

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»**

**«Художественный образ
и его исполнительское воплощение»**

Автор: Найденова Т.В.

г. Югорск, 2018

Всем известно, что суть музыкально-исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески «прочитать» художественное произведение, раскрыть в своем исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором. Характер музыки, ее эмоциональный смысл должны быть переданы максимально точно и убедительно: надо создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный образ

Традиционно, изучение произведения включает в себя три этапа: первый – ознакомительный, второй – детальная работа над произведением и третий – завершающий, подготавливающий к концертному исполнению. На первом и третьем этапах преобладает целостный, обобщенный подход к произведению, а на втором – более подробное его рассмотрение.

Первый этап – ознакомительный. Целью данного этапа является создание первоначального обобщенного представления о произведении, о характере, настроении музыки. Этот этап чрезвычайно важен. Свежесть и яркость первого впечатления, помимо всего прочего, несут в себе особое, личностное своеобразие переживания, что впоследствии будет определять индивидуальные особенности интерпретации. На занятиях с педагогом первоначальный образ создается в основном с помощью преподавателя, который знакомит ученика с произведением, проигрывает его на инструменте, рассказывает о нем – то в самостоятельной работе изучающему произведение приходится рассчитывать только на свои силы.

Ведущую роль при ознакомлении с произведением играют навыки быстрой ориентации в нотном тексте, умение читать с листа. При чтении допускается значительное упрощение фактуры, гармонии, пропуск технически сложных элементов. В трудных произведениях можно ограничиться воспроизведением мелодической линии – главного смыслообразующего элемента музыкальной ткани или, в крайнем случае, внимательным просмотром нотного текста без инструмента. Недостаток умений чтения с листа можно и даже нужно компенсировать активной работой слухового воображения – мысленным воспроизведением музыкального материала, проигрыванием наиболее трудных фрагментов «в уме», за счет воссоздающего воображения. При знакомстве с новым музыкальным произведением можно также послушать его в исполнении выдающихся мастеров. Чтобы избежать стремления к буквальному копированию, желательно прослушать произведение в исполнении разных музыкантов, познакомиться с различными вариантами интерпретации. Тогда более ясной станет многозначность музыкального образа, многовариантность его художественного прочтения. После предварительного знакомства с произведением за инструментом, полезно закрепить свои впечатления в словесной форме. При этом достаточны краткие характеристики, состоящие из нескольких слов и отражающие общую эмоциональную окрашенность музыкального образа. Например: лирико-

созерцательный, поэтический, просветленный, мечтательный, решительный, стремительно-страстный, нежный, чистый, гибкий.

При определении характера произведения следует внимательно изучить имеющиеся в нотном тексте авторские и редакторские указания – обозначения темпа, настроения музыки, характера звучания, динамики и т.п. Так как эти указания даются по традиции на итальянском языке, нужно знать точное значение.

Наиболее важные моменты первого этапа работы:

- целостный охват произведения посредством чтения с листа и мысленного проигрывания;
- прослушивание звукозаписи;
- изучение авторских и редакторских указаний;
- краткая словесная характеристика музыкального образа.

Второй этап – детальная работа над произведением. Основной целью второго этапа является дальнейшее углубление в образный строй музыки, в содержание произведения. По времени это наиболее протяженный период работы, совпадающий с техническим, пианистическим освоением музыкального материала. В раскрытии художественного содержания произведения первостепенную роль играет грамотный и всесторонний его анализ. Анализ художественного произведения по самой сути своей должен быть художественным.

Основные задачи эмоционально-смыслового анализа:

- выявить структуру содержания произведения, ее основные разделы, характер тематических построений, их выразительное значение;
- проследить динамику развития в произведении художественно-содержательных эмоций: определить линии подъема и спада напряженности, кульминационные точки, моменты смены настроения;
- проанализировать используемые в произведении средства музыкальной выразительности – гармонию, ритм, мелодию, элементы полифонии, фактуру изложения, исполнительские штрихи и т.д. – с точки зрения их эмоционально-смыслового значения.

В практической работе над произведением эмоционально-смысловой анализ непосредственно переплетается с другими методами: приемами дирижерского показа, пропеванием, методами ассоциаций, сравнений и сопоставлений.

