Descript 2

УДК 78.09:781.68 (045)

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХОРОВОГО ТВОРУ

Варганич Г. О.

старший викладач

Комунального закладу **«**Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

м. Харків, Україна

Анотація: в статті розглядається поняття інтерпретації в музиці, проаналізовані сучасні наукові погляди на проблему інтерпретації музичного твору, розкриваються сутність виконавської інтерпретації хорового твору та специфіка втілення інтерпретації в хорі.

Ключові слова: диригент-хормейстер, інтерпретація, концепція, інтерпретація хорового твору, внутрішній слух, позамузичні образи.

Abstract: the article considers the concept of interpretation in music, analyses modern scientific views on the problem of musical composition interpretation, reveals the essence of performance interpretation of choral composition and the specifics of the embodiment of interpretation in the choir.

Keywords: conductorchoirmaster, interpretation, concept, interpretation, choral interpretation, inner ear, image by music.

Постановка проблеми. В Української незалежної державі, окрім економічних, виникла низка освітніх і культурних проблем. Вони полягають в тому, що в Україні засоби масової інформації (телебачення, радіо, аудіо-,) захопилися легкою музикою, малохудожніми примітивними шлягерами і різноманітними «шоу».

Україна по праву є однією з найвидатніших хорових держав у світі. Хоровий спів – це наша гордість. Зовсім мало засоби масової інформації культивують кращі досягнення хорів України, тоді як часто звучать шлягери, які не мали б зайняти місця в ефірі. Незважаючи на це є й позитивні покращення, з’явилося багато професійних, аматорських, церковних колективів камерного типу. Вони вселяють надію, що хорове мистецтво України житиме вічно.

Питання інтерпретації хорових творів – одне із основних питань, навколо якого вже багато років ведуться дискусії, воно охоплює проблеми всебічного і глибокого пізнання художнього задуму композитора, оволодіння художньо-виразними засобами і виконавською технологією, правильного виконання творів відповідно до історико-стильових, національних особливостей.

Стан дослідження проблеми. В українській хоровій культурі аспект розвитку інтерпретаційного мистецтва виходить як самостійна галузь творчості, вдосконалює й оживляє партитурну схему композитора до неперевершених зразків виконавського варіанту. Серед видатних інтерпретаторів варто назвати К. Пігрова, О. Сороку, П. Муравського, А. Авдієвського.

До цієї проблеми зверталось багато науковців та педагогів. Перш за все необхідно проаналізувати, в чому ж полягає сутність інтерпретації. Науковець Є. Г. Гуренко стверджує, що термін «інтерпретація» походить від латинського слова interpretat (пояснення, трактування). Це поняття, стосовно мистецтва, часто вживається для позначення процедури тлумачення художнього задуму в творчому процесі виконання [1, с. 3].

В. Медушевський наголошує, що термін «інтерпретація», «інтерпретувати» та їх латинські витоки (interpretato, interpretor) походить від «interpres», основне звучання якого – посередник, вісник, пророчущий, і лише в другу чергу він трактується як «тлумач», «пояснюючий» [2, c. 4]. Французький музичний критик Л. Ескюдьє писав: «Інтерпретація – слово, яке найкраще підходить до виконання музичного твору, оскільки саме артисту належить зрозуміти думки музикантів і передати її слухачу: саме він має виразити голосом чи на інструменті записану думку… одним словом, бути інтерпретатором намірів композитора» .

У музичному виконавстві не інтерпретувати твір практично неможливо, тому інтерпретацію доцільно розглядати як органічну, сутнісну властивість і характеристику виконавського процесу.

Термін «інтерпретація» охоплює дуже багато відтінків цього поняття. Сюди входять такі елементи, як «концепція», «трактування» музичного твору і музичне «тлумачення» хорової музики.

Концепція (від лат.conceptio – сприйняття):

1) система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна ідея будь-якої теорії;

2) у мистецтві – ідейно-творчий задум твору. Концепція є певною уявлюваною структурою, що формується у процесі попередньої роботи над освоєнням і є «стратегічним» планом використання усього «арсеналу» темброво-технічних засобів втілення.

Трактування (від лат. tractatus – обговорення, розгляд [4, с. 290].

