

УДК 37.022

**ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ СТИЛЕВОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО
КЛАССИЦИЗМА КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ-БАКАЛАВРАМИ
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО**

DOI: 10.25629/НС.2021.12.20

Цзинь Хао

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Аннотация. Статья посвящена проблеме форм и методов обучения, направленных на эффективное освоение стилевого анализа музыкального классицизма китайскими студентами-бакалаврами на уроках фортепиано. Автор выделяет основные виды мелкогрупповых (индивидуально-групповых) занятий, среди которых: урок-обобщение основных закономерностей музыкального классицизма в фортепианной музыке; урок-анализ средств музыкальной выразительности, характерных для классицизма (форма, мелодика, гармония, лад, ритмика и др.); урок-обсуждение достоинств и недостатков исполнительской интерпретации фортепианного произведения, исполненного студентом в присутствии преподавателя и других студентов данного класса. В статье обоснован комплекс специальных методов обучения на уроках фортепиано, способствующих профессиональному развитию китайских студентов-бакалавров в процессе теоретического освоения стилевого анализа музыкального классицизма и в исполнительской практике.

Ключевые слова. Стилевой анализ, музыкальный классицизм, китайские студенты-бакалавры, мелкогрупповые и индивидуальные формы урока фортепиано, методы освоения стилевого анализа, теоретическая и исполнительская интерпретация фортепианных произведений венских классиков.

Введение

Проблема исполнительской и педагогической интерпретации классической европейской музыки находится в поле зрения многих современных авторов [3, 4, 5, 6]. Анализ профессиональной подготовки китайских студентов-бакалавров в российском педагогическом университете показал: при сохранении традиционных подходов к содержанию уроков фортепиано, необходим поиск новых форм и методов обучения, позволяющих будущим учителям музыки из Китайской Народной Республики более эффективно осваивать искусство европейской традиции. В данной статье рассматриваются вопросы теории и практики фортепианной подготовки китайских студентов-бакалавров, направленной на освоение стилевого анализа музыкального искусства, рожденного в недрах Венской классической школы.

Обсуждение

Организация учебного процесса в классе фортепиано, направленного на постижение музыкального классицизма, предполагает обоснование соответствующих форм и методов обучения. Учитывая многогранные задачи, стоящие перед педагогом-пианистом, мы предположили, что ведущей формой освоения стилевого анализа является урок, который в свою очередь подразделяется на два вида, а именно – мелкогрупповой (или индивидуально-групповой) и индивидуальный. Обратимся к содержанию мелкогруппового урока как наименее традиционной формы обучения в фортепианном классе.

Мелкогрупповые (индивидуально-групповые) занятия по исполнительским дисциплинам (фортепиано, скрипка, дирижирование, сольное пение и др.) достаточно недавно вошли в арсенал учебных занятий российских музыкально-педагогических вузов. Первоначально необходимость мелкогрупповых занятий была вызвана сокращением часов на индивидуальную ис-

полнительскую подготовку студентов (как правило, это было связано с экономическими причинами). Однако, по мере формирования содержания и методов обучения студентов в условиях мелкогрупповых занятий, сложилось представление о пользе такой формы урока. Мелкогрупповое занятие в его современном виде дает возможность как коллективного освоения наиболее сложного в теоретическом плане учебного материала, так и открывает путь к исполнению студентом еще «сырого» музыкального произведения «на публике», что является прекрасным стимулом для более тщательной и добросовестной индивидуальной работы за инструментом.

Содержание мелкогруппового (индивидуально-группового) занятия как формы обучения в классе фортепиано, направленное на освоение стиливого анализа, предопределяется материалом – музыкальным классицизмом. В процессе постижения стиливого анализа музыкального классицизма можно выделить следующие виды мелкогрупповых занятий с китайскими студентами-бакалаврами:

- урок-введение в проблематику музыкального классицизма как явления европейской культуры;
- урок-обобщение основных закономерностей музыкального классицизма в фортепианной музыке;
- урок-анализ средств музыкальной выразительности (мелодика, гармония, лад, ритмика и др.), характерных для фортепианных произведений венских классиков;
- урок-обсуждение достоинств и недостатков исполнительской интерпретации фортепианного произведения, исполненного студентом в присутствии преподавателя и других студентов данного класса.

