

Key words: memory, types of memory, ways of development of memory, future music master.

Стаття надійшла до редакції 16.01.2012 р.

Прийнято до друку 27.04.2012 р.

УДК 371.134:78

Т. М. Мольдерф

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ В РАБОТЕ НАД ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ В КЛАССЕ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ

Вряд ли найдется другой такой вид искусства, оказывающий столь большее эмоциональное воздействие на человека, как музыка. Сила музыки в том, что она дополняет поэзию, досказывает то, что словами нельзя или почти нельзя выразить. Для музыки характерен свой образ - музыкальный.

Нам несказанно повезло в жизни, так как мы музыканты, мы прикасаемся к божественному – к искусству и самому сокровенному - к душе другого музыканта - композитора, его гениальности, его гениальной музыке.

Только искусный исполнитель может заставить ее зазвучать и погрузить нас в тот мир чувств, мыслей, переживаний, которые вдохнул композитор в свое произведение. Более того, исполнитель может и углубить наше впечатление своей великолепной игрой. И предназначение музыканта - делиться результатами своего творчества с окружающими, раскрывая тем самым сущность искусства в его бесконечной свободе.

Вы не задавали себе вопрос, почему исполнители так жаждут мгновений творческого откровения? Только свобода может дать артисту возможность фантазировать, чувствовать, любить, ненавидеть в моменты создания образа и его интерпретации. Поэтому, именно художник-исполнитель, наделенный отменным вкусом, чувством меры - не искажающий замысла композитора, способен даровать подлинную жизнь художественным образам, создавать их более яркими и впечатляющими.

Любое музыкальное произведение – это своего рода мостик между личностью автора и личностью исполнителя. Именно оно является для исполнителя побудительной причиной для интерпретации.

Исполнитель предстает проводником идей, мыслей, эмоций, чувств музыкального образа. Сложность вопроса интерпретации заключается в том, что при его обсуждении всегда присутствует необходимость удержания баланса между «верностью» авторского

замысла и творческой инициативой исполнителя, передачей личных чувств и эмоций.

Интерпретация - это диалоги исполнителя и композитора, исполнителя и слушателя, которые протекают на разных уровнях эмоционального состояния и в разной степени творческой свободы или напряженности.

Художественный облик интерпретации зависит от общих психологических качеств музыканта: интеллекта, темперамента, эмоциональной отзывчивости на музыку, воли, исполнительской выдержки, концентрации внимания, музыкальной памяти, способности контролировать свое исполнение.

Для вокалиста амплитуда артистических перевоплощений должна быть всеохватна, он должен уметь передавать всю гамму человеческих чувств и переживаний, всевозможных внешних отображений душевных состояний. Только в этом случае слушатель будет восприимчив к интерпретации музыкального образа, он проявит свою эмоциональность или так называемую музыкальную отзывчивость.

Что же происходит с исполнителем в момент наведения контакта с композитором и публикой? Это состояние невозможно описать.

Умелый и отважный интерпретатор убеждает и удивляет абсолютным, фантазирует, идет на риск; находится в творческом экстазе и вводит публику в это состояние; передает и то состояние композитора, в котором тот находился, создавая свое творение, воспроизводит и одухотворяет его; переносится, одним словом, в другую систему координат, перерождается. Только страстной и бесконечно творческой натуре под силу такие превращения.

К сожалению, у вокалиста всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства в ходе выступления. Ведь голосовой аппарат – это самый хрупкий музыкальный инструмент, скрытый от внешнего глаза и созданный из живой ткани. Благодаря нему и рождается божественное начало – чувственный, искренний, прекрасный, тембрально неповторимый певческий звук. И от состояния нашего «инструмента», его настройки, его звучания зависит иногда судьба произведения.

Факторов, которые могут помешать певцу в полной мере продемонстрировать свое вокальное, актерское, и сценическое мастерство - множество. От их присутствия пострадают и художественный образ, и внутреннее содержание произведения. А так всегда хочется, чтобы после исполнения запомнились и голос, и школа, и ваша интерпретация.

