ВЕРБАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРУ ЯК ЕТАП ПРОЦЕСУ

ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Процес модернізації освітньої сфери передбачає в галузі музичної педагогіки активний пошук навчально-методичних напрямів, які забезпечують високий рівень компетентності майбутнього фахівця, необхідний для творчого здійснення педагогічної діяльності. Долучаючись до музичної культури, учитель стає її носієм і значущою фігурою в музично-освітній роботі закладів загальної середньої освіти. Його якісна професійна підготовка несе в собі величезні можливості для естетичного розвитку учнів, їх здібностей і ціннісних орієнтирів. Тому нині підготовка фахівця творчого рівня, яким є вчитель музичного мистецтва, є неможливою без актуалізації феномена інтерпретації як музично-педагогічного явища і, відповідно, без формування в освітньому процесі комплексної професійно-особистісної якості вчителя – його інтерпретаційної культури. Це фундаментальне інтегративне визначення вбирає в себе не тільки весь комплекс необхідних знань і умінь щодо вокально-хорової, інструментально-виконавської підготовки, суміжних музичних дисциплін, але й сформовану систему цінностей, критерії відбору інформації, методи й рівні пізнання та найважливіші особистісні характеристики виконавця. Розвинена інтерпретаційна культура передбачає наявність у фахівця повноцінних уявлень про музичне мистецтво, специфіку його мови, особливості будови художніх творів, а також навичок їх сприйняття та відтворення як естетичних об’єктів. Йдеться не про випадкове, а інтелектуально зважене, самоконтрольоване спілкування з музикою.

Художня інтерпретація є однією із сутнісних ознак професіоналізму, творчого потенціалу як виконавця, так і музиканта-педагога, зокрема, вчителя музичного мистецтва. Про це свідчать ґрунтовні праці А. Берези, В. Крицького, Д. Лісуна, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, Л. Паньків, О. Ростовського, О. Рудніцької, О. Щолокової, які підкреслюють, що саме в процесі художньої інтерпретації та через неї формується, розвивається й реалізується особистість майбутнього фахівця. У даному контексті актуальності набуває проблема формування у майбутніх учителів музичного мистецтва навичок вербальної інтерпретації музики. Уміння створювати музичну інтерпретацію не є вродженою якістю, а формується й розвивається в процесі вивчення таких дисциплін як «Хорове диригування», «Практика роботи з хором», «Вокал», «Спеціальний інструмент» завдяки активній навчальній діяльності здобувача освіти, цілеспрямованому педагогічному впливу та умовам, які стимулюють пошукову активність студента, його прагнення до творчості.

У процесі педагогічної діяльності вчитель взаємодіє з учнями не лише через музику, але й за допомогою вербальної інтерпретації, яка передбачає аргументоване тлумачення музичного твору. Саме вчитель своєю образною та емоційною розповіддю про музику може торкнутися струн душі учня, познайомити його зі світом прекрасного, сформувати естетичний смак і розширити кругозір. Тому у спілкуванні зі здобувачами освіти будь-якого рівня найважливішою його складовою виступає «вимовлене слово» про музику.

Вербальна інтерпретація – це творча діяльність, у процесі якої осмислення змісту музичного твору здійснюється через письмове або усне висловлювання. Як показує практика, завдання інтерпретувати музичні твори композиторів різних історичних епох, стилів і національних шкіл є для майбутнього вчителя музичного мистецтва вельми не простим. Нерідко він не може розповісти доступно й виразно про художню специфіку твору, відчуває труднощі з описом образно-тематичного матеріалу. Складність виникає також при відборі інтонаційно-синтаксичних і лексичних мовних засобів, бо його активний словник не містить достатньо емоційно-експресивних слів і визначень. Тому опис зводиться до поверхової констатації елементів музичної мови. Насправді ж, увага студента має перемикатися з процесу пізнання музичного твору на оформлення вербальної інтерпретації, теоретичним фундаментом якої є наукові знання про музичне мистецтво.

Роль педагога, як своєрідного посередника між автором нотного й озвученого текстів музичного твору, з одного боку, та студентом, який має відтворити художній задум композитора, з іншого, є надзвичайно відповідальною. Впливаючи на процес створення інтерпретації музичного твору, педагог формує у майбутнього фахівця комплекс професійних знань, умінь і навичок, а також особистісних здібностей і якостей, що входять в поняття інтерпретаційної культури. Розвивається музичне мислення, напрацьовується комунікативний і виконавський досвід, закладається естетична культура в цілому. Саме за допомогою старшого наставника питання знаходять обґрунтовані, аргументовані відповіді студента-виконавця, гіпотези стають знаннями, а пошук – вміннями. Під чуйним керівництвом педагога процес створення інтерпретації, виявлення художньої ідеї твору несе в собі широкі можливості розвитку інтересу здобувача до творчих аспектів музично-педагогічної діяльності, формування адекватної самооцінки рівня виконавських і особистісних якостей.

