

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА-МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ВОКАЛИСТОВ)

FORMATION OF INTERPRETATIVE CULTURE OF THE STUDENT MUSICIAN IN THE COURSE OF PERFORMING ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF VOCALISTS)

*N. Gaiburova
A. Ivanova*

Summary. In article the conditions of formation of interpretative culture of students of vocalists connected with the following criteria are considered: comprehension of bases of vocal skill, development of intellectual level of the pupil, ability to create an artistic image of the work, inclusion of elements of improvisation, an opportunity to transmit the composer's plan through own execution of audience, emphasis of attention on appearance, etc. The system complex of factors which play a direct role in formation of culture of vocal interpretation is considered. The emphasis on a problem of lack of the research works concerning studying of the matter, and in general for insufficient consideration of this aspect within the scientific music world is placed. The concept of "artistic image" from a position of the phenomenon and opinion of other sources is especially analyzed. Short classification of types of vocal interpretation and a role of improvisation is given in formation of qualitative performing culture. Separately the value of appearance in the sphere of formation of interpretative culture not only in the course of education, but also in professional activity of singers is considered. Article is built on the basis of stage-by-stage statement of each point for the purpose of identification of highlights which can really have pragmatical value in educational process of students of vocalists.

Keywords: interpretative culture, student vocalist, mastery, pedagogical aspects, artistic image.

Гайбурова Надежда Владимировна
Старший преподаватель, БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
nadezhdagaj@gmail.com

Иванова Агриппина Зосимовна
Доцент, БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
maksimuzo@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются условия формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов, связанные со следующими критериями: постижение основ вокального мастерства, развитие интеллектуального уровня учащегося, умение создавать художественный образ произведения, включение элементов импровизации, возможность передать замысел композитора слушательской аудитории через собственное исполнение, акцентирование внимания на внешнем облике и др. Рассматривается системный комплекс факторов, которые играют непосредственную роль в формировании культуры вокальной интерпретации. Сделан акцент на проблеме отсутствия исследовательских работ, касающихся изучения данного вопроса, и в целом на недостаточное рассмотрение этого аспекта в рамках научно-музыкального мира. Особо анализируется понятие «художественного образа» с позиции явления и мнения других источников. Приведена краткая классификация видов вокальной интерпретации и роль импровизации в формировании качественной исполнительской культуры. Отдельно рассматривается значение внешнего облика в сфере формирования интерпретационной культуры не только в процессе образования, но и в профессиональной деятельности певцов. Статья выстроена на основе поэтапного изложения каждого пункта с целью выявления основных моментов, которые действительно могут иметь прагматическое значение в образовательном процессе студентов вокалистов.

Ключевые слова: интерпретационная культура, студент вокалист, исполнительское мастерство, педагогические аспекты, художественный образ.

Высшее музыкальное образование в современном мире постепенно приобретает статус значительного аспекта в области культурного и духовного просвещения общества. Актуальность этого явления, с одной стороны, позволяет привлечь к музыкальному искусству все большее количество слушателей, а с другой, требует от образовательных учреждений подготовки кадров высокого уровня, которые в свою очередь могли бы удержать публичное внимание в области достойных образцов музыкальной культуры.

Среди разносторонних образовательных программ вузов важное значение приобретает обучение вокаль-

ному мастерству. Подготовка профессиональных вокалистов является чуть ли не приоритетной задачей в сфере музыкальной педагогики. Несмотря на ежегодное большое количество выпускников вокальных отделений, существует проблема формирования в их исполнительской деятельности грамотной интерпретационной культуры, что сказывается на качестве их работы.

Данный вопрос рассматривался в следующих научных исследованиях: Т. Стражникова, В. Фаломеев «Педагогические аспекты формирования исполнительского мастерства студентов — музыкантов в процессе обучения в вузе» [1]; А. Шибанова «Формирование

исполнительской культуры музыканта в процессе обучения народному пению» [2]; С. Первушина «Основы формирования музыкально-исполнительской культуры средствами эстрадного пения» [3]; Ю. Цагарелли «Психология музыкально-исполнительской деятельности» [4]; У Лисьян «Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе» [5] и др.

Исследование работ, которые касаются данного вопроса, показало, что проблема формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов до сих пор предстает достаточно острой и дискуссионной, так как указанный аспект не был подробно освещен в различных трудах и статьях. Поэтому в современном музыкально-педагогическом ареале сложилась тенденция развивать интерпретационные навыки у студентов вокалистов, не имея при этом достаточной теоретической и практической базы.

