

СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Кондратюк И.И. Email: Kondratyuk650@scientifictext.ru

*Кондратюк Ирина Ивановна – старший преподаватель,
кафедра пения и дирижирования,
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко,
г. Луганск, Луганская Народная Республика*

Аннотация: в статье анализируется содержание художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения средствами различных видов искусств (музыки, литературы, живописи). Результатом художественно-педагогической интерпретации является не только комплекс художественных произведений искусств, но и профессиональная подготовка будущего учителя музыки, который в процессе взаимодействия с педагогом осваивает новейшие программы, педагогические технологии, развивает свои профессиональные качества.

Ключевые слова: художественно-педагогическая интерпретация, содержание, музыкальное произведение, учитель музыки.

THE CONTENTS AND THE PEDAGOGICAL INTERPRETATION OF MUSICAL WORKS

Kondratyuk I.I.

*Kondratyuk Irina Ivanovna – Senior Lecturer,
DEPARTMENT OF SINGING AND CONDUCTING,
LUHANSK NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER TARAS SHEVCHENKO,
LUGANSK, LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC*

Abstract: the article analyzes the content of artistic and pedagogical interpretation of a musical work by means of different types of arts (music, literature, painting). The result of artistic and pedagogical interpretation is not only the complex of artistic works of art, but also the professional training of the future music teacher, who in the process of interaction with the teacher develops the latest programs, pedagogical technologies, develops their professional qualities.

Keywords: artistic and pedagogical interpretation, content, musical composition, music teacher.

УДК 378.78.3

Художественно-педагогическая интерпретация музыкального произведения – это динамичный многоплановый, целостный педагогический процесс, который включает обучение и воспитание обучающихся в системе новой философии образования средствами различных видов искусств (музыки, литературы, живописи). В данном случае педагог-интерпретатор, используя различные вербальные, исполнительские и педагогические приемы, необходимые формы, методы работы, учит студента самостоятельно раскрывать художественный образ музыкального произведения в вербальной (музыковедческой, художественно-образной, вербально-содержательной, визуально-ассоциативной, интегральной, актерской) и исполнительской интерпретациях и реализовать их в разнообразных формах в процессе исполнительской и педагогической практик.

На наш взгляд, основой такой творческой деятельности является, во-первых, совместное художественное и педагогическое общение преподавателя и студента, а во-вторых, единство эмпатичных, интеллектуальных, технологических возможностей интерпретаторов.

Результатом такой интерпретации является не только комплекс художественных произведений искусств, но и профессиональная подготовка студента, который в процессе взаимодействия с педагогом приобретает знания и умения, связанные с художественно-педагогической интерпретацией музыкального произведения, осваивает новейшие программы, педагогические технологии, развивает свои профессиональные качества. Особая роль в этом процессе принадлежит эмоциям, воле, чувствам, интуиции, языку, который является средством мышления, человеческого общения, переживанием и сопереживанием, потому что именно на основе художественной и педагогической эмпатии происходит понимание и восприятие различных взглядов и мнений.

Изучая содержание художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения, мы ориентировались на труды общепедагогического, музыкально-педагогического, музыковедческого, психолого-педагогического, искусствоведческого профилей. Авторы сосредоточивают свое внимание на модели педагогической деятельности будущего учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Слостёнин), структурных компонентах музыкально-педагогической деятельности (Л.Г. Арчажникова), путях профессиональной

подготовки учителя музыки в вузе (Е.В. Курышев), проблемах интерпретации музыкальных произведений (Е.Г. Гуренко, В.Г. Москаленко). Это дало нам возможность определить две стороны художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения: внешнюю (объективную) и внутреннюю (субъективную), которые охватывают процесс создания художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения и субъективные механизмы личностно-психологического плана.

Анализ научной литературы [1; 2; 5] дал возможность рассмотреть внешнюю сторону художественно-педагогической интерпретации как интерпретационный процесс, имеющий определенные этапы. Их содержанием стали действия преподавателя-интерпретатора, направленные на воспроизведение и представления собственной версии музыкального произведения, на организацию осмысления искусствоведческого материала студентами и слушательской аудиторией.

Другой стороной художественно-педагогической интерпретации (внутренней, субъективной), на наш взгляд, являются личные возможности интерпретатора, знания, умения, связанные с художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения, а также личные профессионально-педагогические качества: эмоции, чувства, сопереживания, система отношений. Они обнаруживаются при воспроизведении различных типов интерпретаций в художественно-педагогической деятельности учителя музыки. Высокий уровень знаний и умений вышеназванной интерпретации, в сочетании с развитыми качествами личности позволяют ему приблизиться к адекватному прочтению авторского замысла произведений искусств, самостоятельно создавать художественно-педагогическую интерпретацию музыкального произведения и использовать в своей практической деятельности различные технологии обучения.

В связи с этим, можно целостно представить художественно-педагогическую интерпретацию музыкального произведения и эффективно осуществлять профессиональную подготовку будущих учителей музыки.

При рассмотрении процесса эстетико-творческой деятельности педагога, связанной с созданием художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения, в поле нашего зрения находились научные труды, раскрывающие этапы различных процессов: восприятие музыкального материала обучающимися (А.Н. Сохор), формирование умений, касающихся профессионально-педагогической деятельности будущих учителей музыки (Е.В. Курышев), анализа музыкальных произведений (Н.Н. Прушковская), художественно-педагогического анализа музыкальных произведений (Л.А. Мазель), целостного музыкального восприятия (Е.И. Котляревская), музыкального мышления в деятельности интерпретатора (В.В. Медушевский).