Одним із жанрів вербальної інтерпретації у практичній діяльності вчителя музичного мистецтва є педагогічна розповідь. Вона обумовлена багато в чому дитячою аудиторією – слухачами «слова про музику» – і має бути доступною, образною, грамотною, емоційною. У ході педагогічної підготовки майбутнього вчителя у межах таких дисциплін як «Диригування», «Вокал», «Практика роботи з хором», «Музична література», де формується вміння говорити про музику, проводиться робота зі створення різних моделей розповіді. Інформаційне поле педагогічної розповіді є багатоплановим. У її зміст можуть бути включені наступні тематичні напрямки:

• відомості про історію створення музичного твору, про його виконавську «долю»;

• важливі для контексту історико-соціальні та побутові факти;

• характеристики специфіки жанру, форми;

• опис образно-тематичного матеріалу твору.

Для досягнення найкращих результатів, робота в цьому напрямі має бути не тільки систематичною та цілеспрямованою – від аналізу і характеристик окремих засобів музичної виразності до цілісного аналізу музичного твору, – але й спиратися на нові форми й методи, що сприяють розвитку професійної нормативності мови майбутніх учителів музичного мистецтва. Перерахуємо ті положення, на які необхідно спиратися студентам при написанні педагогічної розповіді:

• усвідомлений відбір фактів, подій, прикладів, що пояснюють ідею (мету) інтерпретації;

• вибудовування матеріалу згідно композиційної логіки;

• організація розповіді з урахуванням психофізіологічних можливостей учнів і рівня їх музично-теоретичних знань;

• вибудовування матеріалу згідно композиційної логіки;

• організація розповіді з урахуванням психофізіологічних можливостей учнів і рівня їх музично-теоретичних знань;

• грамотне вживання музичної термінології;

• активне використання прийомів емоційного впливу.

Центральним компонентом в освоєнні методики вербальної інтерпретації музичного твору виступає розвиток у майбутніх учителів музичного мистецтва навичок опису його образно-тематичного матеріалу, під яким розуміється конкретний комплекс засобів музичної виразності, що утворює тему та її елементи. З метою розширення емоційного поля студента у процесі сприйняття та інтерпретації музики складений В. Ражніковим «Словник естетичних емоцій», де впорядковані визначення-прислівники в певному емоційному ключі. Він деякою мірою сприяє розширенню словникового запасу студента і надає допомогу у створенні вербальної інтерпретації. Проте, спираючись лише на нього, неможливо виключити помилки, які зустрічаються на практиці: мова сучасних здобувачів освіти часто буває не тільки невиразною та неемоційною за подачею, але в ній присутні різні смислові й граматичні помилки. Це вимагає корегування та формування навичок у виборі інтонаційно-синтаксичних і лексичних мовних засобів. Крім цього, помилки зустрічаються також у використанні основних музично-теоретичних понять, що знецінює опис образно-тематичного матеріалу музичного твору. Нормативність мови передбачає правильний вибір слів та їх лексичну сполучуваність. На справі, майбутні вчителі музичного мистецтва нерідко її порушують, і це призводить до спотвореного уявлення про елементи музичної мови та їх семантику.

При аналізі тематичного матеріалу елементи музичної виразності будуть розкриті повніше, якщо уникати таких неточностей як:

• формальна констатація елементів музичної мови;

• пов’язування кожного засобу музичної виразності з певною естетичною емоцією;

• приписування засобам музичної виразності невластивих їм емоційно-образних характеристик;

• нав’язування елементам музичної мови суб’єктивних позамузичних асоціацій;

• відсутність обґрунтування образно-емоційної характеристики твору визначеннями, які б відображали художньо-естетичну своєрідність засобів музичної виразності;

• порушення логіки узагальненого висловлювання при описі будь-якого елементу музичної мови.

