

УДК 37.103

DOI 10.34670/AR.2019.45.4.019

Педагогическая интерпретация музыкальных произведений в процессе работы со студентами из КНР

Щирин Дмитрий Валентинович

Доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры музыкально-инструментальной подготовки
Институт музыки, театра и хореографии
Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48,
завкафедрой фортепиано,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgik.ru

Аннотация

Рассматривается взаимосвязь исполнительской, педагогической и слушательской интерпретации и необходимость их комплексного понимания в педагогической работе. Современное исполнительское искусство – это синтез «коллективного труда многих поколений музыкантов» и конкретного исполнителя, живущего здесь и сейчас. Исполнительская интерпретация формируется под воздействием целого ряда социальных и личностных факторов, но между исполнителем и слушателем находится еще одно звено – преподаватель, оказавший влияние на формирование творческой личности исполнителя. Педагогическая интерпретация образности, технологичности и стиля как исторического, так и индивидуально-авторского может явиться основой исполнительской интерпретации, инварианта авторского текста. Исполнительская и слушательская интерпретации студента, как и в целом рассматриваемых понятий, отличаются направлением движения информации. Исполнитель в ходе творческого процесса идет от замысла к реализации его в звуке. Слушатель опирается на конкретное чувственное восприятие музыкального произведения в целом и на этой основе выявляет его главную идею. Интерпретация как фундаментальная операция мышления требует герменевтического подхода, как к произведению, так и к личности студента. В герменевтике заложены принципы интерпретации как словесных, так и музыкальных текстов. Приводятся основные этапы герменевтического анализа.

Для цитирования в научных исследованиях

Щирин Д.В. Педагогическая интерпретация музыкальных произведений в процессе работы со студентами из КНР // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4А. С. 178-184. DOI 10.34670/AR.2019.45.4.019

Ключевые слова

Исполнительское искусство, интерпретация, педагогический процесс, студенты из КНР, герменевтический анализ.

Введение

Современное исполнительское искусство представляет собой синтез «коллективного труда многих поколений музыкантов» [Дятлов, 2015] и конкретного исполнителя, живущего здесь и сейчас. Коллективный труд имеет всеобъемлющее значение. Он проявляется в авторском языке и стиле, вобравшими в себя многолетнюю историю развития не только музыки, философии и эстетики, но и всего общества, во всем богатстве сложившихся в течение нескольких столетий исполнительских и слушательских предпочтений.

Исполнительская интерпретация музыкального произведения формируется под воздействием целого ряда социальных и личностных факторов, в числе которых самобытность восприятия мира. Но между исполнителем и слушателем находится еще одно звено – преподаватель, оказавший влияние на формирование творческой личности исполнителя. Преподаватель доносит до ученика специфику композиторских техник и исполнительских стилей, опираясь на собственную преподавательско-исполнительскую и преподавательско-слушательскую интерпретацию. Следовательно, в педагогическом процессе, использующим «интерпретацию» как «фундаментальную операцию мышления, придания смысла любым проявлениям духовной деятельности человека» [Корноухов, 2011] формируется триединство исполнительской, педагогической и слушательской интерпретаций.

Цель данной работы – установить сущностную связь между названными видами интерпретаций. Постановка данной цели определяется отсутствием единой теории исполнительства при наличии множества методик обучения, исследований по музыкальной эстетике, стилям исполнения и др.

Поставка указанной цели становится особенно актуальной при обучении исполнительскому искусству студентов из КНР в силу ментальных особенностей их культуры, воспитания и образования. Каждая эпоха и каждая национальная общность оказывают влияние на интерпретацию художественного образа, на осознание его внутренних структур и связей. Социально-культурная среда формирует меру адекватности воплощения авторского текста.

Для достижения поставленной цели необходимо решение двух главных задач:

- Выявление общих и отличительных черт трех названных видов интерпретации.
- Рассмотрение теоретических аспектов интерпретации на основе герменевтического круга.

Основная часть

Для решения первой задачи обратимся, прежде всего, к термину «исполнительская интерпретация». Ряд исследователей, например, Е.Я. Либерман, отличающийся мягкой, тонкой игрой, «пишущий свои звуковые образы скорее акварелью, чем маслом» [Либерман, 1988], Н. Мельникова, С. Варганов в рассматриваемый термин включали, прежде всего, необходимость создания исполнительской концепции произведения.

