Доклад на тему **«ИСКУССТВО ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ГИТАРЫ»**

Тула 2024

I. Некоторые особенности сочинения оригинального произведения.

Для передачи своего творческого замысла в оригинальном произведении композитор может задействовать всю палитру технических и выразительных средств музыкального инструмента. Оригинальное сочинение, как правило, изложено естественно и удобно для прочтения.

Известный композитор Лео Брауэр написал исполнителю своих произведений такие строчки: «Моя работа как композитора заканчивается тогда, когда написана последняя нота. Дальше начинается твоя работа. И это счастье видеть, как исполнитель интерпретирует мою музыку».

Разумеется, когда есть возможность узнать у композитора, что он вложил в произведение и как он его видит - это большая удача. Необходимо всегда принимать во внимание точку зрения автора, однако далее интерпретатор вкладывает себя в произведение, свое отношение, в противном случае он будет считаться просто механизмом для воспроизведения, но никак не музыкантом и исполнителем.

II. Как научить интерпретировать оригинальные произведения?

У каждого педагога в процессе работы складывается своя неповторимая система обучения интерпретации. Но есть основы, на которых строит свою работу с учеником каждый грамотный педагог:

1. Дать понять ученику, что он артист, музыкант, что музыка нуждается в нем;

2. Эмоциональный контакт с учеником, грамотный показ и авторитет педагога;

3. Выработка техники - дело первой необходимости, ибо если исполнитель не обладает арсеналом технических средств для выражения идей композитора, то ни о какой интерпретации не может быть и речи;

4. Усвоение канонов интерпретации музыки разных жанров и стилевых направлений;

5. Знакомство ученика с лучшими вариантами интерпретации произведения признанными мастерами, посредством аудио- видеоносителей;

6. Умение ученика прочитать ноты и сыграть так, как произведение должно звучать по нотам - строго без каких-либо отступлений и работать над этим некоторое время;

7. Исполнение учеником своего варианта интерпретации. Необходимость педагогической корректировки, когда что-то слишком выходит за рамки;

8. Обратить внимание ученика на языковые и стилевые особенности композитора, в которых и заключается сложность интерпретации оригинального произведения;

9. Помочь ученику раскрыть талант и индивидуальность. У талантливого ученика никогда не спит чувство интерпретации. Оно всегда бодрствует, даже если талант еще совсем молод. Педагог может направлять это чувство, подсказывая большую или меньшую выразительность, большую или меньшую свободу, и таким образом учить музыканта самого управлять чувством. Но если есть талант, это чувство живо и действенно;

10. Научить юного музыканта убедительно доносить свою интерпретацию до слушателей.

III. Интерпретация джазового цикла Александра Виницкого

Джазовый стиль - это особый, самостоятельный пласт в музыкальном искусстве. Джаз имеет свой ладовый и гармонический языки, оригинальную метроритмическую организацию.

Заслуга А. Виницкого в том, что он один из первых российских авторов написал сборник пьес для начинающих музыкантов, разработал упражнения с методическими рекомендациями, сам музыкально проиллюстрировал свой сборник и выпустил аудио диск.

Мелодический язык этого цикла доступен детскому восприятию. Пьесы написаны в разных джазовых стилях, технические трудности композитор вводит постепенно.

«Этюд в форме Блюза». В изложении этюда задействован весь гриф, практически все позиции. Обыгрывание пентатоники, смещение сильных долей и акцентов на слабые доли, исполнение септаккордов с пониженными и повышенными ступенями, перегруппировка текста по 4, по 3, по 2 ноты придают музыке остроту и терпкость, свойственную стилю джаза, а также держат исполнителей и слушателей в напряжении до конца звучания этюда.

Такая новизна захватывает учащегося, но требует освоения новых исполнительских приемов, реакции и концентрации внимания.

«Джазовый этюд № 7» написан в сюитной форме. Каждая из частей этюда отражает один из ранних стилей джаза: кантри-блюз, джаз-блюз, шафл-блюз.

Метроритм этюда имеет свои особенности: две восьмые исполняются как триоль из восьмых н cот, при этом выделяется слабая третья восьмая. Создается ощущение качания, т.е. «свинга». При этом сильные доли такта смещаются на слабые доли.

Изучая пьесу, ученик осваивает ряд гитарных аккомпанементов, которые не встречаются в классическом репертуаре. В 1-й части в стиле кантри-блюз в ритме «свинга», во 2-й части стиль шафл-блюз - наложение двух аккомпанементов: «ударного» по 2-м струнам большим пальцем и «рифового», т.е. повторение гармонической ритмической формулы.

VI. Напутствие известных интерпретаторов исполнителям.

Современный талантливый гитарист и педагог Аниело Дези-дерио, исполнительскую манеру которого сравнивают с игрой Глена Гульда, к вопросу об интерпретации в журнале «Гитарист» пишет следующее: «Если ты хочешь быть на сцене со своим исполнительским лицом, выражать самого себя через музыку и так, чтобы публика приняла это, ты первым должен верить в это на все сто процентов.

