

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ НОТНОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР

THE SPECIFICITY OF PERCEPTION OF THE MUSICAL TEXT IN THE PROCESS OF READING CHORAL SCORES

N. Kalashnikova

Annotation

This article deals with the specificity of perception of the musical text in the process of reading the choral score. Score reading is the first stage of the development of conductor-choirmaster of the choral works to explore, the creation of an internal "model" of performance prior to conducting the action and the creation of an independent artistic interpretation. The article discusses the processes of visual perception of the musical text choral score (a wide field of view, accelerated the perception of musical charts in several informative levels, reading music vertically, the development peripheral vision, reading keys).

Keywords: Reading choral scores, Perception of the music text, Reading music sheets.

Калашникова Наталья Викторовна

К.п.н., доцент, Уральская
государственная консерватория
им. М.П. Мусоргского

Аннотация

Данная статья посвящена специфике восприятия нотного текста в процессе чтения хоровой партитуры. Чтение партитуры это первый этап освоения дирижером–хормейстером хорового произведения в целях знакомства, создания внутренней "модели" исполнения, предшествующей дирижерскому действию и созданию самостоятельной художественной интерпретации. В статье рассматриваются процессы визуального восприятия нотного текста хоровой партитуры (широкое поле зрения, ускоренное восприятие нотной графики на нескольких информативных уровнях, чтение нот по вертикали, развитие периферического зрения, чтение в ключах).

Ключевые слова:

Чтение хоровых партитур, Восприятие нотного текста, Чтение нот.

Чтение партитуры это первый этап освоения дирижером–хормейстером хорового произведения в целях знакомства, создания внутренней "модели" исполнения, предшествующей дирижерскому действию и созданию самостоятельной художественной интерпретации. Такие известные дирижеры–хормейстеры, как П. Г. Чесноков, Н. А. Данилин, М. Г. Климов считали, что хормейстер в первую очередь должен владеть навыками чтения хоровых партитур, и только затем – приемами дирижирования.

В процессе чтения нотного текста хоровой партитуры используется звучание рояля, как наиболее доступного инструмента для воспроизведения многоголосной фактуры хоровых произведений. Это вынужденная мера вызвана особенностю профессии дирижера–хормейстера, а именно, отсутствием как такового инструмента (хора) в процессе предварительной подготовки к репетиции [4].

В отличие от всех исполнительских специальностей, итогом исполнения хоровой партитуры на рояле для дирижера–хормейстера является не публичное выступление, а лишь предварительное освоение сочинения перед выходом к своему "инструменту" – хоровому коллективу. П. Г. Чесноков подчеркивал: "Самое подробное и глубокое

предварительное изучение сочинения составляет долг дирижера" [6, с. 152].

Чтение хоровых партитур – процесс восприятия нотного текста, записанного в виде многострочной партитуры, включающий отражение и осознание элементов, создание внутрислухового представления, адекватное осознание смысла, закодированного в музыкальном и поэтическом тексте, а также достоверное воспроизведение ее на рояле.

Нотация хоровой партитуры является знаковой системой, кодом. Фиксируя свой замысел посредством нотной записи, композитор типизирует звуковые образы и создает нотную схему как носительницу самых существенных сторон композиции [3]. Схематизм, условность нотной записи хоровой партитуры является предпосылкой создания самостоятельной художественной интерпретации дирижера–хормейстера, что в свою очередь является основной задачей предварительной работы дирижера–хормейстера с хоровой партитурой.

Многие исследователи, педагоги, музыканты, говоря о чтении нот, упоминают формулу: "вижу – слышу – анализирую – играю". "Вижу" относится к зрительному воспри-

ятию нотного текста, перекодированию языка нот и их осознанию. И здесь нам важен процесс "предвидения", умение смотреть вперед и узнавание крупных синтагм. "Слыши" означает музыкально-слуховые представления на основе зрительного восприятия текста, и здесь мы можем говорить о музыкальном слухе внутреннем и внешнем. А также о "предслушании" и анализе услышанного. "Анализирую" относится к целостному анализу хорового произведения (музыкально-теоретический анализ, вокально-хоровой и исполнительский). "Играю" – к реализации этих представлений в звучании.