Авторы статьи «Педагогические аспекты формирования исполнительского мастерства студентов — музыкантов в процессе обучения в вузе», останавливаясь на вопросе исполнительской интерпретации, как явления, излагают следующую мысль: «Профессиональное исполнительское мастерство — это системное интегральное качество личности музыканта, являющееся неотъемлемой частью исполнительской культуры в целом, и включающее техническое мастерство, художественно-творческий компонент, позволяющий адекватно интерпретировать музыкальное произведение, комплекс общих и музыкальных способностей и волевые качества» [1, с. 3]. В рамках данного высказывания можно сделать вывод о том, что аспект формирования традиций интерпретации вокальных сочинений заслуживает особого внимания в области исполнительской деятельности студентов.

Автор диссертации «Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе» У. Лусьян определяет следующие положения, необходимые для формирования интерпретационной культуры молодых исполнителей в рамках образовательного процесса:

1. Структура интерпретационной культуры вокалистов должна объединять техническую и художественную сторону деятельности. Этот комплекс, по мнению автора, включает в себя следующие составляющие: «традиции и новации в русле интерпретации замысла композитора, форму и содержание, стиль и жанр сочинений, что раскрывает творческий потенциал личности певца на уровне эстетического сознания (интересы, вкусы, потребности, способности, ценностные ориентации, мировоззрение) эстетически направленной деятельности» [5, с. 35].
2. Особенности формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов предусматрива-

ют такие факторы, как: включение педагогических методов в инновационном ракурсе; системное объединение различных приемов.

3. Значимыми условиями формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов можно считать: мастерство педагога, включающее в себя личностные и профессиональные характеристики; возможности самого студента, степень его творческой одаренности и интеллектуальных способностей; умение соотносить желаемые результаты выступления с действительными; навыки анализа собственной деятельности, как в период репетиционного процесса, так и во время сценического воплощения репертуара.
4. Эффективная модель формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов создается в том случае, если в учебный репертуар педагог включает разнообразные произведения из разряда академической, народной, современной музыки. Так же индивидуальные подходы складываются при участии в разных концертных формах: конкурс, фестиваль, концерт-лекция, выступление в камерном или большом зале, исполнение сольное или в составе ансамбля/оркестра и т.д.

Особую роль при формировании интерпретационной культуры студента вокалиста играет психологическая составляющая. Эмоциональный фон может как улучшить качество исполнения, так и усилить негативный момент, если вокалист не в состоянии контролировать свои внутренние ощущения. Важно помнить, что любое вокальное произведение имеет свои границы эмоциональной насыщенности, поэтому, прежде чем приступать к изучению сочинения, студенту необходимо проанализировать его содержание и выбрать для себя ту гамму чувств, которая может быть приемлема в данном контексте.

Для этого нужно обратить внимание на понятие «художественный образ», которое будет играть важнейшую роль в процессе интерпретации вокального произведения. По своей сути художественный образ приобретает черты главной категории искусства, в том числе и музыкального, в котором органично объединяются эмоции певца, выражение его мыслей, трактовка идей композитора, а также система ценностей и моральных устоев, сложившихся в обществе. От того, каким образом студент вокалист сможет воссоздать тот или иной музыкальный образ, какой изберет эмоциональный фон, будет, в том числе, зависеть и восприятие вокального произведения слушателями. Поэтому певец, помимо прекрасных вокальных данных и природного дара, должен обладать некоторыми актерскими способностями, а также богатым воображением, чтобы достойно интерпретировать

то или иное сочинение. Не стоит недооценивать роль артистизма в вопросе подготовки исполнителя к выступлению. Одаренность и техническая оснащенность студента вокалиста — еще не залог мастерства, а лишь ступени к вершине исполнительской деятельности.

Культуру вокальной интерпретации можно разделить на три основных типа:

1) полная интерпретация, связанная с подробным изложением всех принципов, заложенных композитором в сочинении. Следуя за данным типом, студент вокалист стремится достоверно и максимально точно отразить мельчайшие детали, которые в нотном тексте зафиксировал автор, вплоть до нюансов динамических оттенков, всех штрихов и темпового обозначения.

К этому виду можно отнести еще одну интересную разновидность — полная интерпретация не замысла композитора, а той версии произведения, которое уже было исполнено более выдающимся и именитым вокалистом. Студент зачастую вслушивается в различные версии исполнения своего репертуара и иной раз избирает для себя определенные интерпретации, близкие ему по духу, по вокальным возможностям, тембру и т.д. Здесь велика вероятность того, что прослушав одно и то же вокальное сочинение множество раз, студент подсознательно может имитировать исполнительское звучание полюбившейся версии.