Интерпретация не должна восприниматься как неоправданное искажение. Все акценты, все динамические оттенки, все нюансы исполнения должны быть четко продуманы. Помимо великолепной техники и отличного понимания музыки, необходимо усвоить и знать все то, что было до тебя, потому что на пустыре, как известно, прекрасный сад сам по себе не вырастет.

Поэтому, чем шире кругозор исполнителя и основательнее его профессиональные навыки, а также общая музыкальная культура, тем более значительной и впечатляющей будет интерпретация.

Только тогда, когда музыкант научится определять музыкальные эффекты и контролировать их претворение, он станет настоящим интерпретатором и приблизится к замыслу композитора. И только благодаря непрестанному труду он сумеет выполнить эту миссию».

Значение технической подготовки состоит, однако, не только в том, что она освежает работу, заставляет мобилизировать внимание, активизирует воображение и восприятие: она обладает, кроме того, свойством подчеркивать, выводить па передний план некоторые отдельные стороны техники и через укрепление этих отдельных сторон улучшать технику в целом. Кроме того, некоторые варианты заключают в себе предварительное упрощение данной технической трудности, а другие, наоборот, ее предварительное усложнение.

Уровень технической оснащенности учащихся в интерпретации оригинальных произведений может быть квалифицированна следующим образом:

1. Изменения регистра и тональности;

2. Изменения окраски;

3. Изменения метроритмики;

4. Изменения штриха:

5. Особые способы варьирования, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих групп.

Изменение регистра и тональности делается для того, чтобы сначала выучить трудное место при более удобном положении рук. К изменению окраски относятся:

а) игра на высоких уровнях силы звука,

б) игра на низких уровнях силы звука;

в) игра с импровизируемой нюансировкой.

Игра большим звуком обычно производится в замедленном темпе, необходима осмысленная нюансировка. Игра на низких силовых уровнях обязательно требует значительно замедленного темпа. Игра с импровизируемыми нюансами в большей мере активизирует и звуковое воображение, и восприятие, и мышечно-тактильную чуткость.

Изменение метроритмики - это «игра с точками», то есть «пунктирным ритмом» - взамен ровного движения.

Применение остановок может быть весьма разнообразным. Легче всего делать остановки на метрически более тяжелых пунктах.

Для того, чтобы способ остановок давал наибольший эффект, и педагог и ученик должны ясно понимать его смысл. Дело здесь в следующем:

а) остановка позволяет спокойно охватить воображение;

б) остановка позволяет сознательно освободить руку от лишних напряжений.

Ритмизация сильно активизирует внимание и благодаря этому способствует лучшему усвоению и отделке рисунка. Кроме способа подчеркнутой метрической акцентуации, в практике работы существует также способ противометрической акцентуации, то есть переноса акцента на один из легких пунктов долевой группы.

Изменение штриха - это один из наиболее распространенных приемов, которые являются проработкой связанных линий стаккато. Этим достигается: отчетливое слышание каждого отдельного звука; отчетливость ощущений контактов пальцев со струной; активизация и повышение самостоятельности работы каждого пальца; устранение излишнего давления руки на струну. Данный прием особенно полезен при наличии у ученика слабых пальцев.

В тех случаях, когда ученик не умеет достаточно рельефно сыграть кантиленную мелодию, также полезно рекомендовать играть ее сначала или нон легато. Ученикам большую пользу может приносить разнообразное сочетание легато - стаккато, вырабатывающее управляемость пальцев. Для развития двигательной смелости бывает полезна замедленная игра, с высоким замахом. Для повышения устойчивости пальцев, а также для устранения излишнего давления может приносить пользу очень медленная игра со скольжением на каждом пальце вперед, назад.

При особых способах варьирования следует упомянуть также об очень полезном способе беззвучной игры, при котором пальцы (в очень медленном темпе) углубляют струну до дна без извлечения звука, а воображение внутренне воспроизводит звучание.

Существуют еще три редко применяемых, но очень полезных способа:

1. В неудобном пассаже временно выбрасываются некоторые звуки;

2. В звуковую ткань временно вставляются лишние голоса;

3. Трудный пассаж выучивается от конца к началу, а затем играется в прямом и обратном направлениях несколько раз без перерыва.

Итак, учтя уровень технической оснащенности учащихся в интерпретации оригинальных произведений, это уже как бы конечный результат. Ведь работа педагога музыкальной школы очень сложна: он имеет дело с учащимися самой различной степени одаренности, ему приходится развивать сложнейшие исполнительские навыки, укладываться в жесткую норму времени занятий. Очевидно, что он должен обладать не только глубокими знаниями, но и очень высокой технической педагогической работой; уметь правильно подходить к каждому ученику, учитывать его музыкальные способности, находить правильное решение того или иного вопроса в самых различных ситуациях, уметь использовать ограниченное время урока так, чтобы проверить домашнюю работу, дать четкие запоминающиеся указания и успеть оказать необходимую помощь на самом уроке. Любой нотный материал должен творчески перерабатываться педагогом на основе своего опыта и применительно к своим взглядам на воспитание учащихся.