

УДК: 37.013.32

DOI: 10.25629/НС.2023.06.18

РУССКАЯ ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА В ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КНР НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ НАД ЦИКЛОМ «АФОРИЗМЫ» А. Г. ШНИТКЕ

Сунь Юй

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению особенностей изучения русской музыки прошлого столетия в современной китайской педагогике. Целью работы является определение ценности наследия отечественных композиторов для профессиональной образовательной системы Китая. Представлен методический разбор цикла А. Г. Шнитке «Афоризма» как одного из ярких примеров фортепианного стиля XX в. Охарактеризованы этапы работы над произведением, выделены наиболее актуальные исполнительские проблемы, представлены возможные варианты их решения. Обозначены перспективы использования практических выводов, сделанных на основе анализа данного произведения в качестве дополнительного ресурса по изучению методов работы над сочинениями XX в. в классе специального фортепиано высших учебных заведений Китая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Педагогика, китайская система высшего музыкального фортепианного образования, русская фортепианная музыка XX в., цикл «Афоризмы» А. Г. Шнитке.

ВВЕДЕНИЕ

Современная фортепианная педагогика в Китае достигла значительных успехов. Правительство страны заинтересовано в предоставлении талантливым музыкантам возможности профессионального обучения на родине, сфере фортепианного образования уделяется большое государственное и общественное внимание. Китайские педагоги успешно используют достижения зарубежных коллег.

В области теоретико-методического аппарата отмечается профессиональный рост, что позитивно влияет на уровень подготовки студентов. «Бесспорно, фортепианному образованию в педагогических институтах и университетах Китая уделяется особое внимание. Воспитание квалифицированных учителей, принципиальное отстаивание фундаментальных особенностей фортепианной педагогики, введение инновационных приемов, содействие развитию индивидуальности студентов формирует кадры с высококачественными педагогическими навыками, применимыми на всех уровнях подготовки – от начальной до высшей школы» [1, с. 23].

Следует отметить, что исторически китайская фортепианная школа с самых истоков была тесно связана с российской системой профессионального обучения. Опираясь на опыт русских коллег, китайские педагоги за краткий срок смогли добиться высоких результатов. И в наши дни китайские педагоги продолжают заимствовать достижения российских пианистов.

Подготовка будущих виртуозов в главных консерваториях Китая и достойный уровень обучения игре на фортепиано неразрывно связаны с проблемой выбора репертуара. В Китае, несмотря на достойные технические результаты процесса обучения игре на фортепиано, наблюдается необходимость расширения репертуарного списка. В связи с требованиями современного искусства, пианисты все чаще сталкиваются с потребностью исполнения сочинений, написанных в XX в.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В научно-методической литературе китайских педагогов-пианистов сочинения русских композиторов прошлого столетия в настоящий момент используются нечасто. Осознание фортепианным сообществом Китая педагогической значимости наследия русских мастеров базируется на осознании их роли в процессе формирования художественно-эстетического, теоретико-методического и дидактического компонентов пианизма. В китайском фортепианном образовании на основе интеграции российского фортепианного репертуара в образовательный процесс китайских учебных заведений возможно значительное продвижение не только технических навыков, но и роста художественно-эстетического уровня начинающих виртуозов.

В ходе соответствующей подготовки обучения исполнительству российских фортепианных произведений следует придерживаться определенных методических рекомендаций. Учитывая особенности китайского образовательного цикла, необходимо тщательно отбирать репертуар для профессионального обучения. Среди большого пласта новых фортепианных произведений, написанных русскими композиторами в XX в., для педагогического процесса большую актуальность имеют сочинения, написанные в форме программных циклов. В них не только отражается уникальный национальный стиль, – благодаря привлечению программы фортепианные циклы позволяют развить образное мышление пианистов.

Фортепианные циклы Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной, А. Караманова, позволяют раскрыть новые грани исполнительского мастерства. Привлечение новых художественных средств в условиях сложившихся композиционных форм приводит к расширению жанрово-стилевого диапазона произведений. Трактовка фортепиано в циклах свидетельствует об интенсивных процессах «выхода» за рамки традиционных представлений о возможностях инструмента.