И вот публика по достоинству оценила ваши старания! Осторожность и бдительность вам не мешают. Пусть самовлюбленность будет чуждой певцу.

Настоящий артист идет вперед, он бывает крайне недоволен своим выступлением, он не может быть успокоенным. У него будет

ощущение, что чего-то не доделал на сцене, что-то не получилось, и не было той «точки», той «вершины», ради которой выстраивалась вся интерпретация.

В споре с собой и постоянном поиске рождается верное понимание, нужный тон и новый уровень интерпретации произведения, стоящей ступенью выше.

Мы говорили о том, что интерпретация – категория творческая, касающаяся представлений, фантазии звука и образа, интеллекта и интуиции певца. Однако интерпретации предшествует огромная работа и преподавателя, и студента задолго до этапа эстрадной готовности.

Исключительно важным моментом является готовность певца творить художественный образ – внутренне, душевно, физически. Он должен жить с тем музыкальным образом, над которым ведется работа, вдумываться, вслушиваться, спать с мыслью о нем, охватывать внутренним слухом логику построения вокальной фразы, разговаривать с ним на языке творчества.

Мы никогда не соглашаемся с «механическим исполнителем» и щедро одариваем ответными эмоциями «творческого интерпретатора». Эти два понятия, бесспорно, на практике должны объединиться.

Великий русский певец Ф. Шаляпин говорил, что математическая верность в музыке и самый лучший голос - мертвенные до тех пор, пока математика и звук не одухотворены чувством и воображением.

Более того, при совершенной технике и недостаточной продуманности и прочувствованности, музыка будет бессмысленной. И, напротив, какими ни были попытки исполнителя преподнести образ, не владея он вокальной техникой, интерпретации не состояться - чуду не произойти.

Несомненно, интерпретация имеет право на существование лишь в том случае, если существует неразрывная связь между безусловно техническим и художественно образным аспектами.

Неотъемлемым звеном в работе над интерпретацией вокального произведения является слово. Одной из главных причин некачественного неполноценного исполнения есть невнимание к его величеству поэтическому тексту.

Существует широко распространенное мнение о том, что для вокалиста главное - музыкальная идея, мелодическая мысль, а слово - второстепенное, подсобное выразительное средство. Вот одна из основных причин труднопонимаемого зрителем слушателем произведения. О каком восприятии может идти речь, если тем и занимается публика, что безуспешно напрягает свой слух, разбираясь в безжалостно искаженном тексте? Здесь уж не до ответных чувств и эмоций. Слушатель хочет просто наслаждаться, радоваться, грустить, печалиться вместе с исполнителем.

Русская вокальная школа подразумевает тщательную, кропотливую работу над воссозданием мира человеческой души - органично, многосторонне действуя через ясно произнесенно-пропетое слово. Вот что определяет искренность и правдивость существования интерпретации в сценической реальности.

Неоспорим тот факт, что в процессе создания музыкального образа необходима одновременная работа и над певческим звуком, и над словом, так как слово в интерпретации вокального произведения играет все-таки ведущую роль.

Рассматривая вопрос о работе в классе над созданием образа, обратим внимание на то, как интерпретация может ярко вырисовываться из умелого использования исполнительских средств выразительности: динамики, художественного воплощения темпо-ритма, фразировки, агогики, тембровой окраски голоса, тесситуры, регистров, работы резонаторов. При этом студент должен учиться предельно слышать звуковую перспективу, предчувствовать звучание, представлять звукообраз до момента его звучания, оперируя при этом до автоматизма отработанными: хорошей опорой, правильным вдохом – выдохом, высокой позицией, четкой артикуляцией, всеми типами вокализации, кантиленой и многим другим...

Здесь должны включиться в работу деликатность, безукоризненное ухо преподавателя, его тембровый слух, тонкое чутье, методическое совершенство, изысканный вокальный вкус, безупречное чувство меры и такта. Бесценной окажется помощь наставника в определении приоритетов, разделении главного и второстепенного в интерпретации, уважительного отношения к композитору и его творению.

