Осипова Марина Борисовна

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/7/37.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2010. № 7 (38). С. 140-141. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/7/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

Список литературы

1. **Ворожцова И. Б.** Партнерские отношения преподавателя и студента в обучении: за и против // Вестник Удмуртского университета. 2006. № 9.
2. **Митина А. М.** Дополнительное образование взрослых за рубежом. Концептуальное становление и развитие. М.: Наука, 2004.
3. **Модель И. М., Модель Б. С.** Социальное партнерство в России // СоцИс. М., 2000. № 9.
4. **Brookfield S.D.** Understanding and facilitating adult learning: a comprehensive analysis of principles and effective practices. Buckingham: Milton Keynos; Open Univ. Press, 2001.

УДК 37.036

Марина Борисовна Осипова
МОУ ДОД «Детская школа искусств», г. Нижняя Салда
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ©

Музыкальная культура личности рассматривается как самостоятельное понятие, потому что при определении сущности музыкальной культуры часто подчеркиваются такие ее стороны, как «способность понимать искусство и наслаждаться им» [4, с. 41]; активная творческая деятельность людей; процесс создания, восприятия и усвоения художественных ценностей (М. С. Каган, Ю. Б. Алиев, Ю. А. Лукин, Л. П. Печко, Л. А. Рапацкая, Г. В. Шостак, А. В. Гордеева, Л. В. Горюнова, и др.). Уровнем музыкальной культуры является мера приобщения школьника к созданию, восприятию и оценке произведений искусства - реальный инструмент познания и преобразования мира.

В. В. Медушевский говорил о культуре как о бесконечном множестве «форм общения - начиная с диалога культур и возможных взаимосвязей между искусствами, до транскрипций, ... конкретных исполнительских и творческих интерпретаций музыки» [2, с. 234]. Потребность и возможность входить в диалогическое общение с художественной культурой человечества предполагает воспитанный интерес (взгляды, ценностные отношения), художественный вкус (как механизм восприятия произведений искусства), определенный объем знаний в области истории и теории искусств (умение ориентироваться в музыкальных жанрах, стилях и направлениях), владение способами и необходимыми умениями в различных видах музыкальной деятельности.

Д. Б. Кабалевский и Л. В. Школяр, рассматривая музыкальную культуру как часть духовной культуры личности, так же подчеркивали, что становление школьника как творца и художника невозможно без развития его фундаментальных способностей - искусства слышать, искусства видеть, искусства чувствовать и искусства думать, которые активно развиваются у учащихся инструментальных классов музыкального отделения детской школы искусств в процессе работы над учебным и концертным репертуаром.

Исполнительская деятельность является специально организованной, творчески активной формой самовыражения юного музыканта, предполагающей «*исполнение*» и «*интерпретацию*». Эти два понятия не идентичны друг другу: В. Н. Холопова определяет *исполнение* как любое воплощение нотного текста в живом звучании перед слушателями, а *интерпретацию* как вариантную множественность индивидуального прочтения и воспроизведения музыкального произведения [5, с. 289].

В контексте данной статьи понятие *интерпретация* (от лат. *interpres* - посредник и *interpretatio* - истолкование, раскрытие смысла, объяснение) трактуется как отражение авторского замысла, творческое толкование содержания, стиля и характера музыкального произведения в процессе исполнения (создания звучащего варианта нотного текста с помощью целой системы различных исполнительских средств - ритм, интонация, звукоизвлечение, динамика и др.).

В практической деятельности педагогов нашей школы сложился алгоритм совместной работы с учеником по созданию интерпретации музыкального произведения. Обозначим основные особенности каждого из трех этапов.

1 этап работы характеризуется определением индивидуальных особенностей в понимании учеником художественного образа изучаемого произведения и включает первичное прочтение нотного текста произведения, создание «эскизного» представления о нем; актуализацию имеющихся знаний об эпохе, творчестве и стилистических особенностях композитора; определение идеи, образно-смысловой сферы произведения и основных интонаций.

© Осипова М. Б., 2010

Это этап размышлений и совместной поисковой деятельности педагога и ученика, в результате которого появляется исполнительский замысел и художественная идея музыкального произведения. Л. А. Мазель убежден, что путь к пониманию музыкального образа прокладывается интеллектом и интуицией на основе эмоций и воображения исполнителя [3, с. 232]. Эвристические беседы педагога, направляющие и уточняющие вопросы, словесные ассоциации, сравнения и сопоставления с другими произведениями способствуют возникновению у юного музыканта-исполнителя интереса к произведению, стимулируют его воображение и самостоятельную мыслительную деятельность.