В данной статье остановимся на первом аспекте данной формулы, а именно специфике зрительного восприятия нотного текста хоровой партитуры.

Психологи рассматривают чтение нот как сложную высшую психическую функцию, состоящую из зрительного восприятия и опознания (идентификации) графических знаков, воспроизведения на этой основе звукового образа нот и соотнесения звуковой формы графического написания нот с его значением. Графические знаки, распределенные в пространстве нотного листа, опознаются по определенным, постоянным признакам своей формы, зрительного образа. Далее, устанавливается соотношение между звучанием написанным, слышимым и воспроизведимым.

Зрительное восприятие графического материала нотного текста хоровой партитуры – это психофизиологический процесс узнавания и перекодирования нот, интервалов, аккордов, слов, предложений, периодов и т. п. Каждый акт зрительного восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных черт, сопоставление их с образами памяти, их анализ и организацию в целостный образ.

Восприятие и узнавание графического материала нотного текста рассматривается в психологии как процесс сличения, т.е. процесс выдвижения и проверки выдвинутой гипотезы. В познавательном процессе при слиении выдвинутой гипотезы с исходным материалом принимают участие зафиксированные в памяти синтагмы (единицы восприятия). Еще до непосредственного участия в опознавательном процессе первые структуры, лежащие в основе синтагм, актуализируются в памяти в состояние "опережающего возбуждения" (антиципация). Актуализация следов происходит избирательно и обусловлена стоящей перед читающим задачей [7]. Перцептивные операции определяют актуализацию и выбор типичных элементов синтагм, тех, которые принимают активное участие в процессе опознания. Менее типичные отбрасываются, вытормаживаются.

В памяти человека хранятся и узнаются ранее встреченющиеся синтагмы – единицы восприятия, обеспечива-

ющие непосредственный характер понимания (в хоровой партитуре это: типичное голосоведение, в основе которого лежит линеарность, а также множественность фактурных сочетаний голосов как по горизонтали, так и по вертикали, типичные созвучия, аккорды, и т.п.). Синтагмы формируются в момент чтения, то есть в данном конкретном случае на основе обобщенных моделей. В памяти читающего может храниться достаточно большой набор узнаваемых синтагм необходимых для чтения хоровых партитур. Сличение и опознание происходит не за счет полного совпадения с эталоном, который хранится в памяти, а по определенным инвариантным признакам (модели созвучий и их последовательности, или типы аккордов, типичные обороты голосоведения). Наличие инвариантных признаков связано с таким фактом, как группировка и перегруппировка графического материала при воспроизведении и осмысливании, с целью создания групп, удобных для опознания. За счет применения накопленной базы синтагм человек меньше тратит времени на опознавание нотных знаков в тексте, что, в свою очередь, ускоряет процесс чтения.

При восприятии знакомых, хорошо известных в прежнем опыте образов, процесс чтения носит свернутый характер (симультанный), а при восприятии новых образов он остается развернутым (сукцессивным). Таким образом, основная задача в освоении навыков чтения хоровых партитур состоит как раз в переходе от сукцессивного восприятия к симультанному.

Особое значение в зрительном восприятии графического материала нотного текста имеют движения глаз, – они всегда несколько опережают произнесение или звукоизвлечение ("разведка" глазами). Охват глазом определенных отрезков текста зависит от подготовки ("начитанности") субъекта. Профессионал считывает информацию крупными синтагмами, тогда как субъект, имеющий начальный уровень – читает "по-слогам".

Зрительное восприятие нотного текста и передача его в головной мозг происходит в два основных этапа:

1. Первичное восприятие текста;
2. Обработка текста.

