

И.Т. Рустамова

Обнаружение исполнителем смысла музыкального произведения

Образование – встреча людей: педагога и ученика. Это возможность совместно сделать «открытия», обнаружить смыслы в текстах, которыми наполнен образовательный процесс.

Если текст, вслед за П. Рикером, рассматривать как связную систему знаков или образов, обладающую смыслом, в принципе доступном пониманию, то тогда в музыкальном образовании понимание направлено на обнаружение смыслов и в партитуре, нотной записи, и в текстах, которые «пишут» юный исполнитель и педагог-музыкант во время встречи.

Решение проблемы понимания связывается с рефлексивным отношением к тому, «что дано» в тексте и «что нужно» понять. Главной задачей прочтения музыкального текста становится его осмысление, т.е. наделение личностными смыслами. По М.М. Бахтину, понять текст – это увидеть в нем «другой текст», его внутреннюю форму, создать вторичный, «встречный» текст. Для этого исполнителю приходится многое преодолевать не только в нотной записи, но и в себе самом. Отсюда и диалогический характер понимания партитуры, обусловленный его гуманитарной природой. Встречаются два текста: готовый (произведение композитора) и создаваемый (исполнительский). Встречаются два субъекта, два автора.

Цель музыканта – выражение духовного содержания произведения. Техническое мастерство при этом является средством, необходимым для достижения данной цели. Поэтому и в учебном процессе все совокупные специальные знания, умения, навыки должны с самого начала преподаваться, осознаваться и применяться как средство, необходимое для решения задач творческого исполнения.

В настоящее время методическое содержание учебных программ нацелено на то, чтобы передать ученику необходимую сумму музыкальных умений («наполнить» его ЗУНами). По прошествии времени ученик будет без погрешностей исполнять музыкальное произведение, но педагог не может быть уверен, что творческие способности ученика, его одаренность были успешно развиты.

Программы специальных учебных заведений включают цели учебного процесса – развитие творческого начала, творческой личности ученика,

эмоционально-эстетической отзывчивости, но в самом методическом содержании программ не заложена возможность закономерного движения к этим целям. Школа учит исполнять, а творческое исполнение – это выразительное исполнение, создание содержательной формы, «исполнение» автора и самого себя. Возникает ситуация, когда центральная для музыкального искусства проблема не занимает в учебном процессе положенного ей места.

Преобладание технических музыкальных задач, отсутствие критериев творческого развития и недостаточное внимание к этой главной стороне дела приводят к тому, что обучаемость ребенка начинает заслонять и подменять его одаренность: наиболее способным кажется тот, кто быстрее и лучше усвоит «нормы».

Общепринятые методы «обучения музыкальному искусству» неадекватны своему предмету и потому не могут закономерно приводить ни к творческому, ни к эстетическому развитию учащихся. Педагогика искусства не охватывает музыкальное произведение как «духовное содержание» ни в творческом плане, ни в аспекте художественного восприятия. Поэтому практическое обучение музыке начинается не с того, что нужно выразить художественный замысел композитора в образе и для этого необходимо овладеть средствами. Оно начинается с изучения средств, способов выполнения, возведения их в ранг «правил», которые существуют сами по себе, независимо от художественных задач, которые они обслуживают.

Так техническая сторона дела подчиняет себе человеческую – ученика, музыканта, вместо того чтобы гибко служить ему в качестве средства для достижения его целей.

Опыт показывает, что практически каждый ребенок обладает возможностями, достаточными для того, чтобы с пользой для себя осваивать специфику эстетического как в собственной исполнительской практике, так и в восприятии музыкального произведения. Педагогу необходимо искать методы вовлечения целостной личности ученика в процесс творческой деятельности.