Системні помилки у висловлюванні здобувачів освіти будуть свідчити про те, що існуючі способи навчання не в повній мірі розвивають таку важливу якість мовлення, як її нормативність. Актуалізація вербальної інтерпретації музики як професійної складової має скорегувати процес підготовки вчителя щодо форм і методів, які сприяють оволодінню цим важливим умінням. Працюючи в цьому напрямі, можна взяти за основу принцип опису образно-тематичного матеріалу музичного твору І. Марченко [4], спрямований на формування та вдосконалення у здобувачів навичок інтерпретації в рамках нормативності мови. Центром її методики є «Словник інтерпретатора музики», у якому автор пропонує новий підхід, на відміну від словника В. Ражнікова. І. Марченко використовує принцип лексичної сполучуваності визначень-прикметників і дієслів із науковими поняттями, необхідними при вербальній інтерпретації музики. Словник містить образно-емоційні характеристики та лексику, що характеризує мелодію, ритм, гармонію, фактуру, темп, динаміку, тембр. Опора на запропоновану методику сприяє формуванню таких необхідних у мові студента якостей, як виразність, нормативність, лексичне багатство, і допомагає йому доступно трактувати образно-тематичний матеріал, розкриваючи художню специфіку твору. Процес удосконалення навичок вербальної інтерпретації, у свою чергу, неодмінно сприятиме накопиченню у майбутнього вчителя мовного словника та розвитку музичного мислення.

Приступаючи до створення вербальної інтерпретації, студенту важливо створити алгоритм роботи над текстом. Наведемо його варіант:

• прослуховування музичного твору без нот;

• робота з нотним текстом, аналіз авторських ремарок;

• прослуховування музичного твору з нотами;

• аналіз елементів музичної мови;

• аналіз наукової літератури, присвяченої предмету інтерпретації;

• складання плану опису;

• створення тексту аналізу.

Після прослуховування твору здобувачу освіти пропонується, спираючись на «Словник інтерпретатора музики», знайти визначення, які відображають характер музики, емоційно пережитий ним у процесі слухання. У кожного студента вибудовується свій індивідуальний список визначень, обумовлений його суб’єктивним сприйняттям. Згодом цей список буде корегуватися. Далі вибираються визначення, які відображають узагальнене уявлення про музичний образ, наприклад: мелодія – схвильована, коротка, рельєфна; ритм – вигадливий, нерівний, синкопований; гармонія – милозвучна, виразна, витончена тощо. Формулюється художньо-естетична ідея музичного твору.

Створення вербальної інтерпретації передбачає також пошук наукової літератури, що містить аналіз даного твору, якщо така є. Порівняння власних спостережень із характеристиками відомих музикознавців допоможе здобувачу не лише уникнути викривлення суті музичного образу, але й уточнити своє уявлення, поглибити емоційне сприйняття. Після виконаної роботи з вивчення музичного матеріалу необхідно скласти план опису тематичного розвитку музичного твору та вибрати відповідні дієслова. Найбільш складний етап – створення тексту опису образно-тематичного матеріалу. Залежно від складності музичної форми й мети інтерпретації опис може бути певною мірою деталізовано (на рівні музичних побудов, розділів, частин форми). Один із варіантів плану опису одночастинного твору можна представити таким чином:

1) визначення характеру музики;

2) характеристика найбільш важливих сторін музичного тематизму в динаміці його драматургічного розгортання;

3) підбиття підсумку у вигляді розгорнутого речення, яке узагальнює особистісно пережиті почуття й думки, що виникли під час сприйняття музичного твору, і вихід на визначення музичного образу.

Можливий інший варіант, у якому опис починається відразу з характеристики найбільш важливих сторін музичного тематизму, а потім підкріплюється визначеннями характеру музики або музичних образів. Якщо твір є мініатюрою у формі періоду, який виражає одну музичну думку, можна обрати третій варіант і обмежитись описом тематизму, але для більшої експресії обрамити висловлювання реченнями, які містять визначення характеру музики.

На заняттях із дисципліни «Диригування» аналіз змісту музичного твору рекомендується здійснювати за допомогою використання техніки висловлювання. Мовна фіксація сприяє виявленню інтонаційного змісту музичного образу, який не виникає в свідомості виконавця миттєво, а розкривається та формується поступово й послідовно у процесі розгортання музичного змісту в часі.

У сучасній музичній практиці склалися кілька типів аналізу музичного твору: музично-теоретичний (формально-технологічний), «загальноемоційний» (Б. Ярустовський), інтонаційно-смисловий, цілісний, художньо-педагогічний [1]. Кожен із них має свою специфіку, розкриваючи різні грані феномену музичного твору.