Не менее важна проблема методов освоения стиливого анализа музыкального классицизма китайскими студентами-бакалаврами в процессе профессиональной фортепианной подготовки. Как следует из фундаментальных трудов по общей педагогике и педагогике музыкального образования, выбор методов обучения зависит не только от дидактических установок, но прежде всего от содержания материала, подлежащего усвоению. Например, в учебнике Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой четко выделены методы общедидактические, получающие свое специфическое преломление на занятиях музыкой, и собственно музыкальные методы, необходимые для осуществления музыкально-педагогической деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе [1, с. 122-131].

Среди методов фортепианного обучения можно выделить как методы общепедагогической направленности, так и специальные музыкальные методы, связанные с предметом освоения – фортепианной музыкой. Классификационные характеристики традиционных методов обучения игре на фортепиано содержатся в трудах таких известных педагогов-музыкантов, как А. Д. Алексеев [2], Г. Г. Нейгауз [7], С. И. Савшинский [9], Г. М. Цыпин [12] и др.

Все сказанное позволяет сделать вывод: в фортепианной педагогике накоплен большой опыт классификации методов обучения. Как правило, эти методы следует отнести к специальным музыкальным, при этом не противоречащим кардинальным установкам российской педагогической науки. Данные методы, как правило, используются преподавателями музыкально-педагогических направлений при работе со студентами в классе фортепиано и их значимость в процессе традиционной профессиональной подготовки учителя музыки чрезвычайно велика.

Опираясь на проведенный анализ музыкально-педагогической литературы, попытаемся выделить комплекс специальных методов обучения студентов из Китайской Народной Республики, применение которых будет способствовать освоению музыкального классицизма в классе фортепиано. Речь идет о методах, способствующих поэтапному стиливому анализу на основе интегративной взаимосвязи культурологической, музыкально-теоретической и исполнительской составляющих содержания изучаемого фортепианного произведения. При исследовании указанного комплекса методов мы будем исходить из обоснованных выше форм обучения китайских студентов-бакалавров в классе фортепиано, а именно – индивидуально-групповых (мелкогрупповых) и собственно индивидуальных занятий.

Форма индивидуально-групповых (или мелкогрупповых) занятий в классе фортепиано предполагает следующие специальные методы обучения, направленные на освоение стиливого анализа музыкального классицизма:

- метод погружения в контекст музыкального классицизма как явления стиля эпохи, выраженного средствами музыкального искусства;
- метод интегративного сочетания словесных пояснений и исполнительского показа;
- метод музыкально-образных обобщений.

Рассмотрим указанные методы последовательно с целью определения их значимости и влияния на процесс освоения стиливого анализа китайскими студентами-бакалаврами в классе фортепиано.

Метод погружения в контекст музыкального классицизма в условиях мелкогруппового занятия основан на теоретической позиции, согласно которой музыкальный классицизм рассматривается как выражение средствами музыки глобального европейского стиля эпохи. Следовательно, применение данного метода в процессе постижения стиливого анализа предполагает разнообразные виды словесных пояснений, «мини-лекций», ассоциативных сопоставлений разных видов искусств. В содержательном плане словесные пояснения должны открыть студентам основополагающие установки классицизма, которые распространяются на все виды искусств.

Метод интегративного сочетания словесных пояснений и исполнительского показа. Данный метод стиливого анализа сопоставим с общепедагогическим методом педагогического показа, а также с принятым в фортепианной педагогике объяснительно-иллюстративным методом. Цель применения данного метода – помочь китайским студентам соединить теоретические знания о музыкальном классицизме, полученные в результате словесных пояснений педагога, с музыкально-образными представлениями, рождающимися в процессе слушания музыки. Поэтому данный метод является основным для постижения студентом закономерностей стиля, который предстоит воспроизвести при исполнении фортепианного произведения.

Метод музыкально-образных обобщений является наиболее сложным методом освоения стиливого анализа музыкального классицизма в условиях мелкогрупповых занятий в классе фортепиано. Он основан на ассоциативном соотношении музыкально-теоретического материала с интонационными особенностями изучаемого музыкального произведения. Указанный метод наиболее эффективен в тех случаях, когда необходимо подвести итог пройденному теоретическому материалу и перевести полученные студентами знания в практическую, то есть исполнительскую плоскость. Применение метода музыкально-образных обобщений позволяет включить изучаемое в индивидуальном порядке фортепианное сочинение музыкального классицизма в контекст культурологических, музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний, соединив их с исполнительскими компетенциями.

