УДК 781.68

Е. Баторшина

Комплекс музыкальный колледж музыкальная школа-интернат для одаренных детей (Павлодар, Казахстан)

a_batorshina@mail.ru

К ПРОБЛЕМЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Аннотация. Данная статья посвящена воплощению художественного образа в классе хорового дирижирования. Это представляется одной из основных задач, которую должен постигнуть дирижер-хоровик. При работе над воплощением художественного образа в классе хорового дирижирования у учащихся среднего звена возникает ряд трудностей, которые во многом связаны с интерпретационной трактовкой музыкального текста. Интерпретация музыкального произведения дирижером определяется его индивидуальным отношением, а также трактовкой концепта, заложенного композитором. В рамках статьи мы попытались отразить пути решения проблем, которые возникают у учащихся при реализации художественного образа.

Ключевые слова. Хоровое дирижирование, художественный образ, замысел, интерпретация, исполнительство, средне-специальное образование, изучение партитур.

Одной из основных задач дирижера-хоровика является реализация художественного образа, заложенного в то или иное музыкальное произведение. Безусловно, его предваряют работа с коллективом, изучение партий, стремление к слаженности звучания. Однако, важно помнить, что именно художественный образ представляет собой ту первопричину, которая заложена автором произведения. В этом смысле дирижер выполняет очень важную функцию. Она заключается в том, что он выступает своеобразным медиатором, посредником между композитором и слушателем. Именно от дирижера зависит то, каким образом заложенная автором фабула будет воспринята слушательской аудиторией. Так, например, известный ученый-музыковед Б. Асафьев подчеркивал: «<…> вся область воспроизведения музыки и все то, что делает ее существующей, воспринимаемой, реализуется в трех главных сферах “музыкального быта” – в композиторском творчестве, исполнительском воспроизведении музыки и слушательском ее восприятии» [1, с. 70]. То есть, ни одно из этих звеньев не может быть утрачено в связи с тем, чтобы музыка являлась собою. Поэтому роль дирижера невероятно велика – с одной стороны в качестве связующего звена, а с другой стороны в виде участника триады «композитор – исполнитель – слушатель».

При работе над воплощением художественного образа в классе хорового дирижирования у учащихся среднего звена может возникнуть ряд трудностей, которые необходимо преодолеть в процессе совместной работы. Безусловно, это связано с интерпретационной трактовкой музыкальных произведений. Интерпретация связана с широкой палитрой особенностей, которая на нее влияет. Это идейно-эстетические взгляды школы или направления, замысел музыкального произведения, общий социо-культурный контекст и многое другое. Важно понимать, что собственно самого исполнительства не может существовать без отношения музыканта к исполняемому произведению. Он априори испытывает определенные чувства и настроения (эмпатически), за счет чего и интерпретирует замысел, заложенный в музыкальном сочинении. Отсюда: исполнительство и интерпретация находятся между собой в синкретических взаимоотношениях. Исполнительская интерпретация не имеет исключительного тезиса, так как разные авторы обращают внимание на разные ее стороны. Приведем несколько из них. Е. Гуренко: называет ее «исполнительской трактовкой продукта первичной художественной деятельности» [2, с. 58]. Н. Корыхалова, в свою очередь, отмечает: «В сущности, всякое восприятие художественного произведения есть его интерпретация» [3, с. 58]. В аксиологическом смысле нам близко понятие Л. Безбородовой: Интерпретация есть высший в культурно-ценностном смысле вид музыкального исполнительства. Интерпретация пронизывает всю исполнительскую деятельность как систему и охватывает формирование исполнительского замысла, процесс его реализации и получаемый продукт» [4, с. 16].

В свою очередь, в рамках данной работы, останавливаясь на дирижерской деятельности, нужно подчеркнуть, что здесь интерпретаторские способности имеют одно из важнейших мест, что в определенной степени обусловлено социальным фактором роли и места дирижера в музыкальном искусстве. Талантливый дирижер – всегда виртуозный интерпретатор. Интерпретация музыкального произведения дирижером определяется его индивидуальным отношением, а также трактовкой концепта, заложенного композитором. Партитура служит исходным импульсом, но в ней не всегда могут быть отражены все оттенки и средства выразительности, которые могут предполагаться автором априори.

Помимо этого, важно почеркнуть, что роль дирижера, как интерпретатора, усиливается вдвойне, так как он не просто самостоятельно трактует произведение, а доносит его изначально исполнителям. И на этом уровне необходимо донести смысл таким образом, чтобы каждый участник хора (или оркестра) понимал идею и задачу, поставленную дирижером.