ГИПОТЕЗА

Включение композиций вышеперечисленных авторов в образовательный процесс представляется особенно актуальным, так как позволит ввести в обиход студентов новые технические приемы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Остановимся подробнее на характеристике цикла А. Шнитке «Афоризмы»¹⁷, как одного из ярких примеров трактовки фортепиано в XX в. Примечательно, что «в судьбу этого сочинения Шнитке оказалось вплетено обстоятельство: композитор пошёл навстречу инициативе пианиста и разрешил прославлять исполнение пьес чтением стихов Иосифа Бродского. Этот своеобразный союз музыки и поэзии был закреплён в прижизненном издании цикла, содержащим авторское посвящение И. Бродскому и А. Слободянику» [2, с. 176].

Цикл Шнитке удобен для использования в образовательном процессе по ряду причин. Он позволяет студентам соприкоснуться с музыкой другой культуры, осознать мировосприятие одного из самых популярных в мировом пространстве художников прошлого столетия. Кроме того, работа над данным произведением позволяет осознать взаимодействие музыки и поэзии.

Цикл представляет собой единое целое, пять пьес строятся по принципу сюиты:

- *Moderato assai*
- *Allegretto*
- *Lento*
- *Senza tempo*
- *Grave*

¹⁷ Премьера цикла «Афоризмы» А. Шнитке состоялась 21 октября 1990 года в Нью-Йорке в Карнеги-холле. Первым исполнителем стал пианист А. Слободяник, которому композитор посвятил сочинение.

Название произведения Шнитке повторяет заглавие одноименного цикла Д. Шостаковича – в 1927 году начинающий советский композитор завершил свой фортепианный цикл «Афоризмы» (ор. 13). С этим фактом необходимо ознакомить студентов, так как это важно для создания исполнительской концепции. Оба цикла роднит тяга к экспериментам и музыкальным парадоксам.

Изучение «Афоризмов» Шнитке позволяет развить у студентов комплекс навыков, необходимых для исполнения фортепианной музыки XX века. Отличительной особенностью произведений этого периода следует считать расширение комплекса средств выразительности. В области динамики, метроритма, мелодики наблюдается отход от привычных норм. Полиритмия, сочетание контрастных метрических фигур, смена метра в рамках одного произведения требуют от виртуозов быстроты реакции. Разучивание пьес Шнитке является важным шагом на пути освоения музыки прошлого столетия. Они идеально подходят для введения в педагогическую практику в высших учебных заведениях Китая, так как соразмерны по уровню технической сложности и доступны по музыкальному содержанию благодаря привлечению программы в виде стихотворных текстов.

Уже в первом номере цикла выступают в полной мере черты, характерные для пианизма XXв. Частая смена размера, сопоставление контрастных ритмических фигур, диссонирующие гармонии требуют особого внимания со стороны педагога, который должен привлечь внимание начинающего исполнителя к деталям фактуры. Также большое значение имеют авторские ремарки, выполняющие роль комментариев к созданию концепции сочинения. Создание интерпретации невозможно без осмысления, осознания внутреннего содержания нотного текста. Для китайских студентов этот процесс представляет ряд трудностей, которые преодолимы посредством чуткого руководства педагога, объясняющего и направляющего поиски стилистики исполнения (пример 1).

Пример 1 – А. Шнитке. «Афоризмы» (№1)

alfred schnittke (*1934)
1990

Moderato assai

1

mp

mf

p

Red. *

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перей

В первом номере «Афоризмов» следует добиваться зыбкого настроения переменчивости, методом органичного сопоставления тембровых и фактурных фрагментов в характере мерного шествия и импровизационных всплесков быстрыми длительностями в верхнем регистре, словно возглас отчаяния.

Второй номер «Афоризмов» контрастен по отношению к первому. Мягющиеся арпеджио и терпкие аккорды создают настроение порывистой устремленности. Эта пьеса требует от пианистов максимальной концентрации внимания. Задача педагога заключается в том, чтобы удержать студента и не допустить игры в быстром темпе до того момента, пока текст не будет прочно заучен. Данный номер целесообразно проучивать отдельными фрагментами, правой и лево отдельно, чтобы добиться синхронности звучания правой и левой рук (пример 2).

