
ПЕДАГОГИКА

УДК 378

*А.Н. Байгушова**

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

В статье рассматриваются понятие деятельности музыканта-исполнителя, ее свойства и качества. Даётся определение термину «интерпретация» и описываются этапы работы над произведением.

Ключевые слова: деятельность музыканта-исполнителя, интерпретация, работа над произведением, необходимые качества музыканта-исполнителя.

Перспектива совершенствования качества российского образования исходит из необходимости подготовить выпускников к активному участию в жизни общества, профессиональной и личной самореализации, способности решать тот спектр задач, который ставит перед ними современная ситуация. Изменение системы образования характеризуется сменой ее парадигмы с информационной на развивающую, делающую акцент на познавательную, творческую активность субъекта обучения, это обусловлено возникшей потребностью в личности, способной эффективно функционировать в профессиональной деятельности. Поэтому в настоящее время в учебном процессе уделяют особое внимание развитию творческой личности, значительно возрос интерес к творческим способностям в профессиональной деятельности. Особенно важны творческие способности в деятельности музыкантов-исполнителей, следовательно, рассматривать процесс их профессиональной подготовки следует в процессе творческой деятельности.

Творческая природа музыкально-исполнительской деятельности ярко проявляется в интерпретации музыкальных произведений, в ходе создания художественного образа, замысла, стиля. В этом процессе играет роль целый комплекс личных качеств и способностей музыканта-исполнителя: образное мышление, интеллект, музыкально-слуховые представления, интуиция, владение техническими средствами музыкальной выразительности, исполнительский опыт.

Анализ деятельности показывает, что уровень исполнительского мастерства многих музыкантов-исполнителей недостаточно высок, это обусловлено многими факто-

* © Байгушова А.Н., 2011

Байгушова Анна Николаевна (baiguw@yandex.ru), кафедра теории и методики профессионального образования Самарского государственного университета, 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

рами: общим падением культурного уровня общества; непrestижностью данной профессии; современной экономической ситуацией; устаревшими методами обучения. Отмечается, если музыкант-исполнитель владеет способностью интерпретировать художественные произведения, он успешен в своей профессии, предполагающей сформированность исполнительского мастерства, проявления творческой активности, которая «обычно выражается в увлеченности работой, в стремлении к самостоятельности и новизне, а это обычно проявляется в оригинальном решении композиции, в поиске нужных средств выражения и применении соответствующей техники исполнения, в расширении своих знаний и навыков»[3, с. 7].

Творческая активность в музыкально-исполнительской деятельности предполагает наличие определенных качеств и свойств музыканта-исполнителя (см. таблицу).

Таблица

Качества и свойства музыкально-исполнительской деятельности

Качества	Свойства
Ассоциативность	Наличие музыкально-слуховых представлений Воображение Эмоциональный интеллект
Эрудиция	Знание музыки Знание стилей Знание теоретических дисциплин
Владение комплексом исполнительских средств	Свободное владение приёмами звукоизвлечения Развитая исполнительская техника Большой диапазон динамических градаций
Владение навыками вербальной и невербальной коммуникации	Умение формулировать и излагать мысль Выразительность Умение слушать
Эстрадно-исполнительские	Артистизм Исполнительская воля Распределение внимания Игра на память Импровизация
Наличие мотивации	Желание изучать новые произведения Желание сольного выступления Желание досконально изучать музыкальное произведение (историю создания, биографию автора) Желание раскрывать образное содержание музыкального произведения

В результате анализа научной литературы приходим к выводу, что выдающиеся исполнители и педагоги выделяют различные свойства, необходимые для музыкально-исполнительской деятельности. Так, большая часть музыкантов отмечает необходимость сочетания художественной интуиции, художественного сознания, техники и артистической воли (А.Б. Гольденвейзер, Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.И. Савшинский и др.). Наиболее полно и подробно исполнительские качества рассмотрены С.И. Савшинским и Л.А. Баренбоймом, которые подчеркивают условность их разграничения, теснейшее переплетение друг с другом, а также различие в акцентировке, соотношении и проявлении их у каждого исполнителя. С.И. Савшинский исполнительские качества распределяет на три блока: художественный (проникновенность, содержательность, артистичность, эмоциональность исполнения, богатство,

благородство, тонкость его интонаций); технический (высокая степень мастерства, виртуозность); эстетический (тембровое и динамическое разнообразие звучания). Автор дополняет характеристику исполнителя такими качествами, как ответственность за свое творчество, инициатива, интерес и способность к труду, которые «даны от природы в разной степени и обычно нуждаются в воспитании» [4, с. 16, 23].

