

Принципы работы над произведениями эпохи классицизма по дисциплине «Фортепиано»

Григорьян Гreta Эдуардовна

Кандидат педагогических наук, доцент,
Военный университет им. князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации,
123001, Российская Федерация, Москва, ул. Большая Садовая, 14;
e-mail: gretagrig77@gmail.com

Маргашкина Елена Геннадьевна

Кандидат искусствоведения, доцент,
Военный университет им. князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации,
123001, Российская Федерация, Москва, ул. Большая Садовая, 14;
e-mail: elena.zaharova@list.ru

Аннотация

В настоящей статье рассмотрены принципы работы над произведениями эпохи классицизма по дисциплине «Фортепиано», необходимые для формирования стилевого подхода у будущих дирижеров военных духовых оркестров. Исходя из принципов, авторы статьи предлагают некоторые методы обучения с целью определения их значимости и влияния на процесс освоения стилевого подхода в работе над музыкальными сочинениями. В данной статье подробно рассмотрены стилевые особенности классицизма, его основные черты, которые наиболее ярко претворились во второй половине XVIII века в творчестве композиторов «венских классиков» (Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена). Авторы статьи подчеркивают важность понимания ключевых аспектов эмоционально-смыслового анализа в процессе работы над произведениями эпохи классицизма и необходимость развития у музыканта стилевого подхода в качестве методологии для глубокого, самостоятельного постижения образцов музыкального искусства. В заключении авторы статьи определяют, что стилевой подход, связанный с принципами работы над произведениями эпохи классицизма, направлен на формирование знаний, умений, навыков, позволяющих адекватно воспринимать и трактовать авторский замысел и создавать собственную исполнительскую интерпретацию.

Для цитирования в научных исследованиях

Григорьян Г.Э., Маргашкина Е.Г. Принципы работы над произведениями эпохи классицизма по дисциплине «Фортепиано» // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 11А. С. 256-263. DOI: 10.34670/AR.2025.56.72.031

Ключевые слова

Принципы работы над музыкальными произведениями, стилевой подход, эпоха классицизма, методы обучения, обучение по дисциплине «фортепиано», военные дирижеры, венские классики, исполнительская интерпретация.

Введение

Понятие стиля является ключевым в искусствознании. Философы, историки и теоретики искусства оценивают стиль в качестве многоуровневой и целостной системы принципов художественного мышления, способов образного выражения и изобразительно-выразительных средств, а также конструктивно-формальных структур. Композиторский стиль, манера исполнения отражают обобщенный язык культуры, который характерен для определенного исторического периода. Произведения разных эпох отличаются исполнительскими замыслами интерпретаций, и это отражается в композиторском стиле.

Высокохудожественное воспроизведение искусства, как отмечал Б. В. Асафьев, отличает стиль музыкального исполнительства, связанный с мастерством композитора. Особенности его музыкального творчества отражают, с одной стороны, стилистические аспекты и то же время напрямую связаны с историческими подходами и веяниями эпохи. Вместе с тем, каждому историческому периоду свойственные определенные правила и каноны.

Осознанное исполнение музыки с учетом её стилистики обладает глубоким смысловым содержанием, поскольку стиль воплощает единство и гармоничность замысла. Соблюдение стиля свидетельствует о высоком уровне внутренней культуры исполнителя, позволяя передать богатство и уникальность художественного образа конкретного произведения композиторов разных эпох через живое звучание.

Особое смысловое наполнение при исполнении музыкального произведения придает исполнителю глубокое понимание им стилевых особенностей. Стиль, как единство и целостность, являясь выражением его душевной и духовной культуры, позволяет передать в живом звучании глубину и неповторимость образного мира, созданного композитором.

Музыкальный стиль эпохи классицизма

Классицизм (от латинского *classicus*, что означает «образцовый») – это выдающееся явление в истории искусства и литературы XVIII – начала XIX века, которое оказало значительное влияние на художественную жизнь Европы и распространилось по всему миру. Классицизм основывался на вере в рациональность мироздания, существование универсального закона, определяющего порядок явлений природы и общества, а также гармонию человеческого индивидуума. Эстетические каноны классицизма формировались под влиянием образцов древнегреческого и римского искусства, главным образом принципов, изложенных в труде Аристотеля «Поэтика». Эти образцы считались высшим проявлением художественного совершенства и служили образцом для подражания.

В эпоху классицизма человек окончательно утверждается как высшая ценность, освобождаясь от влияния религии и церкви. Главным достоинством человека становится исполнение долга, служение государству и монарху.