Применяя указанные методы в условиях индивидуально-групповой (мелкогрупповой) работы с китайскими студентами-бакалаврами, педагогу необходимо соблюдать баланс монологического изложения материала (в сочетании словесных пояснений и элементов исполнительства) и диалогического общения с аудиторией. Как пишет В. Г. Ражников в своем известном труде «Диалоги о музыкальной педагогике», преподаватель «должен остерегаться слишком настойчиво выступать с позиции своей индивидуальности. Ведь проявление собственного взгляда, собственной индивидуальности в полном блеске исполнительских средств на уроке (особенно, если это совершается по поводу ученического задания) чаще всего выглядит как обвинение ученика в неумении [8, с. 52]. В связи с этой позицией добавим: мелкогрупповое занятие по освоению стиливых закономерностей музыкального классицизма фортепианной музыки будет продуктивным, если педагогу удастся избежать не только излишней детализации, но и излишней вербализации изучаемого материала, что в будущем поможет развивать самостоятельность студента в исполнительской деятельности.

Форма индивидуальных занятий является традиционной в классе фортепиано, поэтому многие специальные методы индивидуальной работы педагога-пианиста достаточно подробно описаны в научной и учебно-методической литературе. Как справедливо указывал известный представитель русской фортепианной школы С. Е. Фейнберг, весьма сложно строго определить индивидуальные методы обучения или их последовательность, поскольку «в одном случае ряд углубляющихся бесед и разъяснений призван поколебать укоренившиеся неверные воззрения и навыки ученика. В другом, неоднократно возобновляя показ, педагог раскрывает перед учеником новые технические возможности, расширяет его творческий кругозор, постепенно побеждает цепляющиеся за его ежедневную работу, тормозящие узко-школьные методы. В третьем, наконец, посредством постепенного наведения, педагог предоставляет самому учащемуся найти верные решения и прийти к правильным техническим приемам» [10, с. 137].

Целенаправленное освоение музыкального классицизма китайскими студентами-бакалаврами в условиях индивидуального урока фортепиано предполагает использование некоторых специальных методов обучения. Среди них выделим: метод выбора сочинения музыкального классицизма, метод формирования понятийного аппарата стилевого анализа фортепианной музыки, метод исполнительского освоения музыкально-теоретических установок музыкального классицизма, метод сравнения собственной интерпретации изучаемого произведения с эталонными критериями исполнения музыки венских классиков, метод «контекстной» подготовки к публичному исполнению произведения музыкального классицизма.

Применение указанных специальных методов освоения стилевого анализа музыкального классицизма на индивидуальных занятиях по фортепиано зависит от ряда факторов объективного и субъективного характера. К объективным факторам можно отнести текст фортепианного произведения венских классиков, который подлежит освоению и исполнительской трактовке. Среди субъективных факторов – уровень профессиональной готовности студента к исполнительской деятельности и его личностные характеристики (музыкальность, интеллектуальная активность, трудолюбие, стремление к познанию нового, исполнительский артистизм и др.).

Метод выбора сочинения музыкального классицизма. Является достаточно традиционным методом обучения в классе фортепиано. Однако в данном случае речь идет о выборе репертуарного сочинения в пределах стилевой заданности, что выдвигает перед педагогом принципиально новую задачу: предложить студенту произведение, которое, с одной стороны, отвечает его исполнительским возможностям, а с другой стороны не противоречит интересам и склонностям самого исполнителя.

Применение метода выбора репертуарного сочинения музыкального классицизма предполагает соблюдение ряда педагогических установок, среди которых можно выделить:

- ориентация на зону ближайшего исполнительского развития студента, на произведения посильной сложности в техническом и художественном плане;
- соответствие избранного репертуарного сочинения исполнительской индивидуальности студента, учитывая при этом предыдущий уровень музыкального образования, культурной среды и опыт общения с классической музыкой;
- участие студента в процессе выбора репертуарного сочинения музыкального классицизма, что предполагает предоставление студенту самому избрать для изучения одно из нескольких предложенных педагогом произведений композиторов Венской классической школы.

Метод формирования понятийного аппарата стилевого анализа. Данный метод целесообразно применять после мелкогрупповых занятий, на которых студент получил необходимые для исполнительской деятельности сведения о теоретических основах и интонационных особенностях музыки венских классиков. Понятийный аппарат стилевого анализа складывается из терминов, почерпнутых в курсах теории музыки, гармонии, анализа музыкальных произведений. Например, при изучении части сонаты, написанной в форме сонатного *allegro*, немаловажно обратить внимание студентов на понятия: экспозиция, разработка, реприза, главная,

связующая, побочная, заключительная партии, тональный план, и др. Данный метод чрезвычайно важен для профессиональной подготовки китайских студентов-бакалавров, которые, как правило, плохо владеют специальной терминологией, принятой по отношению анализа европейской музыки.