Самостоятельная трактовка дирижером произведения определяется исключительным знанием исполняемого сочинения и его исполнительской манерой. Как известно, каждый дирижер имеет целый ряд технических приемов, благодаря которым он способен достичь необходимой художественной задачи. Хотелось бы остановиться на некоторых внешних особенностях. Несомненно, главными являются дирижерские жесты. Вместе с этим, они представляют собой подтверждение качества обученности и врожденных физиологических данных. Духовный бэкграунд (образование, культура, жизненный и творческий опыт) также у всех иной. Умение управлять и контролировать оркестр в процессе всего музыкального произведения, тонко слышать, чувствовать и реагировать на него, и, конечно же, грамотно трактовать, раскрывать ремарки композитора, знать и ощущать форму целиком, четко распределять свои возможности при передаче задуманных идей – все это представляется внесением в исполнение оркестра своего субъективного взгляда и понимания. Здесь можно подчеркнуть, что некоторые из названных субъективных понятий представляются объективными теоретическими (это не взаимоисключается). Однако, не взирая на многообразие творческих экспериментов дирижеров, авторская партитура все же исходная неприступная единица, которая «отстаивает» намерения композитора от не всегда верной интерпретации маэстро.

В целом, раскрытие полноценного художественного образа представляется центральной задачей (проблемой) музыкального исполнительства. Музыкальные произведения (в отличии от пространственных видов искусства) не представляются самостоятельным результатом творчества, так как целиком подчиняется прочтению, пониманию и художественному вкусу исполнителя. От этого и создание художественного образа предусматривает соблюдение некоторых правил музыкально-интерпретаторского творчества. В целом, такие элементы музыкального языка, как мелодия, гармония, фактура, метр, ритм (иногда это могут быть акценты, штрихи и другое), которые даны самим композитором в нотном тексте, ни в коем случае не должны подвергаться ремаркам. А вот уже исполнительские средства – темп, агогика, динамика, – за счет которых дирижер способен передавать те или иные сферы музыкального образа, могут. Это позволяет дирижеру придать более цельный облик произведения.

В средне-специальном учебном звене учащимся довольно проблематично полноценно отразить художественный образ того или иного произведения, но и представить собственную интерпретацию музыкального текста. Это связано с рядом факторов, но одним из основных, безусловно, является недостаточная зрелость учащихся. При этом, именно в этот период они находятся на пути своего формирования. Поэтому при должном опыте (культурный, эмоциональный, интеллектуальный и так далее) их можно направить на более глубокое и цельное понимание партитуры. И в этом случае основная нагрузка лежит на преподавателе, который сумеет этих учащихся подтолкнуть в нужном направлении. Здесь бы хотелось отметить несколько этапов работы над музыкальным произведением в хоре, о которых упомянает исследователь Л. Абрамова [5, с. 11]:

1. Изучение произведения, собственно, самим педагогом (при полном погружении в музыкальный текст);
2. Определение исполнительских и технических особенностей, и обнаружение путей выхода из них;
3. Изучение произведения с учащимся.

По нашему мнению для того, чтобы сформировать цельное и рельефное представление о художественном образе музыкального произведения у учащегося, необходимо, в первую очередь, научиться его слушать. Вербально объяснять образ партитуры посредством эпитетов, аллегорий и метафор, может быть и продуктивно, но всё же это не позволяет в полной мере выстроить единую картину. Однако, здесь большой подмогой выступает, конечно же, наличие словесного текста, который передает характерные особенности заложенного образа. Правда, смысл текста «между строк» тоже никто не отменял. Поэтому важно научиться слушать произведение с разных сторон, отслеживая взаимодействие «слова и музыки», обращая внимание на кульминации, наблюдая за динамическими оттенками и многое другое.

При создании авторской интерпретации, дирижеру необходимо придерживаться некоторых правил, дабы в итоге иметь полноценную возможность передать художественный замысел:

* Исторический контекст, в который создавалось произведение;
* Композиторский стиль автора (иногда шире: стиль эпохи, стиль национальной школы, стиль направления и так далее)
* Характерные признаки жанра (данный пункт объективно является второстепенным по сравнению со стилем произведения, и может рассматриваться только в связке с ним);
* Черты современного исполнительского искусства.

Перед практической работой дирижёр сначала изучает и анализирует вышеуказанные правила, после чего рождается исполнительская концепция, которую он впоследствии представляет на сцене. Таким образом, трактовка художественного образа музыкального произведения в дирижерской практике представляется одним из основополагающих видов деятельности, позволяющей донести музыкальное произведение слушательской аудитории.

Список литературы

1. Глебов И. Теория музыкально-исторического процесса как основа музыкально-исторического знания // Задачи и методы изучения искусств. Санкт-Петербург, 1924. 240 с.
2. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации // Философский анализ. Новосибирск, 1982. 256 с.
3. Корыхалова Н.К. Интерпретация музыки. Ленинград, 1979. 208 с.
4. Безбородова Л.А. Дирижирование: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей / Л.А. Безбородова. – 2-е изд. Москва: Флинта, 2011. 2013 с.
5. Абрамова Л.В. Работа над музыкально-художественным образом в вокально-хоровых произведениях. Методическая работа. Арсеньев, 2015. 58 с.