Найбільш поширеним є формально-технологічний підхід до музичного твору, спрямований на диференційований аналіз усіх компонентів його музично-звукової та композиційної структур (аналіз мелодії, гармонії тощо). Такий тип аналізу сприяє вдосконаленню формально-аналітичних умінь. Однак досвід видатних музикантів-просвітителів (Б. Асаф’єва, Д. Кабалевського) говорить про недоцільність його використання в широкій музичній практиці.

Поряд із даним типом аналізу набув поширення емоційно-описовий («загальноемоційний») метод аналізу, розроблений Б. Ярустовським. Саме актуалізація емоційної сутності музики та психологічної сторони її сприйняття у більшій мірі відповідає потребам широкої практики музично-естетичного виховання слухачів різного рівня й віку. Завдяки цьому методу у слухачів розвивається загальна емоційна культура, здатність співпереживання емоційного змісту музичних творів.

У практиці музикантів-виконавців широко використовуються інтонаційно-смисловий аналіз музичного твору. Він сприяє виявленню інтонаційної сутності музики, накопиченню слухового досвіду шляхом сприйняття й осмислення інтонаційного багажу музичної культури різних часів.

Цілісний аналіз музичного твору містить поглиблену інформацію як на рівні його більш диференційованого розгляду з точки зору музичного змісту й форми, так і на рівні культурологічному, загальнокультурному. В умовах широкої музично-естетичної практики цей тип аналізу передбачає певну модифікацію змісту розглянутих вище методів.

Художньо-педагогічний аналіз музичного твору є своєрідним різновидом цілісного аналізу, який сфокусував у собі принципи емоційно-образного, інтонаційно-смислового й формально-аналітичного дослідження музики. Принциповою перевагою такого типу аналізу музичного твору є його цілісність, відповідність рівню розвитку музично-естетичної науки та одночасно орієнтація на слухачів із їх життєвим і культурним досвідом. Використовуючи цей тип, майбутній учитель спирається на закономірності пізнавальної діяльності в цілому; з’ясовує ідейно-естетичний зміст музики (за допомогою декодування, осягнення смислу музично-виразних засобів, що складають його основу); усвідомлює образно-емоційний зміст музики, використовуючи свій особистий емоційно-інтелектуальний досвід образно-художніх асоціацій та уявлень. Такий тип аналізу становить основу для вербальної інтерпретації музичного твору, її модель. Вона дозволяє розвивати загальну й музичну культуру вчителя як виконавця.

Різні моделі вербальної інтерпретації припускають використання різноманітних методичних підходів: соціально-історичного, структурно-функціонального, соціологічного, культурологічного, музикознавчого, семіотичного тощо.

Можна стверджувати, що інтерпретація музичного твору будується на його аналізі, тобто стає аналізом-інтерпретацією. Це становить основу для його пояснення, виконавської інтерпретації та являє собою своєрідний педагогічний спосіб встановлення комунікативних зв’язків між учителем-інтерпретатором і слухачами. У процесі навчання майбутніх учителів музичного мистецтва, як виконавців, необхідно цілеспрямовано займатися формуванням у них повноцінної музичної свідомості, навичок адекватного музичного сприйняття та як важливої їх складової – механізму музично-теоретичного моделювання художніх емоцій у музиці, що служить надійною основою здобуття навичок вербальної інтерпретації.

Процес вербальної інтерпретації – це творчий процес, варіативний за своєю природою, і залежить він від загальної та мовної культури студента, глибини його знань про музичний твір і мети інтерпретації. Безумовно, неможливо словами вичерпно передати всю красу й художню значущість музичного твору. Разом із тим, вміння грамотно говорити й писати про музику є важливим для кожної культурної людини, а для вчителя музичного мистецтва – одним із основних компонентів різновекторної професійної діяльності з музичного виховання дітей.

Список літератури

1. Воеводина Л. П. Вербальная интерпретация музыки в образовательном процессе / Л. П. Воеводина. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/verbalnaya-interpretatsiya-muzyki-v-obrazovatelnom-protsesse – Назва з екрана.

2. Корноухов М. Д. Формирование интерпретационной культуры будущего учителя музыки как компонент методологии педагогического образования / М. Д. Корноухов. // Музыкальное искусство и образование, № 2, 2015, – С. 74-82.

3. Крицький В. М. Музично-виконавська інтерпретація : педагогічні проблеми музично-виконавської підготовки : монографія / В. М. Крицький. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, – 2009, – 198 с.

4. Марченко И. П. Развитие навыков вербальной интерпретации музыкальных произведений в процессе профессиональной подготовки учителя музыки / И. П. Марченко. – Минск : Бестпринт. – 2005. – 140 с.