Пример 2 – А. Шнитке. «Афоризмы» (№2)

Третья пьеса в полной мере отвечает критериям педагогического репертуара. В ней сосредоточены художественные образы, связанные с задумчивой созерцательностью. За счет смены регистров и выделения мелодии как самостоятельного сольного высказывания, создается ощущение экспрессивной речитации. Выразительность зависит от точности звукоизвлечения, студенты при знакомстве с этой пьесой приобретают навыки исполнения музыки XX века (пример 3).

Пример 3 – А. Шнитке. «Афоризмы» (№3)

Четвертая пьеса отличается краткостью. Для китайских студентов миниатюра представляет определенное удобство, так как позволяет сосредоточиться на исполнительских задачах и научиться за краткий промежуток времени создать завершённый музыкальный образ. Отдельную сложность для китайских студентов представляет исполнение аккордов непривычной структуры (пример 4). Для того, чтобы добиться ровного звучания, в классе следует играть аккорды в разных регистрах, плавно перемещая вес руки из одного регистра в другой. Такое упражнение позволит достичь мерности в артикуляции.

Пример 4 – А. Шнитке. «Афоризмы» (№4)

Последняя пьеса цикла «Афоризмы» является итогом всего произведения. В ней сочетается хорального склада фактура с мерной выдержанной мелодией. В педагогическом процессе работы над этой пьесой основную цель представляет создание монолитного звучания аккордов как единого целого. Это требует концентрации слухового внимания и полного контроля над техникой исполнения (пример 5).

Пример 5 – А. Шнитке. «Афоризмы» (№5)

В классе педагог может применить ряд методических упражнений, направленных на данный результат. Одним из таких упражнений является работа над ровностью озвучивания каждой ноты. Для этого педагог должен привлечь внимание студента к прикосновению, требуя свободного владения всей рукой от кисти до запястья. При таком прикосновении звукоизвлечение будет оптимально ровным.

ВЫВОДЫ

В китайском фортепианном педагогическом сообществе значимость профессионального обучения в системе высшего музыкального образования в настоящее время продолжает активно расти. Педагоги находятся в поиске новых эффективных методов работы со студентами. В результате проведенного исследования мы приходим к выводу, что процесс изучения музыки XX века должно стать неотъемлемой частью обязательной учебной программы в китайских вузах. Работа над сочинениями русских авторов, в частности А. Шнитке, позволяет студентам «эмоционально-образно воспринимать и анализировать музыкальные произведения, размышлять на философско-этические темы, узнавать на слух изученные произведения, исполнять их» [3, с. 63].

Организация качественного массового фортепианного образования требует наличия разноплановой программы обучения. Кроме исключительно традиционной программы, следует расширить пласт изучения музыки XX в. Знакомство китайских студентов с музыкой русских композиторов прошлого столетия позволит придать процессу обучения элитный характер и высокий уровень профессионализма.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Дин И. Система фортепианного образования в современном Китае: структура, стратегии развития, национальный репертуар // СПб., 2020. Дисс. – 217 с.
2. Варганов С. Я. А. Шнитке. «Пять афоризмов»: концепция интерпретации цикла // Проблемы музыкальной науки. – №2 (9), 2011. – С. 175-180.
3. Березовская В. А. Развитие профессионально-педагогического общения и когнитивной коммуникации на основе изучения музыкального наследия А. Г. Шнитке // Педагогика: вчера, сегодня, завтра. Том 1 №2 2018. – С. 49-67.

RUSSIAN PIANO MUSIC OF THE MIDDLE XX CENTURY IN TEACHING PRC STUDENTS ON THE EXAMPLE OF WORK ON THE CYCLE “APHORISMS” BY A. G. SHNITTKE

Sun Yu

The Herzen State Pedagogical University

ABSTRACT

The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the study of Russian music of the last century in modern Chinese pedagogy. The aim of the work is to determine the value of the heritage of domestic composers for the professional educational system of China. A methodical analysis of A. G. Schnittke's cycle "Aphorism" is presented as one of the brightest examples of the piano style of the 20th century. The stages of work on the work are characterized, the most pressing performance problems are highlighted, and possible solutions are presented. The prospects for using the practical conclusions drawn from the analysis of this work as an additional resource for studying the methods of working on works of the 20th century are outlined. in the special piano class of higher educational institutions in China.

KEYWORDS

Pedagogy, the Chinese system of higher musical piano education, Russian piano music of the 20th century, Aphorisms by A. G. Schnittke.