При первичном восприятии глаза человека могут находиться либо в состоянии фиксации (остановки), либо в состоянии смены точек фиксации (движении). Информативное восприятие текста происходит только в момент фиксации глаз. Участок текста, воспринимаемый глазами при одной фиксации взгляда определяют как поле зрения. При узком поле зрения воспринимаются отдельные буквы или ноты. Вследствие этого глаз вынужден делать много лишних скачков и фиксаций (остановок) при считывании информации. Чем шире поле зрения, тем больше информации воспринимается при остановках глаз (30–33 знака) и тем меньше число самих остановок,

при этом чтение нот становится эффективнее. При чтении нотного текста хоровой партитуры фиксации происходят в каждом такте (от одной до четырех). После остановки следует скачок, во время которого, фокус внимания перемещается и восприятие ухудшается, в этот момент происходит переработка информации.

В процессе чтения нот охватывается взглядом определенный фрагмент текста, который вначале обрабатывается в зрительном анализаторе. После чего информация передается в слуховой анализатор. Начинается сложнейший процесс переработки полученного текстового сообщения (анализ). В результате такой обработки информации "вырабатывается определенное решение: команда на выполнение регрессии для повторного считываия, запоминания или команда на считывание следующего фрагмента текста. От того, как эти процессы организованы, и, главное, от степени их автоматизма зависит скорость чтения" [1, с. 101].

Специфика восприятия нотного текста хоровой партитуры связана с: широким полем зрения, ускоренным восприятием нотной графики (сразу нескольких информативных слоев: звуковысотного, динамического, темпового, текстового, агогического и т.д.). При быстром (опе-режающем) чтении, объем которого в идеале составляет примерно 2,5 такта вперед, глаз не только "скользит" вдоль нотного текста. Он "забегает" вперед (навык "смотриеть вперед") и "возвращается" назад (регрессии), повторно останавливаясь на отдельных элементах текста. Регрессиями при чтении называют возвратные движения глаз к непонятным или новым созвучиям, фразам, словам, предложениям, когда происходит повторное считывание текста. Чем труднее нотный текст, чем хуже его оформление, тем чаще возникают возвратные движения.

Нотная запись хоровой партитуры имеет свои специфические черты, одной из которых является не только горизонтальное, но и вертикальное измерение (четыре строки), что, несомненно, усложняет и, соответственно, замедляет процесс восприятия [1]. При чтении нот по вертикали, читающий затрачивает в семь раз больше времени, чем при чтении нот по горизонтали [1].

В овладении быстрым чтением нот по вертикали важно иметь хорошо развитое периферическое зрение. Периферическое зрение – видение периферическими частями сетчатки (преобладание палочек которые чувствительны к наиболее слабым раздражениям). При движении глаз наибольшая острота зрения и полнота восприятия возникает в центральной зоне сетчатки глаза (зоне ясного видения). Все, что лежит за пределами данной зоны, на периферии, видится не ясно. Обычно информация, поступающая через периферический канал, служит ориентировкой для более точных последующих действий, так с помощью периферического видения становится воз-

можным предугадывать значения тех созвучий, которые еще не были охвачены центральным полем. А также уверенно воспроизводить на клавиатуре нотный текст, без дополнительного контроля зрением.

Периферическое зрение не дает ясного видения, как центральное. Однако, оно дает общее впечатление от идущего далее текста и, кроме того, не всегда осознаваемое, но довольно дифференцированное восприятие отдельных слов, созвучий, аккордов (видение предыдущей и последующей группы знаков, две строки выше и ниже фиксации), возможность предвидеть, предвосхитить последующий музыкальный материал, оградить от множества ошибок при исполнении. Поступающая по периферии информация ускоряет обработку информации центрального канала, как бы помогая заранее разобраться в предстоящей информации [2]. Таким образом, периферическое зрение достаточно активно работает при чтении нот, а его развитие необходимо для успешного чтения многострочной хоровой партитуры.

Одной из специфических черт в хоровой партитуре является наличие партии тенора, записанной в ключе, что усложняет процесс считывания и перекодирования нотного текста (партия тенора читается октавой ниже).