А.Б. Гольденвейзер и Г.Г. Нейгауз, чьи «виртуозные возможности, богатейшая палитра выразительных средств всегда были подчинены решению одной важнейшей задачи – раскрытию образного содержания музыки» [Нейгауз, 1988], говорили о первостепенной важности «исполнительского образа».

И.А. Левин, окончивший Московскую консерваторию по классу В. Сафонова, Я.В. Флиер, учившийся у С. Н. Корсакова и К.Н. Игумнова и другие исполнители связывал интерпретацию с оркестровым звучанием.

Ю.Н. Тюлин, известный не только как композитор и исполнитель, но и как математик и юрист обосновывал интерпретацию программностью произведения.

Точного определения термина исполнительская интерпретация нет, но мы полагаем, опираясь на записки Е.Я. Либермана о С.Т. Рихтере, что это нахождение в предварительной работе «звуковой формы исполняемого произведения» и полное отсутствие какой-либо «тени» случайностей [Либерман, 1988].

Различие подходов к понятию «исполнительская интерпретация» определяется отличиями ассоциативных качеств слышания каждого музыканта, что влияет на воспроизведение партитуры.

Не останавливаясь на технической стороне исполнения, изложенной в целом ряде сборников «Вопросы фортепианного исполнительства» и «Теория фортепианной игры», подчеркнем, что исполнительская интерпретация ведущих пианистов мира преодолевала технические возможности самого инструмента и, создавая инварианты авторского текста, опиралась на целый комплекс индивидуальных личностных характеристик и принципов.

Исполнительские школы и способы интерпретации отличаются подходом к авторскому тексту. В русской школе преобладает главенство авторского текста при его высочайшем техническом исполнении. В поле внимания входят все технические составляющие: аппликатура и педализация, штрихи, фактура, приемы исполнения кантилены, интонирование и др. Но главное – верное прочтение произведения.

Интерпретация фортепианных произведений вне зависимости от различия стилей и эпох должна опираться на всеобщие законы их понимания и воспроизведения. Исполнитель должен адекватно донести до слушателя:

- художественный образ;
- художественный метод;
- художественный стиль произведения.

Подобное членение не совсем справедливо, т.к. в само понятие «образ» нередко включаются и характер, и средства выразительности, и стиль композитора. Формирование образа находится и под влиянием общественно-исторической обстановки. Если мы сравниваем современное лирическое произведения и эпический образ, созданный М. Глинкой, то не станем отдельно говорить о методе и стиле. Однако в учебно-педагогическом процессе такой подход целесообразен.

Педагогическая интерпретация, идущая как от первого лица, т.е. исполнителя, так и от второго лица – студента-слушателя, должна опираться на концепцию единства образа, метода и стиля. Только на этой основе можно объединить исполнительскую, педагогическую и слушательскую интерпретации. Традиционно под образом понимается внутренняя сущность музыкального произведения, под методом – система приемов, позволяющих создать именно данное внешнее звучание. Это и техническая и художественная сторона интерпретируемого произведения. Техника любой интерпретации опирается «на правила исполнения мелодических горизонталей и гармонических вертикалей, различных штрихов, а также на закономерности весовой игры» [Дятлов, 2015].

Стиль – особо важная составляющая процесса педагогической интерпретации. Студент из КНР не поймет хоралы И.С. Баха, если не знает современные требования исполнительства и истории их исполнения. Следовательно, мы опять возвращаемся к необходимости комплексного рассмотрения в процессе педагогической работы образности, технологичности и стиля как исторического, так и индивидуально-авторского. Сложность этой задачи требует

герменевтического подхода, как к произведению, так и к личности студента. Следовательно, в рамках данной работе слушательская интерпретация рассматривается с двух позиций:

- Студент-слушатель и соучастник педагогического процесса;
- Студент-слушатель концертного исполнения.