Метод исполнительского освоения художественного образа произведения музыкального классицизма. Работа над художественным образом музыкального произведения относится к числу наиболее трудных видов деятельности студентов на индивидуальных уроках фортепиано [11]. Метод исполнительского освоения художественного образа музыкального классицизма сформировался под воздействием содержания книги выдающегося русского педагога-пианиста Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» [7]. Нейгауз считал, что работа над художественным образом должна начинаться одновременно с началом обучения или началом работы над нотным текстом. Как показывает практика работы с китайскими студентами-бакалаврами, применение метода исполнительского освоения художественного образа произведения музыкального классицизма предполагает, прежде всего, расширение музыкального кругозора и обращение к другим произведениям изучаемого автора. Полезно, к примеру, при работе над частью сонаты венского классицизма послушать на уроке фрагменты других сонат изучаемого композитора.

Метод сравнения собственной интерпретации изучаемого произведения с эталонными критериями исполнения музыки венских классиков. Данный метод является действенным средством познания стилиевой специфики музыкального классицизма. Его применение знакомит китайских студентов-бакалавров с европейской исполнительской традицией, нарушение которой в последние десятилетия стало едва ли не модным. Метод сравнения собственной интерпретации изучаемого произведения с эталонными критериями исполнения музыки венских классиков может применяться как на начальном ознакомительном этапе работы, так и на последующих уроках по мере «отклонения» студента от норм трактовки музыкального классицизма.

На практике содержание индивидуального урока с привлечением звукозаписи или прослушивания по интернету должно складываться из нескольких этапов. Первоначально студенту необходимо предоставить возможность попробовать свои силы и сыграть выученное произведение по нотам, чтобы снять страх забывания текста. Студент может показать часть произведения, например, экспозицию сонатной формы, но при этом он должен стараться максимально выполнять темповые предписания, штрихи, нюансы и др., приближаясь к правильной трактовке художественного образа. После этого, следует предложить студенту самому разобрать детали текста, сделав акценты на технически сложных его фрагментах. Далее можно предложить студенту исполнить сочинение целиком или частично для более глубокого понимания уровня трактовки данной музыки. После этого можно перейти к прослушиванию звукозаписи и последующему ее обсуждению.

Многие российские педагоги-музыканты пишут о том, как важно избежать копирования студентом чужой интерпретации того или иного произведения. Опыт работы с китайскими студентами-бакалаврами свидетельствует: на данном уровне их профессионального становления попытка копирования эталонного исполнительства существенно развивает их пианистические возможности, поскольку опора на образцы носит исключительно ученический характер. Таким образом, метод сравнения собственной интерпретации изучаемого произведения с эталонными критериями исполнения музыки венских классиков является важным элементом методики освоения стилиевого анализа музыкального классицизма китайскими студентами-бакалаврами на индивидуальных уроках в классе фортепиано. Восприятие яркого исполнения изучаемой в учебных целях музыки великим пианистом стимулирует студентов на пути совершенствования пианистических умений и может оказать глубокое воздействие на отношение к профессии педагога-музыканта и исполнителя.

Метод «контекстной» подготовки к публичному исполнению произведения музыкального классицизма является обязательным в работе педагога-пианиста. В течение семестра от урока к уроку преподаватель должен направлять ученика на серьезное и ответственное отношение к публичной демонстрации своих исполнительских достижений.

Метод «контекстной» подготовки к публичному исполнению произведения музыкального классицизма предполагает несколько направлений педагогической работы.

1. Оценка готовности студента к публичному показу произведения музыкального классицизма.

Состояние готовности студента к выходу на сцену следует оценить заранее, оставляя время для исправления негативной ситуации, если таковая возникнет. Оценивать готовность следует по нескольким параметрам. Это – готовность к исполнению текста произведения, желание исполнить выученное сочинение публично, стремление к успеху на сцене или, наоборот, желание уйти от концертной деятельности (отметим, что среди китайских студентов-бакалавров, как правило, не встретишь тех, кто не стремится к исполнительской деятельности).

2. Психологическая подготовка студента.