Інтерпретація (від лат. interpretatio, interpretor – роз’яснюю, перекладаю) – творче виконання художнього твору, що ґрунтується на самостійному тлумаченні виконавця. Це розкриття інтонаційно-образного змісту музичного твору за допомогою емоційно-образних визначень відповідно до мети й завдань, поставлених композитором.

Інтерпретація в музиці – це дуже складне явище, вбирає в себе розуміння епохи композитора, виконавця, слухача у їхній постійній взаємодії та художній творчості. Інтерпретація передбачає індивідуальний підхід до виконуваної музики, наявність у виконавця власної творчої концепції втілення авторського задуму.

Талант, інтуїція, натхнення, фантазія, технічно-виконавська майстерність її творців – все це впливає на рівень інтерпретації. Хоровий твір, який ми чуємо, є продуктом творчості композитора, виконавців та слухачів. Помилково вважалося, що головне завдання диригента – навчити хор чисто співати свої хорові партії у творах, тримати чітко стрій, тональність, виконувати темп та динаміку, помічену композитором, а на сцені вийде все спонтанно і перетвориться в інтерпретацію. Таке виконання – це рівень простого озвучування хорового твору.

На відміну від музиканта-інструменталіста хоровий диригент на початковій стадії роботи над твором вимушений обходитися без свого інструменту, тобто хору. До початку першої репетиції з хором керівник повинен внутрішньо чути весь твір, мати своє «бачення» художньо-образного змісту, мати власну трактовку хору інакше кажучи, створити ідеальну модель звучання хорової партитури.

Вивчаючи партитуру хорового твору, диригент використовує власний життєвий, художньо-естетичний, виконавський досвід. Кожен диригент-хормейстер виробляє власний, тільки йому притаманний неповторний стиль і своє інтерпретаційне бачення. Диригент-хормейстер тим цінніший, коли він може вивчити твір і без інструменту. Вміння обійтися без інструменту у процесі вивчення хорового твору ґрунтується на розвиненому внутрішньому слухові.

«Внутрішній слух – це здібність уявити музику без допомоги зовнішніх звучань».

Великий хоровий диригент Павло Муравський пише: «Професійний диригент-хормейстер повинен навчитися оцінювати виконавців музики як зовнішньо, так і внутрішньо. Зовнішньо хормейстер сприймає виконавців зовнішнім слухом. А внутрішньо хормейстер має чути виконавців внутрішнім слухом. Зовнішньо хормейстер сприймає те, що звучить, а внутрішньо повинен сприймати те, як має звучати. Для професійного оцінювання хормейстерові необхідно розвинути свій внутрішній слух. Розвинути внутрішній слух можливо, якщо працювати вдома та з хором a cappella і дотримуватися точної інтонації кожного інтервалу Така систематична робота поступово увійде у звичку, й чистий професійний спів залишиться на все життя»[3, с. 168].

Внутрішній слух можна активно розвинути у кожного молодого диригента та співака при його наполегливій і систематичній роботі. Вивчення музичним внутрішнім слухом суттєво відрізняється від вивчення партитури на інструменті. Ця відмінність полягає в тому, що уявлення інтонації безпосередньо пов’язане з тембром, який може змінюватися залежно від бажання диригента. Окрім цього, уявлювана інтонація може бути втілена в натуральному хоровому строї з урахуванням «зонної» природи інтонації, чого не можна зробити у процесі гри на інструменті.

Інтонація у співі завжди емоційно забарвлюється, бо не може бути реалізована без повного усвідомлення музичного, художнього образу. Проспівування голосів партитури є важливим чинником самовиховання вокального слуху, розвитку навиків читання з аркуша, формування вокального самоконтролю. Диригент повинен добре володіти своїм голосом та вміти розказати, а краще показати, як він уявляє темброве, інтонаційне звучання кожного хорового голосу. Також диригент-хормейстер повинен правильно продемонструвати невірний спів кожної хорової партії, особливо використовуючи фальцетний спів. Необхідно співати партію так, як вимагає ідея твору уже з перших етапів оволодіння ним, вести інтерпретаційний вокальний пошук.

Проспівування партій на першому етапі будується за принципом: «думаю» – «уявляю» – «готую» – «співаю» – «слухаю».