Третий этап – завершающий. После того, как проведена детальная работа над произведением, оно выучено наизусть и освоено технически, наступает последний – заключительный этап работы, целью которого является формирование целостного музыкально-исполнительского образа и его реальное воплощение в исполнении. Этот этап предполагает, как и период ознакомления, целостный охват произведения, проигрывание его целиком. Между начальным и завершающим этапами освоения произведения много общего. И в том, и в другом случае требуется синтетический, обобщающий подход к произведению. Но на завершающей стадии целостное представление формируется на другом, гораздо более высоком уровне, с учетом всей проделанной работы, всех добытых на предыдущих этапах знаний и впечатлений. Особое внимание на заключительном этапе художественной работы над произведением следует уделить формированию эмоциональной культуры исполнения. Необходимо соблюдать чувство меры в выражении чувств, стремиться к естественности и искренности эстетического переживания. Эмоциональные пережесты, манерность и преувеличенная аффектация несовместимы с подлинно

художественным переживанием музыки. Об этом хорошо сказал А.Г.Рубинштейн: «Чувства не может быть слишком много: чувство может быть только в меру, а если его много, то оно фальшиво». Поэтому исполнителю необходим контроль со стороны сознания, умение держать себя в руках, регулировать свое эмоциональное состояние.

Наиболее важные моменты работы на заключительном этапе изучения произведения:

- создание эмоциональной программы исполнения, плана интерпретации;
- пробные проигрывания в надлежащем темпе и настроении;
- ориентация исполнения на слушательскую аудиторию;
- формирование эмоциональной культуры исполнения;
- тренировка исполнительской воли и выдержки;
- при необходимости - возврат к медленному темпу или перерыв в работе над произведением.

В современной педагогике для наиболее эффективной работы над музыкальным образом разработаны следующие типы занятий:

1. Монотематические уроки. Они концентрируются вокруг единого художественно-смыслового стержня и посвящаются решению какой-либо одной проблемы. Это может быть разбор нотного текста, значение мелодии, свобода и непринужденность в обращении с инструментом, разные виды pedalных, гармонических, полифонических, текстологических, аппликатурных уроков.

2. Политематические уроки. Они сочетают в себе различные, часто контрастирующие задания. Они направлены на более объемный спектр познаваемого материала. Нередко это позволяет повысить интерес ученика. Часто применяется и такая форма организации урока как выделение «стержня» в каждом из нескольких произведений, изучаемых учеником. Вокруг центрального задания как бы группируются важные детали, количество которых должно быть ограничено.

3. Уроки в свободной форме. Они проводятся с учащимися, стоящими на более высоком уровне развития, способными усвоить сложные указания педагога, умеющими работать инициативно и самостоятельно. Над особенно трудной пьесой можно поработать детально и длительно, пока не появится заметный результат. Если ученик уже находится на пути к достижению цели, ему представляется возможность здесь же на уроке добиваться улучшения. При этом педагог лишь изредка дает наводящие указания. Такая форма работы под ненавязчивым контролем педагога чрезвычайно эффективна, так как позволяет проверить и направить самостоятельную работу учащегося.

В процессе любого из вышеперечисленных типов занятий необходимо чаще переключать ученика от собственно работы к обыгрыванию. В рабочем плане урока надо разграничить изучение и исполнение. Это поможет воспитанию эстрадного самочувствия молодого пианиста. Еще один момент: во время работы необходимо давать ученику и некоторую разрядку, например, сыграть ему какую-либо пьесу, побеседовать о последних музыкальных впечатлениях, поиграть с ним в четыре руки. В результате внимание ребенка освежается и он вновь готов к настойчивой, требующей мобилизации всех сил работе.

Основная задача в работе над образным строем музыкальных произведений – создать условия для художественного исполнения учеником выученных им сочинений, дать возможность ребенку почувствовать себя музыкантом-художником.

В идеале вдохновение должно проявляться всякий раз, когда ребенок обращается к музыке. Педагогической удачей будет успех ученика на эстраде.

Таким образом, работа над художественным образом музыкального произведения должна носить многогранный характер. Ученик и педагог полны энтузиазма и любви к своему делу, это, в свою очередь, дополняется индивидуальностью ученика и огромным обаянием личности педагога (культурой). В этом союзе рождается великое многообразие форм и методов работы над художественными образами музыкальных произведений.

Список используемой литературы.

1. Надырова Д.С. Работа над художественным образом музыкального произведения - Казань, 2013 г.
2. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. – М.: Классика XXI, 2004.
3. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.
4. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога/ Г. Г. Нейгауз. — М.: Музыка, 1988. — 240 с.