Стилевые особенности классицизма заключаются в гармонии между красотой и правдой, четкости и прозрачности творческого замысла. Произведения искусства создавались согласно

строгим правилам, отражающим упорядоченность и логику устройства вселенной, симметрию и завершённость формы, чёткую классификацию жанров, подчинённую высоким нравственным принципам.

Ведущие принципы классицизма, такие как, сбалансированность всех частей произведения, разработка основных канонов музыкальной формы, филигранная отделка мельчайших деталей достигли своего наивысшего расцвета во второй половине XVIII века в творчестве композиторов «венских классиков» (Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена). Эта плеяда величайших композиторов своего времени дала мощный импульс к развитию западноевропейской музыки.

Великие мастера обобщили достижения различных музыкальных стилей и национальных школ. Каждый из них обладал яркой и неповторимой индивидуальностью. Гайдн и Бетховен более тяготели к инструментальной музыке – к сонатам, концертам, симфониям, тогда как Моцарт творил в различных музыкальных жанрах.

Кроме этого, в эпоху классицизма развиваются новые музыкальные жанры, а именно: инструментальные концерты, сонаты и симфонии. При этом, сонатно-симфоническая форма пользовалась наибольшей популярностью у композиторов классиков.

Ключевым достижением этого периода в истории стало формирование симфонического метода мышления как способа отображения реальности во всем её многообразии. Имя Йозефа Гайдна, как правило, связано с созданием классической формы симфонии.

Симфонизм, использованный в творчестве венских классиков, включает в себя некоторые аспекты драматургии оперы, которые выражают масштабность идей и драматические столкновения. Помимо инструментальных жанров, таких как соната, квартет и другие, принципы симфонического мышления охватывают произведения оперного жанра и канцатно-ораториального типа.

Утверждение классических функциональных отношений в гомофонно-гармоническом складе изменило многие композиционные принципы.

Композиторы венской классической школы достигли мастерства в развитии тематического материала, используя различные приемы, связанные с изменением тональности, трансформацией фактуры, мелодии и усиления роли ритма. Преобразования особенно касались темы, разделенной на отдельные мотивы, которые, комбинируясь друг с другом, нередко образовывали мотивную разработку в сонатной форме.

Обновление жанрового аспекта связано с расцветом инструментального творчества, в частности, с возникновением сольно-скрипичной, клавирной, органной, ансамблевой, оркестровой музыки.

Клавесин и клавикорд предшествовали появлению фортепиано с новым типом механики, ставшим основным клавишным инструментом эпохи классицизма. Наблюдается преобладание в это время светских музыкальных жанров, связанных с оперой и разнообразием инструментальной музыки.

Творчество Л. Бетховена завершает эпоху классицизма, открывая эпоху романтизма. Именно в его творчестве можно отчетливо проследить эволюцию фортепианного стиля, а именно: стилистические особенности раннего классицизма Й. Гайдна и характерные черты, свойственные раннему романтизму Ф. Шуберта, Ф. Листа, Р. Шумана, Р. Вагнера, Г. Малера, П. Чайковского и других композиторов.

Е. М. Орлова в своих трудах отмечает, что актуальность творческих изысканий Л. Бетховена значима: «синтезировав разнонациональные достижения XVIII столетия, Л. Бетховен

одновременно стал и мощным стимулом не только для искусства XIX века, но и во многом XX столетия» [Орлова, 1984, с. 41]. Его стиль – это образ борьбы и победы. Л. Бетховен мыслил индивидуально, масштабно по сравнению с прежними установками классиков. Представление композитора о красоте предполагало выразительное раскрытие эмоций. Л. Бетховен стремился к новым музыкальным интонациям — энергичным, тревожным, напряжённым и настойчивым. Его музыка отличается эмоциональной интенсивностью, глубиной звучания и яркими контрастами, противопоставляя себя утончённой украшенности и прозрачной камерности произведений предшествующих мастеров. Тема в произведениях Л. Бетховена стала предельно сжатой и строгой по форме. Важнейшей особенностью его творчества является применение оркестровых приёмов в фортепианной музыке, придающих ей особую масштабность и выразительность. Фортепианская соната играет ключевую роль в творческом пути Л. Бетховена, отображая масштабы и мощь его симфонической мысли. Среди множества созданных им сонат невозможно выбрать одну, которая бы идеально олицетворяла весь спектр особенностей его фортепианного стиля. Новации композитора проявляются как в оригинальности художественных замыслов, так и в разнообразии композиционной структуры.