2) частичная интерпретация, связанная с некоторыми отклонениями вокалиста от первоначально задуманной версии произведения. Большую часть сочинения студент интерпретирует так, как трактовал свое творение композитор. Однако некоторые детали, не меняющие кардинально ни мелодию, ни художественный образ, ни ритмические фигурации, студент вокалист может исполнить несколько иначе. В данном типе подключаются основы импровизации, когда вокалист, используя свою исполнительскую фантазию, добавляет в уже существующее произведение нюансы, которые могут служить свидетельством небольшого «авторства» самого вокалиста. Обычно речь идет о кратких мелизмах, украшениях, которые должны «раскрасить» мелодическую линию и при этом показать технические способности певца. Где-то вокалист может на более долгое время удлинить певческий звук, продемонстрировав тем самым возможности своего дыхательного аппарата и др.

3) неточная интерпретация связана непосредственно с импровизационными моментами, основанными на оригинальном музыкальном материале. Для того чтобы иметь возможность использовать данный тип интерпретации, студент вокалист должен обладать значительными ресурсами в области художественного во-

ображения, уметь удачно импровизировать в нужные моменты, когда того позволяет контекст произведения. Далеко не все критики и слушатели восприимчивы к подобного рода интерпретациям, считая, что сочинение должно быть исполнено в том виде, в каком оно было создано композитором. Доля истины в этих рассуждениях, несомненно, есть. Однако в данном случае речь идет не о подмене уже зарекомендовавшего себя творения пустой импровизацией на основе качественного материала, а собственный взгляд на те фрагменты, которые можно исполнить несколько иначе, исходя из контекста произведения, возможностей студента вокалиста и других факторов, влияющих на возникновение неточной интерпретации вокального сочинения.

Чтобы сформировать интерпретационную культуру в процессе вокального исполнительства, студенту необходимо произвести работу над расширением своего творческого кругозора, знать эстетику различных музыкальных стилей и понимать, в произведениях каких композиторов может присутствовать доля импровизации, а в каких нужно следовать четко за замыслом автора. Только в том случае интерпретации студента вокалиста будут исполнены на высоком уровне.

Можно выделить следующие критерии, на основании которых происходит формирование культуры сценических интерпретаций не только в вокальном искусстве, но и в других музыкальных направлениях:

- ◆ знания, навыки и умения (не только в своей специальности, но и в смежных областях);
- ◆ развитые коммуникации (постоянное общение как с другими исполнителями, критиками, композиторами, так и со слушателями, в том числе, во время выступления);
- ◆ творческие особенности (артистизм, умение создать сбалансированный художественный образ, умение импровизировать в те моменты, когда это действительно уместно, развитое воображение и т.д.).

Студент должен помнить, что во время выступления его основная задача — донести до публики посыл, заключенный в содержании произведения. При этом грамотный исполнитель не имеет права ошибиться ни в одном аспекте сценического воплощения — ни текст композиции, ни мелодия, ни техническая сторона — ни один критерий выступления не должен подвести вокалиста, иначе у слушателя останется смешанное впечатление относительно увиденного на сцене.

Чтобы избежать досадных ситуаций в процессе интерпретации, студенту вокалисту совместно с педагогом необходимо произвести анализ предстоящего выступления, осуществить моральную и психологиче-

скую подготовку, составить график репетиций и четко его придерживаться. После выхода на сцену вокалист самостоятельно, но при участии педагога, анализирует собственное выступление с точки зрения как положительных, так и отрицательных моментов. Студент при этом формирует в себе объективную оценочную систему, при которой он твердо знает, над чем ему еще нужно поработать, чтобы в следующий раз избежать подобных нюансов. Затем полезно выслушать точку зрения педагога и, по возможности, стороннего лица, который видел студента вокалиста на сцене впервые. Обычно оценка подобного слушателя абсолютно беспристрастна и может служить мотивацией к дальнейшему развитию вокальной техники и артистизма исполнителя.

Для полноценной подготовки студента вокалиста к сценической деятельности педагог может обратиться к следующим этапам работы в классе:

1. Мотивационные установки, направленные на психологическую уравновешенность вокалиста перед выступлением;
2. Предупреждение возможных ошибок, связанных со сценическим волнением студента;
3. Объединение всех процессов (психических, физиологических и творческих) для качественной интерпретации вокального произведения;
4. Корректировка моментов, которые получаются менее удачно и уверенно;
5. Включение трезвого мышления во время самого выступления;
6. Моральная уверенность в успешной интерпретации сочинения.

Виртуозная интерпретация, создание яркого и выпуклого художественного образа — это не просто психические свойства исполнителя, а результат особого анализа музыкального произведения, связанного со слуховыми представлениями. Если изучить деятельность именитых певцов, то станет ясно, что их успех во многом сопряжен с максимальным развитием интонационного слуха и других средств музыкальной выразительности. Грамотность вокалиста в области искусства, включающая в себя целый комплекс знаний и умений (память, мышление, чувство ритма, чистота интонации и т.д.), позволяет ему проникнуть в самую суть произведения, что влечет за собой понимание содержания и донесения основной идеи композитора до слушателя.