Дайте ученику при этом возможность, опираясь на его внимание, длительное горизонтальное мышление и эмоциональное состояние, самому творить, сопереживать, страдать и радоваться. Он способен будет воспроизводить невероятное количество градаций красок, теней и полутеней в звуковой, поэтической и динамической палитре.

Уместным в работе над интерпретацией будет обращение педагога ко всем сигнальным системам студента, которые должны срабатывать мгновенно (слух, мышечные ощущения, вибрационная чувствительность, зрение и др.).

В первую очередь, коль мы касаемся *чувственной сферы*, у каждого чувства должна быть своя, индивидуальная интонация.

Ф. И. Шаляпин говорил, что человек не может сказать одинаково окрашенным голосом «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». Поэтому мы и оперируем повышенной или пониженной интонацией голоса, выразительностью интонирования, подвижностью динамики. Мы не просим спеть «громче», «тише», мы обращаемся к категориям чувств и

подсказываем спеть «тревожно», «трепетно» и др. Это уже состояние души.

Зрительные категории придают слуховым ощущениям более ярко выраженный характер. Как правило, композитор пишет не только то, что слышит, но и то, что видит. Поэтому мы характеризуем звук не только как чувственный (нежный, страстный, угрюмый) и качественный (плотный, насыщенный и др.), но и зримый (солнечный, матовый, пастельный, блестящий), и осязаемый (бархатный, холодный, теплый). Последний - из *категории осязания*, то есть ощущение какого-либо прикосновения и др.

Категория обоняния сыграет свою роль в представлении некоего аромата и др., способствующей мышечной и позиционной собранности, что поможет в создании качественного певческого звука.

Относительно интерпретации возникает спорный вопрос о включении в репертуар начинающих певцов произведений на итальянском языке. Бесспорно - красив, удобен и певуч, с точки зрения фонетического метода, этот язык. Кажущиеся на первый взгляд эффектность и яркость выступлений молодых певцов даже забегают вперед наших педагогических амбиций.

Подумайте над тем, о какой интерпретации может идти речь, если, с одной стороны, копирование на итальянском языке, натаскивание на чужую фонетику уже есть принесение голоса в жертву неосмысленности. При этом размывается голосовое русло, разрыхляется звуковая струя в самом истоке – при формировании звука. И с другой стороны – певец должен мыслить на исполняемом языке, а копирование эмоций, не ведая содержания, есть пение «мимо сердца», и все, что не пропущено через мысль, оказывается уязвимым. Поверьте, такое исполнение выглядит неискренне, ложно, фальшиво, а значит – вульгарно, ответных чувствований у слушателя не вызывающее. Вот он и парадокс: отсутствие у исполнителя всякого присутствия.

И где же, позвольте задать вопрос, творческое откровение, если поощряется надменное угнетение образа? Пустомыслие недопустимо в создании образа.

Крайне важно помочь студенту создать правдивый и понятный, в первую очередь, для него интерпретационный сценический образ, поощряя при этом полет его мысли, гамму эвристических находок, поиск новых красок, взыскательность к себе.

Если вы беретесь интерпретировать произведение на иностранном языке - учите не только этот текст, но и этот язык вместе со студентом, и вы избавитесь от вдохновенного игнорирования русского слова.

Не лишайте ученика родных природноречевых закономерностей, иначе звучание обрстет изыянностью.

Нахождение голоса в фонетике родного языка даст возможность исполнителю полную интерпретационную свободу и возможность глубоко прочувствовать суть произведения;

Лишь с приобретением вокального опыта и творческого созревания студенту даже полезно осмысленно петь на других языках.

В заключение хочется подчеркнуть, что для нас, музыкантов, крайне важно, чтобы музыка - непостижимая и прекрасная - была всегда рядом. Откройте ей свое сердце.