Кроме того, хоровая партитура имеет программу, а именно поэтический, прозаический или литургический текст, который необходимо учитывать при исполнении партитуры на рояле. От этого будет зависеть фразировка, цезуры, идущие от синтаксиса текста, характер звука и интонирование. Исполняя хоровую партитуру на рояле дирижер-хормейстер должен мыслить как нотным текстом музыкальными образами, так и интонировать слово и вкладывать в исполнение содержание текста. Таким образом, процесс перекодированная усложняется использованием двух кодов считывания (как нотного, так и буквенного).

К специфике чтения хоровой партитуры отнесем также особый прием интонирования, а именно приближение исполняемой на рояле партитуры к звучанию человеческого голоса (с характерными тембральными красками хоровых партий, а также, по природе своей имеющего зонный строй, а не темперированность). Среди основных выделим: использование приема "пальцевого легато", достаточно свободная аппликатура, исполнение цезур, связанных со знаками препинания в поэтическом тексте, дыханием, либо стремление к исполнению целого дыхания, характерного для хорового звучания.

На технику и скорость чтения нот хоровой партитуры могут влиять также: характер читаемого материала (содержание текста, тематика, композиция, структура, словарь характерных синтагм – известность или неизвестность стиля композитора, трудность текста), оформление

текста (размер шрифта, его качество, цвет, качество бумаги, и типографской краски), а также освещение, расстояние от глаз до читаемого текста (20–25 см), установка читающего на успешное чтение, желание читать, условия и цель чтения.

Таким образом, среди специфических особенностей хоровой партитуры выделим:

◆ характерность синтагм (типичных оборотов) в нотной записи хоровой партитуры (особенности голосоведения, в основе которого лежит линеарность, а также множественность фактурных сочетаний голосов как по горизонтали, так и по вертикали и т.п.);

- ◆ многострочность (запись нотного текста на нескольких строчках от двух до четырех и более);
- ◆ чтение в ключах (как минимум одного из голосов в классической современной хоровой партитуре – тенора, считываемого на октаву ниже записанного);
- ◆ наличие поэтического текста (считывание не только нотных знаков, но и буквенных одновременно);
- ◆ интонирование, приближенное к звучанию человеческого голоса, не имеющего темперированность (использование приема "пальцевого легато", свободная аппликатура, исполнение цезур, связанных со знаками препинания в поэтическом тексте, дыханием, либо стремление к исполнению цепного дыхания, характерного для хорового звучания).

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексимова, М. М. Формирование навыков чтения с листа в процессе преподавания хоровых дисциплин [Текст] / М. М. Алексимова // Совершенствование хорового образования в свете реформы высшей школы. Сб. ст. ГМПИ им. Гнесиных – М., – 1989. – Вып. 107. – С. 99–109.
2. Зиганов, М. А. Скорочтение. [Текст] / М. А. Зиганов – М. : Издательство Эксмо, 2004. – 224 с.
3. Мальцев, С. Нотация и исполнение [Текст] / С. Мальцев // Мастерство музыканта исполнителя. М. : Всесоюзное издательство "Советский композитор", 1976. – Вып. 2. – С. 68–97.
4. Матвеева, Т. С. К вопросу о курсе чтения хоровых партитур (методическая записка для педагогов музыкальных училищ и консерваторий) [Текст] / Т. С. Матвеева. – Екатеринбург. : НВПРОК, 1998. – 24 с.
5. Старчеус, М. С. Слух музыканта [Текст] / М. С. Старчеус. – М. : Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2003. – 640 с.
6. Чесноков, П. Г. Хор и управление им: Пособие для хоровых дирижеров. [Текст] / П. Г. Чесноков. Издание третье – М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 168 с.
7. Osgood, Ch. E. Psycholinguistics// Psychology: a Study of Science. – New York, 1963. Vol. 6. – P. 71–87.

© Н.В. Калашникова, (navika1@mail.ru), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

