретической и практической подготовки исполнителей, которая предполагает изучение музыкального сочинения как целостной картины музыкального мира, воплощающей идеи своего времени и обращенной в диалоге к последующим поколениям. Контекстный подход открывает путь к целостному постижению музыкального пространства во всей его бесконечной изменчивости и постоянном движении. Такая подготовка предполагает погружение исполнителя в образные миры других искусств, поиск общих закономерностей и явлений художественной культуры, разных ее видов и форм, установление неразрывных взаимосвязей.

Любое явление музыкального искусства в свернутом виде содержит

культурный контекст. Не вызывает сомнения, что логичность интерпретации, точность малейших деталей воплощения художественного образа целиком зависят от умения исполнителя найти и прочесть культурный контекст данного музыкального произведения.

Все это говорит о необходимости изучения музыкального сочинения как целостной картины музыкального мира, воплощающей идеи своего времени.

Современные данные эстетики и искусствознания о тенденции различных видов художественного творчества к взаимодействию и синтезу позволяют выдвинуть точку зрения о том, что адекватное восприятие и тем более исполнительская интерпретация музыкального произведения основываются на опыте постижения всей художественной культуры, разных ее видов и форм [4, с. 144].

Поэтому использование контекстного подхода на основе культурного контекста музыкального произведения является одной из важнейших задач работы над музыкальным произведением любого уровня сложности.

Контекстный подход в процессе интерпретации музыкального произведения понимается нами как концептуальная идея о необходимости использования (т.е. привлечения, изучения, учета) культурной среды, в которой это произведение существует.

Произведение несет множество символических смыслов, не только словесных, но и музыкально-семантических, социокультурных. Чтобы раскрыть их, необходимо овладение материалом разных областей культуры и разными уровнями знания о ней.

В процессе реализации контекстного метода должны быть раскрыты следующие аспекты: история; история всеобщая и история культуры; история музыки, трактуемая как музыка в контексте истории; теория; навыки классического музыковедческого анализа; музыкальная социология; представления о музыке как о социокультурном феномене; эстетика, понимаемая как философия искусства и изучающая законы, по которым

функционирует музыкальное произведение; философия.

Необходимо помнить, что в процессе анализа и творческой интерпретации музыкального произведения перечисленные понятия сложно разделить. Одновременность психических процессов различных уровней (эмоционально-образного и логического, интеллектуального) обеспечивает одновременность обработки информации различного рода, в том числе и той, которая поступает к личности через канал музыкально-художественных средств выразительности.

Рассмотрим особенности контекстного подхода, которые в процессе анализа и интерпретации произведения должен учитывать музыкант-педагог.

Во-первых, это постоянное *изменение смысловых контекстов*. Следует помнить, что художественная информация в различные эпохи и исторические периоды развития общества воспринимается в различных художественно-смысловых контекстах. Особенностью этого процесса бесконечного обновления и обогащения смыслов и контекстов является их «наслоение» один на другой, а не замена прежних смыслов и контекстов художественного произведения новыми.

Жизнь высокохудожественных произведений искусства исчисляется веками. Новая эпоха предлагает новый взгляд на художественное творение, т.к. эмоциональная сфера и интеллектуальный уровень современников значительно отличаются от аналогичных параметров их предшественников. Новая интерпретация как бы высвечивает новые грани произведения, делая его близким и понятным для нового поколения людей, формирует его художественную ментальность.

Во-вторых, это *художественная ментальность* – своеобразие склада художественного мышления и переживания личности в конкретную художественно-историческую эпоху.

В-третьих, это *жанровый и стилевой анализ*, широкая цепь жанрово-стилевых аналогий, т.к. эти важнейшие музыкальные философские категории также формируют художественный контекст музыкального явления. Именно

понимание стиля стимулирует поиск явных или скрытых ассоциаций, способствующих постижению услышанного сочинения, дополняет, конкретизирует знание о том или ином композиторе и его произведениях, вырабатывает самостоятельность суждений, способствует формированию собственного взгляда на услышанное произведение.

Со стилем связано осознание слушателем культуры как диалога во времени и пространстве, он служит ключом к пониманию содержания и смысла. В современной музыке стиль выступает носителем определенного образа эпохи.

В-четвертых, это *опора на художественный образ*. Для каждой эпохи в истории культуры характерна определенная система образов, созвучных ее творческим исканиям. Претерпев художественное преобразование и воплотившись в те или иные виды искусства, они входят в сокровищницу мировой культуры, становясь образцами для многих поколений.

Фактором, обеспечивающим успешность осуществляемой деятельности, будет применение правильно выстроенных педагогических условий. На основе анализа музыковедческой, музыкально-педагогической и психолого-педагогической литературы нами были выявлены *педагогические условия*, которые, по нашему мнению, будут способствовать эффективному использованию культурного контекста в работе над фортепианными произведениями с будущими педагогами-музыкантами:

- учет индивидуальных психологических и возрастных особенностей учащихся;
- учет уровня исполнительской подготовки учащихся;
- интеграция полихудожественной и инструментальной подготовки учащихся;
- отбор высокохудожественных музыкальных произведений;
- опора на полимодальные музыкально-образные представления;

– развитие художественного воображения и фантазии с помощью включения произведений различных видов искусств (на полихудожественной основе);

– широкое самообразование, как учащегося, так и педагога;

– использование комплекса специфических методов, среди которых, на наш взгляд, наиболее целесообразными для реализации контекстного подхода являются: метод создания художественного контекста; метод создания композиций; метод моделирования художественно-творческого процесса; метод организации музыкального восприятия в условиях дополнительных сенсорных стимулов; метод словесной интерпретации (вербализации) музыкального образа; метод наведения; метод эскизного изучения.

Таким образом, в результате нашего исследования установлено, что логичность интерпретации, точность воплощения художественного образа целиком зависят от умения исполнителя найти и прочесть культурный контекст данного музыкального произведения.

Изучение проблем реализации контекстного подхода многопланово и разнообразно. Перспективными направлениями дальнейших исследований будут: уточнение структуры, опытная проверка педагогических условий и методов реализации контекстного подхода, практическая разработка материалов.

Список используемой литературы:

1. *Гольденвейзер А.Б.* Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная педагогика. Хрестоматия. – Вып. I. – Ч. II. – М.: Прометей МГПУ, 2000.

2. *Гржибовская Р.Н.* Теория и методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. А.Г. Каузовой, А.И. Николаевой. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 188–199.

3. *Карнаухова Т.И.* Интерпретативный дискурс: муз. образ, символ, смысл / Т.И. Карнаухова, Л.В. Быкасова. – Таганрог: ТГПИ, 2011.

4. *Ямпольский И.М.* Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – Т. 2.