Мы живы до тех пор, пока творим - страстно, вдохновенно. Только в такие минуты может рождаться музыка, ее чарующий образ, никому не известная интерпретация, не стремящаяся идти вопреки всему привычному и разумному.

Поверьте, ваше творческое создание оживет с новой силой, станет пленять, исцелять и очаровывать слушателя. Его порой трудно будет узнать, так как в нем откроются новые грани, краски и возможности, в нем будет жить ваша душа...

Список використаної літератури

1. Сквирский С.И. Настройка голоса. – К.: ЗАО «Віпол», 2009. – 688с. **2. Назаренко И.К.** Искусство пения. - М.: Музыка, 1968. - 620с. **3. Шаляпин Ф.И.** Маска и душа, т.1. – М.: Музыка, 1957. - 320с. **4. Тимофеев В.В.** Мастера вокального исполнительства XX века. – М.: Музыка, 1983. – 98с. **5. Тимохин В.В.** Мастера вокального искусства XX века. Очерки. Вып.2. – М.: Музыка, 1983. – 175с. **6. Кадцин Л.М.** Музыкальное искусство и творчество слушателя. – М.: Высшая Школа, 1990. – 303с.

Мольдерф Т. М. Некоторые вопросы в работе над интерпретацией

В данной статье определены некоторые вопросы интерпретации музыкального произведения, значения роли преподавателя в совместной работе над созданием художественного образа. Выделены некоторые активные методы и приемы в формировании у студента бережного отношения к авторскому тексту, воспитании вокального вкуса и деликатности в интерпретации, способности к творчеству, фантазии, чувствованию. Обоснованы некоторые рекомендации в создании собственной интерпретации, индивидуальной позиции певца. Обозначены роль чувства, темперамента, вокального и актерского мастерства в исполнительстве. Сформулированы некоторые задачи педагогической деятельности в формировании необходимых представлений, фантазии звука и образа, интеллекта и интуиции певца.

Ключевые слова: интерпретация, творчество, художественный образ, артистическое переоплощение, представление, чувство, вокальное и актерское мастерство, интуиция.

Мольдерф Т.М. Деякі питання в роботі над інтерпретацією

У даній статті визначені деякі питання інтерпретації музичного твору, значення ролі викладача у спільній роботі над створенням художнього образу. Виділено деякі активні методи і прийоми у формуванні в студента дбайливого ставлення до авторського тексту, вихованні вокального смаку і делікатності в інтерпретації, здатності до творчості, фантазії, відчуженню. Обґрунтовано деякі рекомендації у створенні власної інтерпретації, індивідуальної позиції співака. Позначено роль почуття, темпераменту, вокального та акторської майстерності в виконавстві. Сформульовано деякі завдання педагогічної діяльності у формуванні необхідних уявлень, фантазії звуку і образу, інтелекту та інтуїції співака.

Ключові слова: інтерпретація, творчість, художній образ, артистичне перевтілення, уявлення, почуття, вокальне та акторська майстерність, інтуїція

Molderf T.M. Some issues in the interpretation

This article identifies some issues of interpretation of a musical work, the values of the role of teachers to work together to create an artistic image. Highlights some active methods and techniques in the formation of the student respect for the author's text, vocal education of taste and tact in interpretation, creativity, imagination, feeling. Substantiated some of recommendations to create their own interpretations of individual items singer. Identified the role of emotions, temperament, vocal and acting skills in performance. Formulated some of the tasks of teaching in the formation of the necessary ideas, fantasies of sound and image, intellect and intuition of the singer.

Key words: interpretation, creativity, artistic image, artistic reincarnation idea, feeling, vocal and acting skills, intuition.

Стаття надійшла до редакції 16.01.2012 р.

Прийнято до друку 27.04.2012 р.

УДК 371.13:78.071.2

Т. В. Островська

**ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Однією із складових професії вчителя музики є диригентська діяльність. Здатність до творчого мислення та творчої діяльності виступає специфічною рисою особистості людини в цілому та професійною особистісною якістю майбутнього вчителя музики.