Немалую роль в области формирования интерпретационной культуры студентов вокалистов играет еще и внешний облик. Аспект «имиджа» в сценическом мире занимает довольно важные позиции, так как артист подчеркивает художественный образ своего произведения не только через технические вокальные приемы и ак-

терские способности, но и посредством собственного костюма, который должен быть уместен в рамках данного выступления или в плане исполнения конкретного сочинения. Эту область формирования интерпретационной культуры многие исследователи опускают в своих работах, не считая нужным останавливаться на данном вопросе, хотя от того, как выглядит студент вокалист на сцене, в том числе будет зависеть его успех как артиста.

Именно внешний облик — первый параметр, который для себя отмечает слушатель сразу, как только исполнитель появляется на сцене. Так закладывается первоначальное впечатление, которое может быть как положительным, так и негативным. Конечно, мастерство певца может затмить любые представления публике о его имидже, однако яркость и харизма исполнителя складывается из нескольких составляющих: это и вокальное дарование, и артистизм, и, конечно, внешний облик.

О создании сценического образа в целом в своей диссертации говорила исследователь М. Зайкова: «Формирование сценического образа в вокально-творческом исполнительстве студентов вузов культуры и искусств предстает, как важное целостное явление, которое будет включать в себя преемственность и интеграцию различных наук и искусств» [6, с. 22]. Здесь автор имеет ввиду тесную взаимосвязь элементов таких видов искусств, как музыка, хореография и театр. И конечно без создания контекстного имиджа исполнителю будет сложно донести до слушателя определенную идею произведения. Поэтому студента вокалиста уже на ранних этапах образовательного процесса следует обучать также формированию эстетического взгляда на сценическую одежду во время подготовки к выступлению.

Процесс создания и развития интерпретационной культуры студентов вокалистов предстает важным моментом в образовательной и профессиональной деятельности, особенно в современном музыкальном искусстве. Проблема непонимания значения данного фактора влечет за собой отсутствие вокального мастерства с точки зрения артистизма. Студенты, думая, что им достаточно развить свой голос для успешной интерпретации своего репертуара, рискуют столкнуться с полным неприятием их концертных версий на публике, так как одного тембра и вокальных способностей ничтожно мало для реализации художественного образа музыкальных произведений на сцене.

В заключение статьи выделим основные положения, которых необходимо придерживаться для успешного формирования интерпретационной культуры и для реализации творческих амбиций студентов вокалистов:

1. интеллектуальное развитие;
2. умение работать со средствами музыкальной выразительности;
3. навык вокальной импровизации;
4. аналитический подход к рассмотрению репертуара;
5. присутствие актерских способностей;
6. создание грамотного художественного образа;
7. акцентирование внимания на формировании сценического внешнего облика.

Игнорирование хотя бы одного пункта из приведенного выше комплекса средств может привести к недостаточному уровню интерпретационной культуры студента вокалиста. Поэтому перед педагогом стоит важная задача — вести работу не только в сфере вокального развития, что, несомненно, является первостепенным моментом, но и уделять внимания аспектам формирования полноценной интерпретационной культуры, что в современном музыкальном искусстве ценится на довольно высоком уровне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стражникова Т. Фаломеев В. Педагогические аспекты формирования исполнительского мастерства студентов — музыкантов в процессе обучения в вузе / Т. Стражникова, В. Фаломеев // Научный журнал КубГАУ. — № 120 (06), 2016. — С. 1–11
2. Шибанова А. Формирование исполнительской культуры музыканта в процессе обучения народному пению: дисс. на соискание уч. ст. канд. пед. наук / А. Шибанова. — М.: Российский государственный социальный университет, 2018. — 205 с.
3. Первушина С. Основы формирования музыкально-исполнительской культуры средствами эстрадного пения / С. Первушина. — СПб.: ГБОУ Академическая гимназия № 56, 2015. — 15 с.
4. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие / Ю. Цагарелли. — СПб.: Композитор, 2008. — 368 с.
5. У Лисьян Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе: дисс. на соискание канд. пед. наук / Лисьян У. — М.: Московский государственный университет культуры и искусств, 2010. — 213 с.
6. Зайкова М. Формирование сценического образа в вокально-творческом исполнительстве студентов вузы культуры и искусств: дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук / М. Зайкова. — М., 2016. — 239 с.

© Гайбурова Надежда Владимировна (nadezhdagaj@gmail.com), Иванова Агриппина Зосимовна (maksimuzo@yandex.ru).
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