В основе *II этапа* лежит логическое осмысление и техническое освоение нотного текста в соответствии с образным содержанием интерпретируемого произведения, нахождение путей, способов и средств для его воплощения. В творческом процессе, раскрывающем замысел композитора, уточняются и детализируются образные представления, выявляются возможные грани художественного образа, вырабатывается личностное отношение, осуществляется поиск выразительных средств. «Вживание» в художественный образ требует целостного анализа музыкальной ткани произведения, осмысление формы, структуры, интонационной основы, ладогармонического языка, темброво-динамических особенностей и т.д. Процесс мышления (сравнение, сопоставление, анализ, синтез, абстракция, обобщение) приобретает активный целенаправленный характер.

Как указывал А. Б. Гольденвейзер, огромное «поле» информации лежит за пределами нотной записи [1, с. 47] - это и есть многочисленные детали интерпретации. Продуктивность творческого воображения определяется не только способностью ученика гибко и инициативно сочетать и комбинировать образы (характеры) с выразительными средствами музыкального произведения, но и находится в пропорциональной зависимости от исполнительского опыта, музыкального кругозора и достигнутого уровня музыкальной культуры.

III этап - создание целостного художественного образа и законченного варианта собственной интерпретации произведения через определение логики развития более крупных построений, выявление кульминационного развития частей и произведения в целом; достижение целостности и художественной убедительности исполнения. «Жизнь музыкального произведения - в его исполнении», - говорил Б. Асафьев, поэтому завершающий этап - всегда концертное выступление: для одноклассников и родителей, в одном из мероприятий Детской филармонии, структурного подразделения школы искусств, или на городских, областных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Безусловно, трудно четко разграничить и выделить каждый этап в целостном процессе создания собственной интерпретации музыкального произведения: характерно их взаимопроникновение, а также возможны ложные пути, отвергнутые варианты, возврат к предыдущим этапам с целью каких-либо уточнений (переосмысление образа или характера, появление иного, более совершенного видения интерпретации и др.).

Как отмечают сами школьники, понимание и истолкование музыкального произведения - сложная, но увлекательная задача. Работа над созданием собственной интерпретации, выявлением замысла произведения, мыслей и чувств композитора, неповторимых черт музыкального образа, способствует формированию ценностного и творческого отношения к произведению, мотивирует работу по его исполнительскому (техническому) и теоретическому (культурно-историческому) освоению.

Таким образом, интерпретация позволяет раскрыться индивидуальным способностям и самого юного музыканта: максимально активизирует его самостоятельность в применении имеющихся теоретических и практических знаний при решении творческих задач интерпретации; ассоциативный, эмоциональный и творческий компоненты художественно-образного мышления. Развивает интеллектуальную, мотивационную и эмоциональную сферы, исполнительскую волю, музыкальную эрудицию и вкус, привлекая жизненный и эстетический опыт. Все это создает удивительный комплекс, включающий процессы и результаты «творчества», «интерпретации» и «восприятия».

В результате происходит качественное изменение не только музыкально-познавательных действий, но и показателей уровня развития музыкальной культуры личности обучающихся: культуры ценностного отношения, культуры эстетического восприятия, культуры музыкального мышления и культуры музыкальной деятельности.

Каждый участник образовательного процесса может определить дальнейшую траекторию своего развития: ученики - к более высокому уровню освоения навыков создания собственной интерпретации музыкального произведения, педагог - к повышению профессионального мастерства в контексте моделирования условий для развития музыкальной культуры учащихся через подлинное творческое взаимодействие, когда объектом совместных интересов, желаний и устремлений становятся тайна композиторского замысла и новизна музыкальных впечатлений, красота художественного образа и обоснованность аналитических выводов, увлекательность интерпретаций и самореализации в исполнительской деятельности.

Список литературы

1. **Гольденвейзер А. Б.** Статьи, материалы, воспоминания / ред. Д. Д. Благой и др. М.: Сов. композитор, 1969. 447 с.
2. **Медушевский В. В.** Интонационная форма музыки. М.: Композитор, 1993. 265 с.
3. **Психология музыкальной деятельности: теория и практика**: учеб. пособие / под ред. Г. М. Цыпина. М.: Академия, 2003. 368 с.
4. **Рапацкая Л. А.** Формирование художественной культуры учителя музыки. М.: Прометей, 1991. 139 с.
5. **Холопова В. Н.** Музыка как вид искусства: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2000. 320 с.