К ней следует отнести развитие умений студента владеть своими эмоциями и чувствами, обретать в ответственный момент выхода на сцену необходимое самообладание, избавляясь от излишнего волнения. Известно, что беспокойство и страх «провалиться», забыть текст или сыграть фальшивые ноты – типичное состояние неопытного концертанта. Часто можно наблюдать, как в обычной обстановке спокойный студент вдруг становится суетливым и возбужденным или, наоборот, апатичным. У него холодеют и трясутся руки, и возникает дрожь в коленях, что свидетельствует о стрессовой ситуации, которую следует предвидеть и по возможности избежать. Подготавливая студента-бакалавра к первому выходу на сцену, преподаватель должен еще раз рассказать ему о значимости публичного показа такого сложного репертуара, как произведение музыкального классицизма, вселить в него уверенность в своих силах и доказать, что концертное исполнение музыки необходимо для профессионального становления музыканта. Если же студенту в силу индивидуальности никак не удастся справиться со сценическим стрессом, то полезно приучать его к слушательской аудитории постепенно. Например, можно пригласить на урок своих коллег или студентов, которые сыграют роль публики и помогут студенту преодолеть психологические преграды, характерные для многих начинающих исполнителей. Сказанное не означает, что студенту вообще не следует волноваться. Принятое в российской музыкальной культуре понятие «сценическое волнение» (состояние душевной приподнятости, радостного предвкушения удачной игры перед благодарной аудиторией и др.) как нельзя лучше соответствует правильному психологическому настрою исполнителя перед публичным выступлением.

3. Организационная подготовка.

Этот вид подготовки предполагает поэтапное и постепенное включение студента в концертную деятельность, связанную, в том числе, с исполнением произведений музыкального классицизма. Такими этапами могут быть: монотематический классный концерт, на котором все студенты данного класса вне зависимости от их успеваемости будут исполнять музыку венских классиков; классный вечер с разнообразным стилевым репертуаром, на котором музыке венских классиков будут исполнять наиболее успешные в пианистическом отношении студенты; выездной классный концерт с просветительскими и благотворительными целями (в России практикуются выезды в школы искусств, а также детские дома и больницы); межконтинентальный концерт и концерт на сцене за пределами университета.

Выводы

Краткий анализ форм и методов освоения стилевого анализа музыкального классицизма в учебном процессе позволяет сделать вывод: изложенные теоретические положения являются перспективными для профессиональной подготовки китайских студентов-бакалавров в классе фортепиано.

Библиография

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М.: Академия, 2004. 335 с.
2. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. М.: Музыка, 1991. 95 с.

3. Гареева М.А. Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сочат В.А. Моцарта: автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. искусств. М.: 2017. 30 с.
4. Корнаухов М.Д. Интерпретация музыкальных произведений – от теории к практике // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». 2016. №3 (15). С. 81-96.
5. Ли Чжэн, Красовская Е.П. К проблеме исполнительского освоения европейской программной музыки студентами Китайской Народной Республики на фортепианных занятиях // Музыкальное искусство и образование: вестник кафедры ЮНЕСКО, 2017. № 1 (17). С. 115-125.
6. Малинковская А.В. Исполнительско-педагогическая школа как явление музыкальной культуры и образования // Вестник кафедры ЮНЕСКО при Московском педагогическом государственном университете «Музыкальное искусство и образование». 2013. № 1. С. 94-102.
7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. 319 с.
8. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: Музыка, 1989. 141 с.
9. Савшинский С.И. Пианист и его работа. Л.: Советский композитор, 1961. 157 с.
10. Фейнберг С.Е. Мастерство пианиста. М.: Музыка, 1978. 231 с.
11. Хазанов П.А. Психолого-педагогические проблемы воплощения художественного образа в процессе обучения музыканта-исполнителя // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». 2014. №3 (7). С. 80-87.
12. Цыпин Г.М. Исполнитель и техника: учебное пособие. М.: Академия, 1999. 192 с.

FORMS AND METHODS OF LEARNING STYLISTIC ANALYSIS OF MUSICAL CLASSICISM BY CHINESE UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE PIANO CLASS

DOI: 10.25629/HC.2021.12.20

Jin Hao

The Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of forms and methods of study aimed at effective mastery of stylistic analysis of musical classicism by Chinese undergraduate students in piano lessons. The author singles out the main types of small-group (individual-group) activities, among which: lesson-generalization of the main laws of musical classicism in piano music; lesson-analysis of means of musical expression characteristic of classicism (form, melody, harmony, like, rhythmic mica, etc.); lesson-discussion of the merits and shortcomings of the performance interpretation of a piano work performed by a student in the presence of a teacher and other students of the given class. The article justifies a set of special teaching methods in piano lessons, contributing to the professional development of Chinese students-bachelors in the process of theoretical mastering of stylistic analysis of music-sizing and in performing practice.

Keywords: Stylistic analysis, musical classicism, Chinese bachelor students, small group and individual forms of piano lessons, methods of mastering stylistic analysis, theoretical and performing interpretation of the piano productions of Vienna classics.