В первом случае студент под воздействием педагогической интерпретации формирует в своем сознании музыкальный материал, как инвариант авторского произведения. В результате педагогической интерпретации создается музыкальная образность, воздействующая на восприятие. Типы музыкальной образности находятся в зависимости от психофизического типа человека. Д.А. Дятлов выделяет по элементам музыкального выражения аффективный, контекстный и интегральный образы, и им в определенной мере соответствуют психофизический, эстетический и символический образы восприятия [Дятлов, 2015]. Но психофизический тип – категория весьма разнообразная. Это холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. Нам не представляется возможным «привязывать» типы личностей к типам музыкального выражения, хотя некоторая корреляция может иметь место. Каждый студент-музыкант работает с разнообразным материалом, а преподаватель – с неоднородной группой студентов.

Исполнительская и слушательская интерпретации студента, как и в целом рассматриваемых понятий, отличаются направлением движения информации. Исполнитель в ходе творческого процесса идет от замысла к реализации его в звуке. Слушатель опирается на конкретное чувственное восприятие музыкального произведения в целом и на этой основе выявляет его главную идею. Сама «технология» и процесс воплощения творческого замысла ему не ведомы. Музыкальный опыт, интеллектуальность и эрудированность позволяют создавать в воображении новые элементы звучания, образы, действия. Слушательское восприятие – творческий процесс, позволяющий воспроизвести произведение в сознании слушателя, построить его аналог, индивидуальный смысл, воспринимаемый в условиях «здесь и сейчас».

Герменевтический подход, используемый преподавателем, позволяет обеспечить понимание студентом эмоциональной информации, которая не всегда доступна, например, в атональных произведениях XXI века. Чем сложнее музыкальный материал, тем более значимым становится процесс его понимания студентом. Педагогическая интерпретация музыкального произведения должна выступать противовесом бессмысленному заучиванию или погоне «за скоростью». Индивидуальность педагогических решений – единственно возможный вариант педагогической интерпретации. Мы полностью согласны с высказыванием о том, что «для современной педагогики музыкального образования герменевтика приобрела значение методологического базиса» [Малкин, Майковская, 2016, 46]. Именно в герменевтике заложены принципы интерпретации. Разработанная применительно к словесным текстам эта наука выступает как основополагающая и при работе с нотными текстами.

Эстетическое восприятие, которого так не хватает студентам из КНР в силу ментальных особенностей их воспитания и образования, а так же отсутствия в их речи интонационной системы выражения эмоций приводят к необходимости реализации многоступенчатого педагогического процесса на основе целенаправленных и творческих действий. Немецкий философ Ф. Шлейермахер сформулировал следующие основные принципы герменевтического анализа: сотворчество автора и интерпретатора, диалогичность гуманитарного мышления, единство грамматической и психологической интерпретаций, диалектическое взаимодействие части и целого при понимании текстов, зависимость понимания от знания внутренней и внешней жизни автора произведения. Кроме того, к значимым принципам Ф. Шлейермахер

относил перевод интерпретатором бессознательного в план знания и построение адаптированных вариантов текста, основанных на предварительном понимании [Давыдова, 2011].

В реализации этих положений состоит одна из задач педагогической интерпретации, в которой интерпретируется и сама личность преподавателя.

Слушая интерпретацию музыкального произведения студентом из КНР, преподаватель не должен отвергать ни одну осмысленную трактовку, т.к. в каждом произведении присутствуют не только аутентичная сторона, но и многократно интерпретированные в учебном процессе «новые оттенки опыта и коннотаций, которые делают его средством герменевтики как таковым» [Малкин, Майковская, 2016, 47]. Важно услышать «вчувствование» студента в музыкальную ткань, уровень предпонимания музыкального смысла. Для студентов из Китая менталитетно представляется первостепенно важной техническая сторона исполнения. Звуковой образ и эмоциональность ощущения, художественные детали и эволюция образа – все это может быть освоено только в единстве студент-соучастник педагогического процесса и студент-слушатель концертного исполнения, т.е. в единстве исполнительской, педагогической и слушательской импровизации. Интерпретация нотного текста студентом-исполнителем всегда субъективна и зависит таких личностных качеств как музыкальная одаренность, наличие эстетического опыта, сила воображения, музыкальное предчувствие, особенности темперамента и многое другое.

Заключение

Интерпретация является феноменом всех субъектов творческого процесса. Все виды рассматриваемые интерпретации: исполнительская, педагогическая, слушательская находятся в тесном взаимодействии, результатом которого является адекватное восприятие музыкального произведения слушателем, пониманием общенациональных смыслов музыкальных текстов, становление собственного более высокого уровня «Я».