Л.А. Баренбойм отмечает, что «исполнитель должен обладать рядом важных качеств: творческой страстностью (иначе говоря, творческой способностью ярко, эмоционально, страстно воспринимать художественное произведение); сосредоточенностью; рельефным представлением («видением» или внутренним слышанием); гибким воображением; пылким и сильным желанием воплотить и передать воплощенное другим; творческим эстрадным самочувствием; высоким интеллектуальным уровнем; общей и специальной культурой, связанной со спецификой данного искусства; техническим мастерством. Недостаток в развитии или отсутствии одного из компонентов неизбежно отразится на исполнительском творчестве» [1, с. 27].

Э.А. Скрипкина, анализируя работы крупнейших отечественных и зарубежных педагогов, музыкантов разных специальностей: пианистов, скрипачей, вокалистов, дирижеров, выводит обобщенный перечень качеств, обязательный для исполнительской деятельности. Данный перечень включает в себя около 30 наименований, среди которых значимыми являются следующие: техническое совершенство; гибкое сочетание интеллектуального и эмоционального начал; обширные и глубокие общие и специальные знания, широкая эрудиция, разносторонняя культура; исполнительская воля, самообладание; инициативное, творческое прочтение текста сочинения и т. д. [5, с. 11].

В результате сочетания всех вышеназванных компонентов возникает вопрос интерпретации музыкального произведения.

Интерпретация является общенаучной категорией, так как оно связано с пониманием – базой любого взаимодействия и педагогического процесса тоже. П. Рикер представляет интерпретацию как диалог субъекта и текста, предполагающий неограниченность смыслов и идей, которые содержатся в тексте: «Каждое произведение искусства осуществляет ре-интерпретацию явлений жизненного мира таким образом, что эти явления приобретают абсолютную уникальность, полностью выпадают из ряда однотипных явлений и становятся «священными» объектами, обладающими внутренним содержанием» [2, с. 152].

В области музыкального искусства под интерпретацией понимают трактовку произведения в процессе исполнения, раскрытие образного и идейного содержания, проявление индивидуального подхода. Созданию целостной интерпретации предшествует работа над музыкальным произведением, которая имеет свои этапы:

1. Ознакомительный, предполагает ознакомление с музыкальным текстом, т. е. первичное изучение нотного текста (ознакомление с эпохой, творчеством автора, стилем; анализ формы, фактуры, структуры, динамики, ритма; гармонический анализ, выявление основных тем, идей, образов).

2. Технический, предполагает изучение текста в соответствии с созданным образным содержанием (анализ и выбор приемов исполнения и преодоление возникших трудностей).

3. Интерпретационный, предполагает создание целого индивидуального образа, собственной интерпретации (определение логики построения музыкального материала и соотношения его частей, выявление кульминаций, составление исполнительского плана в соответствии с проведенным анализом произведения, достижение цельности и убедительности исполнения).

Сам процесс интерпретации, при его глубоком рассмотрении, проходит определенные этапы, вследствие которых можно выделить признаки интерпретации, раскрыва-

ющие это понятие: смыслополагание – интерпретация отталкивается от предположения, являющегося на этом этапе двигателем процесса; раскрытие сущности текста, поиск причинно-следственных связей, установленных автором, это помогает осознать идею текста, замысел автора; смыслоизвлечение – расшифровка скрытых смыслов, «раскодирование»; проблематизация – в смысле текста должна существовать проблема, что-то должно быть непонятным; позиционирование, так как процесс интерпретации сугубо личный, в нем явно или скрыто будет проявляться позиция интерпретатора по поводу смысла текста; перцептивный образ – интерпретация тесно связана с представлением; обобщение – процесс интерпретации обязательно должен заканчиваться обобщением, так как в результате этого выводится главный смысл.

Итак, интерпретация является своеобразным способом формирования образного мышления, способом диагностики полученных знаний.

Формирование способностей к интерпретации можно констатировать по развитию комплекса способностей: понимать и устанавливать связи между различными музыкальными текстами, фактами, событиями; выделять заключенный в них смысл, образ; проявлять собственное отношение к ним; обосновывать свою позицию.

Библиографический список

1. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, 1974. 336 с.
2. Евлампиев И.И. Два измерения интерпретации. Метафизические исследования. Вып. 1. Понимание. Альманах Лаборатории метафизических исследований при философском факультете СПбГУ. СПб., 1997. С. 138–152.
3. Савшинский С.И. Пианист и его работа. Л.: Советский композитор, 1961. 157 с.
4. Скрипкина Э.А. Исполнительские качества учителя-музыканта как проблема исследования // Профессиональная подготовка учителя музыки общеобразовательной школы. М.: МГПИ, 1978. Вып. 1. С. 3–13.

*A.N. Baigushova**

THE INTERPRETATION AS A FACTOR OF SUCCESS OF A MUSICIAN-PERFORMER

In the article the concept of activity of a musician-performer, the properties and the quality of this activity are considered. The definition of the term «interpretation» is given and the stages of work on the product are described.

Key words: activity of a musician-performer, interpretation, work on the product, necessary quality of a musician.

* *Baigushova Anna Nikolaevna* (baiguw@yandex.ru), the Dept. of Theory and Methods of Professional Education, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.