Втілення інтерпретації в хорі має свою специфіку, яка відрізняється від втілення інтерпретації інструменталістами. Диригент має великий арсенал засобів, зокрема слово (вербальне пояснення), мову жестів і диригентської пластики, показ наспівування бажаного виконання. Він повинен не тільки чітко «слухати» звучання хору у тій чи іншій інтерпретації, але й уміти докладно розкрити її виконавцям, щоб підвести їх до реалізації свого задуму.

Усвідомлення структури виконання твору залежить від рівня мелодичного, гармонічного, поліфонічного, тембрового, інтонаційного та інших видів слуху виконавців і слухачів та широти їхнього світогляду.

Пояснення інтерпретації твору має бути усестороннім і лаконічним. Диригент мусить показати шлях створення концепції як ідейно-творчого задуму, його джерела, продемонструвати, як реалізувати цей задум, які засоби виразності потрібні для його втілення у співацькій інтерпретації. Відомо, що варіантність інтерпретації створює додаткові труднощі, але це необхідно для розширення творчого діапазону хору.

Кожен варіант інтерпретації потребує віддачі психічних і інтелектуальних сил, творчих здібностей хорового диригента. Глибоке розуміння творчого процесу в створенні та втіленні інтерпретації виконуваних творів ґрунтується на вмінні чітко знаходити межі між варіантами інтерпретацій і між їхніми структурами виконання, глибоко аналізувати кожен варіант інтерпретації, його розвиток і логіку в структурі виконання, що звучить, стежити і сприймати чергування структур у розучуванні кожного варіанту інтерпретації. Сприймання й осмислення структури виконання є наслідком всебічного розвитку музиканта-професіонала.

Щоб створити повноцінну інтерпретацію хорового твору, треба не тільки «прочитати» його текст, але й уміти відібрати необхідні **позамузичні** враження , образи.

Позамузичні образи в широкому розумінні – це життєвий і творчий досвід хорового диригента, який сприяє поглибленому вивченню і формуванню художньої інтерпретації музичного твору. У вузькому розумінні позамузичні образи – все те, що збуджується у людській психіці під час виконання музики.

Позамузичні образи – це і музичний і життєвий досвід, і сфера фантазії, і мрії. Водночас, це і творчий процес, який будується на досвіті. Вони можуть допомогти диригентові чи музикантові поглибити суть інтерпретації виконуваного твору. з’ясувати такі моменти в музиці, які самим музичним пошуком не здійснити.

Якість виконання хорової музики залежить від багатьох чинників: вокальної культури, від чистоти інтонування, тембрового багатства та емоційності відчуття. Інтерпретація хорової музики вимагає довготривалої музично-виховної роботи з хором. Отже постає питання, чи хорова музика і її виконання є колективною інтерпретаторською творчістю, чи реалізацією індивідуального диригентського задуму. Варто зазначити, що рівень колективної і диригентської інтерпретації хорового твору перебуває в тісному взаємозв’язку між емоційною силою і талантом диригента, а також між рівнем інтерпретаторського мислення хору, його вокально-технічних можливостей.

Таким чином диригент-хормейстер і його хор постійно вдосконалюють інтерпретацію. Це відбувається під постійним впливом життєвих вражень, настроїв, роздумів, більш глибшого усвідомлення художніх образів музичної мови твору. Вдосконалення інтерпретації проходить у певних межах, необхідних для збереження жанру і стилю композитора. Інтерпретація як викінчена ідеальна форма виконання в кожного диригента та хору повинна бути досконала, оригінальна. Кожна оригінальна інтерпретація має окремий шлях розвитку, свою логічну і емоційну основу, на якій вона побудована.

Список використаних джерел:

1. Гуренко Е. Г. Проблемы художественной интерпретации / Е. Г. Гуренко. – Новосибирск: Наука, 1982. – 256 с.
2. Голик Г. Хорова інтерпретація : монографія / Г. Г. Голик. – Львів : ,2018. – 133 с.
3. Медушевский В. Онтологические основы интерпретации музыки / В. Медушевский // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры: сб. трудов – Вып.129.– М.,1999. – С. 4–26.
4. Муравський Павло. Моя хорова школа Методика акапельного хорового співу. До сторіччя від народження й 80- річчя мистецько - педагогічної діяльності. / Редактор-упорядник О. Шокало. – К.:ВЦ «Просвіта», 2014. – 384с.
5. Словник іншомовних слів / заг. ред. О. Мельничука. – К., 1974. – С. 290, 361,674.