Исполнение произведения – важнейший элемент музыкального искусства. Талантливый интерпретатор всегда находит тот стиль интона-

ционной выразительности, который, согласно его чувству, интуиции, наиболее полноценно раскрывает содержание произведения. Исполнительское искусство – это вторичное воссоздание музыкального произведения. Интерпретатор доводит замысел композитора до реального звучания. Однако художественное исполнение произведения не может быть сведено к точному воспроизведению нотной записи. Каждый талантливый исполнитель желает не «передать» произведение, а воспроизвести его, расслышав в музыке переживание, мысли, время эпохи. «Исполнить» себя в музыкальном произведении – показать свое отношение к музыке, поведать свои переживания, возникшие в результате погружения в авторский замысел.

В зависимости от исполнительской манеры музыканта содержание произведения раскрывается по-разному. История интерпретации (исполнения) любого музыкального произведения – это ряд новых, непрекращающихся истолкований, новых исполнительских открытий.

Среди возможных условий формирования восприятия исполнительских средств следующие:

- воспитание культуры слушателя, привлечение внимания к исполнению произведения (сопоставление разных исполнений одного произведения, определение, какие именно моменты в произведении усиливаются или ослабевают, с чем это связано);

- сравнение контрастных исполнений; прием сравнения, обогащенный знанием принципа творческой переработки одной и той же народной мелодии разными композиторами, переносится из области композиторского творчества на исполнительское. К этому может присоединиться опыт трактовки в инструментальных произведениях, например, фортепианный цикл «Времена года» П.И. Чайковского и его оркестровое переложение. Посредством таких сопоставлений у учащихся углубляется понимание сути контрастного воплощения одной и той же музыки, а в целом происходит осознание роли исполнительского толкования в музыкальном искусстве. Это способствует развитию слухового музыкального влияния;

- знакомство с кругом теоретических понятий, которые имеют опору в музыкальных явлениях, уже освоенных на слуховом уровне.

Эмоционально-эстетическое отношение к предмету надо почувствовать. З. Новлянская (один из авторов программы литературного образования школьников) предлагала учащимся сочинить рассказы о различных предметах, описать их. При этом внимание школьников было обращено на внешние характеристики, состав-

лялись фантастические истории о предмете, его биография, он даже мог быть одушевлен. Ученик может обнаружить смыслы музыкального произведения, выполняя творческие задания, предложенные педагогом. Например, опишите «характер», «настроение» музыки, исходя из особенностей его формы; встаньте на точку зрения композитора и определите его творческий замысел; воссоздайте эпоху написания музыки; опишите музыку с точки зрения разных слушателей; расскажите о возможной жизненной ситуации, созвучной мелодии; подберите ассоциации, которые возникают при прослушивании: цвет, пейзаж, форму линии и др.

Перефразируя З. Новлянскую и Г. Кудину, отметим, что в обнаружении смысла музыкального произведения важны два аспекта деятельности:

- развитие эстетического восприятия формы и содержания музыкального произведения в их неразрывном единстве;

- развитие умения выявлять позицию автора, его эстетический идеал и соотносить их с собственной музыкальной позицией, со своим эстетическим и общественным идеалом.

Исполнение музыкального произведения представляет собой специфический вид общения исполнителя с композитором – через восприятие музыкальной формы, в которой автор «закодировал» свои «смыслы». Через содержательность формы происходит движение к духовному общению с создателем произведения. Еще раз подчеркнем, что каждый ребенок обладает возможностью освоения специфики эстетического в собственной практике и в произведении искусства.

В ситуациях, направленных на «пробуждение» эстетической позиции, важно не стремиться к тому, чтобы ученик воспринимал и описывал предметы определенным, известным ему способом, это нужно для того, чтобы вызвать у него то особое, ценностное отношение к предмету описания, которое дает возможность создать музыкальный образ.

Задачи и методы обучения меняются в зависимости от того, какие качества ученика хотим развивать. Характер практических заданий, содержание занятий, подход к восприятию музыкальных произведений должны быть такими, чтобы они, не навязывая ученику «чужих» решений и ответов, постоянно удерживали бы в его сознании неизменный принцип художественного творчества: ценностное отношение исполнителя к созданной музыкальной картине, выраженной в адекватном образе. От наличия эстетической позиции зависит возможность творческой работы музыканта.