Исследования Б.В. Асафьева, Н. С. Кагана, С. Х. Раппопорта дали нам возможность обобщить различные подходы к познанию-интерпретации произведений искусств, определить и характеризовать такие этапы художественно-педагогической интерпретации музыкальных произведений: восприятие (как основа познания художественно-педагогического материала); осмысление (как процедура научного метода познания объектов и субъектов этой деятельности); воспроизведение (как результат реализации различных форм, методов, приемов работы педагога со студентом, что проявляется в качественной стороне художественно-педагогического общения).

Целью первого этапа является художественно-эмоциональное общение с произведениями искусств, их слуховое и визуальное различие; анализ выразительно-содержательных особенностей музыкального, литературного языка и языка живописи, определение художественного стиля, направления, школы; эстетическая оценка исполнения; раскрытие эмоционально-образного содержания произведений, сбор и сознательное освоение информационного материала об искусстве.

Второй этап – осмысление. Представляет собой художественно-педагогическое общение преподавателя со студентами и произведениями искусств. Используя педагогический материал, то есть произведения искусств, преподаватель-интерпретатор подбирает средства, методы, приемы работы со студентами, активизирующих усвоение будущими учителями различных интерпретационных анализов, правил, приемов, интегративных и ассоциативных принципов. Это позволит будущим учителям самостоятельно раскрыть объективную сущность художественных произведений в исполнительской и вербальных интерпретациях. В то же время преподаватель, который трактует музыкальное произведение, фразу, художественный образ его части, штрих, исполнительский прием и тому подобное, вербально объясняет его, используя различные литературные или живописные произведения. Следствием таких трактовок является создание различных типов и форм художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения.

На третьем этапе – воспроизведение, благодаря художественно-педагогическому общению преподавателя и студента с произведениями искусств, которое состоялось на втором этапе, осуществляется творческое общение будущего учителя с конкретной слушательской аудиторией. И как утверждает М.С. Каган, «искусство в этом случае выступает побуждением к действию, к выявлению различных форм человеческих отношений [3, 139]. Это объясняется тем, что уникальная возможность

музыки, живописи и художественного слова позволяет активно привлекать студента к художественному общению с произведениями искусств, обучать пониманию и интерпретированию этих произведений, приобрести опыт общения с педагогом, учениками, слушателями.

По мнению В.Г. Москаленко, «большое значение в процессе художественно-педагогической интерпретации приобретают эмоции (при анализе-интерпретации выразительно-смыслового значения языка искусств); ведь «язык искусств – это всегда в значительной мере язык эмоций» [4, с. 95]. Чтобы понять ее, нужно «пропустить» эмоциональный код произведения «через себя», и в состоянии сопереживания и сочувствия стать сотворцом мыслей и чувств автора. Не случайно художественно-эмоциональное общение характеризуют как «созерцание» (Г. Гегель), «игру разума и воображения» (И. Кант), «диалог» (М.М. Бахтин), «понимающее сопереживание» (В. Дильтей).

Произведения литературы, музыки и живописи, объединенные в единый комплекс – в художественно-педагогическую интерпретацию – создают качественно новое по силе эмоционального влияния образование, которое гармонично, целостно влияет на личность, обогащая ее эмоциональную реакцию и усиливая сопереживание интерпретатора. Это, в свою очередь, развивает экспрессивную и импрессионную эмоциональность. Именно эти виды эмоциональности присущи художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения и наиболее ярко проявляются в интегральном типе интерпретации, когда будущий учитель эмоционально исполняет музыкальные произведения и эмоционально рассказывает о произведениях искусств.

Благодаря созданию позитивной установки к художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения возникает интерес, который является отправным моментом деятельности студента. Как следствие, позитивное отношение утверждается и закрепляется, а деятельность совершенствуется. Этому существенно способствуют системные знания о художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения.

Таким образом, художественно-педагогическая интерпретация музыкального произведения тесно связана с развитием качеств личности и способностей, которые в ней ярко проявляются. Воздействуя на различные педагогические способности, искусство расширяет возможности студентов относительно компенсации тех качеств личности, которых у них на данном этапе развития нет. Целенаправленным педагогическим воздействием эти качества личности развивают и совершенствуют и тем самым доводят уровень подготовки к высокому профессионализму. Следовательно, можно говорить о том, что высокое профессиональное мастерство может быть присуще не только талантливым людям. Его достигают вследствие формирования и усовершенствования профессиональных и педагогических способностей и качеств личности.

Список литературы / References

1. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки. М.: Просвещение, 1984. 111 с.
2. Баренбойм Л.А. Возможна ли объективная интерпретация // Советская музыка, 1966. № 1. С. 76-91.
3. Каган М.С. Человеческая деятельность. М.: Политиздат, 1974. 328 с.
4. Москаленко В.Г. Понятие «музыкальное произведение» в аспекте методики анализа // Исторические аспекты теоретических проблем в музыковедении. К.: КГК им. П.И. Чайковского, 1985. С. 50-64.
5. Тарасов Г.С. Психология учебно-творческой деятельности студента-исполнителя музыкального вуза // Вопросы психологии, 1983. № 3. С. 73-76.