Педагогическая интерпретация образности, технологичности и стиля как исторического, так и индивидуально-авторского может явиться основой исполнительской и слушательской интерпретации, как инварианта авторского текста.

Библиография

1. Давыдова С.А. Предмет «Музыкальное содержание» в аспекте герменевтики (начальная педагогика): автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 24 с.
2. Дятлов Д.А. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2015. 34 с.
3. Корноухов М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании: методологический аспект: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2011. 48 с.
4. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988. 234 с.
5. Малкин Ю.С., Майковская Л.С. Перспективы применения герменевтического подхода в профессиональном образовании педагогов-музыкантов // Методология подготовки музыкального образования. 2016. 2. С. 45-50.
6. Нейгауз Г.Г. Памятные даты и события. URL: https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/ezhegodnik/1988/april_12.htm

The pedagogical interpretation of musical works in the process of working with students from China

Dmitrii V. Shchirin

Doctor of Pedagogy, Professor,
Professor of the Department of musical and instrumental training
Institute of music, theatre and choreography
Russian state pedagogical University
University named after A. I. Herzen
191186, 48 Moika river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation,
Head of Piano Department,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgi.ru

Abstract

The interrelation of performing, pedagogical and listening interpretations and the need for their comprehensive understanding in pedagogical work are considered. Contemporary performing art is a synthesis of the “collective work of many generations of musicians” and the specific artist who lives here and now. A performing interpretation is formed under the influence of a number of social and personal factors, but there is another link between the performer and the listener, the teacher, who influenced the formation of the artist’s creative personality. The pedagogical interpretation of imagery, manufacturability and style of both historical and individual author’s one can be the basis of a performing interpretation, an invariant of the author’s text. The student’s performing and listening interpretations, as well as the concepts under consideration in general, differ in the direction of information flow. The performer in the course of the creative process goes from concept to its realization in sound. The listener relies on a specific sensory perception of the musical work as a whole and on this basis reveals its main idea. Interpretation as a fundamental operation of thinking requires a hermeneutic approach to both the work and the student’s personality. In hermeneutics, the principles of interpretation of both verbal and musical texts are laid. The main stages of hermeneutic analysis are given.

For citation

Shchirin D.V. (2019) Pedagogicheskaya interpretatsiya muzykal'nykh proizvedenii v protsesse raboty so studentami iz KNR [The pedagogical interpretation of musical works in the process of working with students from China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4A), pp. 178-184. DOI 10.34670/AR.2019.45.4.019

Keywords

Performing arts, interpretation, pedagogical process, students from China, hermeneutic analysis.

References

1. Davydova S.A. (2011) *Predmet «Muzykal'noe sodержanie» v aspekte germeneytiki (nachal'naya pedagogika)*. Doct. Dis. [The course of Musical Content in the aspect of hermeneutics (primary pedagogy). Doct. Dis.]. St. Petersburg.
2. Dyatlov D.A. (2015) *Ispolnitel'skaya interpretatsiya fortepiannoi muzyki: teoriya i praktika*. Doct. Dis. [Performing interpretation of piano music: theory and practice. Doct. Dis.]. Rostov-on-Don.

3. Kornoukhov M.D. (2011) *Fenomen ispolnitel'skoi interpretatsii v muzykal'no-pedagogicheskom obrazovanii: metodologicheskii aspekt. Doct. Dis.* [The phenomenon of performing interpretation in musical and pedagogical education: methodological aspect. Doct. Dis.]. Moscow.
4. Liberman E.Ya. (1988) *Tvorcheskaya rabota pianista s avtorskim tekstom* [Creative work of the pianist with the author's text]. Moscow: Muzyka Publ.
5. Malkin Yu.S., Maikovskaya L.S. (2016) Perspektivy primeneniya germeneyticheskogo podkhoda v professional'nom obrazovanii pedagogov-muzykantov [Prospects for the application of the hermeneutic approach in vocational education of teacher-musicians]. *Metodologiya podgotovki muzykal'nogo obrazovaniya* [Methodology for the preparation of music education], 2, pp. 45-50.
6. Neigauz G.G. *Pamyatnye daty i sobytiya* [Memorable dates and events]. Available at: https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/ezhegodnik/1988/april_12.htm [Accessed 06/06/2019]