Поднимая сонату до уровня симфонии (по значительности идей и действенности их воплощения), основываясь в своём фортепианном творчестве на симфонических принципах мышления, Л. Бетховен не отказывается от тех возможностей, которые даёт камерная музыка в лирико-философской сфере идей и образов. Цикл 32-х фортепианных сонат иногда называют «летописью духовной жизни Бетховена» [Кремлев, 1953, с. 4]. Л. Бетховен развил классическую сонату до высшего завершения, продолжая традиции венских классиков – Й. Гайдна, В.А. Моцарта и открыл путь к сонатам композиторов-романтиков (Ф.Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена), а также к фортепианной музыке И. Брамса.

Героико-драматическая линия далеко не исчерпывает всей многогранности исканий Л. Бетховена в области фортепианной сонаты. Примером этому является содержание «Лунной», связанное с иным претворением драматических принципов музыкального развития. Соната поражает удивительным слиянием страстной эмоциональности, непосредственности высказывания и драматургической цельности, основанной на убедительной логике развития музыкального содержания произведения. Наряду с «Патетической» она составляет один из важнейших аспектов в развитии бетховенской сонаты (это лирико-драматическая соната).

При этом самое трудное в исполнении, и в восприятии этой музыки — добиться объективно присущего ей единства личного и вне личного.

Следовательно, в процессе работы важно учитывать ключевые аспекты эмоционально-смыслового анализа, которые включают:

- определение структуры содержания произведения, его основных разделов, характера тематических построений и их выразительного значения. Это предполагает анализ композиционного строения и формы произведения, связанного с пониманием их художественных функций.
- глубокий анализ изменений в эмоционально-художественной сфере произведения. При этом необходимо выявить этапы усиления и ослабления внутреннего напряжения, а также определить переломные моменты, где происходят значительные изменения в настроении.
- детальное изучение различных аспектов музыкальной выразительности произведения, включая ритм, мелодику, полифонию, фактурное строение и исполнительские техники. Важно уточнить их роль в создании оригинального художественного образа.

Следовательно, для глубокого понимания и восприятия содержания художественных произведений, музыканту необходимо использовать стилевой подход в качестве методологии и для самостоятельного постижения образцов музыкального искусства.

А. И. Николаева подчёркивала, что стиль может стать инструментом воспитания, оказывая влияние на личность ученика в процессе обучения, который происходит в классе музыкально-исполнительского искусства [Николаева, 2005].

Будущий дирижер военного духового оркестра постоянно сталкивается со стилевыми вопросами интерпретации в процессе изучения и работы над музыкальными произведениями, и задача педагога – помочь ему найти основные тенденции и закономерности стиля, факторы его эволюции.

Вместе с тем, для формирования стилевого подхода у обучающихся необходимо также придерживаться ключевых принципов работы над произведениями композиторов эпохи классицизма:

- овладение навыками анализа музыкальных произведений, уметь интерпретировать партитуры и чувствовать структуру музыкальных форм. Это включает знание различных музыкальных стилей, эпох и техник, а также умение передать их особенности через дирижёрский жест и работу с оркестром;
- формирование симфонического мышления в процессе изучения произведений крупной формы;
- овладение разнообразными видами исполнительской техники на основе изучения особенности фортепианной техники, широко представленной в сонатах венских классиков;
- повышение уровня культуры исполнения, разнообразие темброво-звуковых представлений и достижение звукового баланса;
- формирование эмоциональной культуры и убедительности характера исполнения музыкального образа, подготовка к концертному выступлению;
- тренировка исполнительской воли и выдержки, работа над целостностью формы и воплощением художественного замысла интерпретации произведения.

В процессе рассмотрения принципов работы над произведениями венских классиков можно выделить следующие методы обучения, направленные на освоение стилевого подхода:

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

Для анализа значимости и влияния различных методов по освоению стилевого подхода в работе над произведениями эпохи классицизма рассмотрим их последовательно.

Для метода погружения в содержание музыкального произведения эпохи классицизма характерны разнообразные словесные пояснения, «мини-лекции», ассоциативные сопоставления различных видов искусств, классических традиций и философских концепций, что позволяет более осознанно понять стиль, свойственный этому времени.

Метод интегративного сочетания словесных пояснений и исполнительского показа аналогичен педагогическому показу и иллюстративному методу в фортепианной педагогике. Его целью является соединение теоретических знаний о музыкальном классицизме с

музыкально-образными представлениями, возникающими при работе над музыкальным материалом.

Метод музыкально-образных обобщений — один из наиболее сложных способов освоения стилевого подхода. Он основан на ассоциации музыкально-теоретического материала с художественными особенностями произведения и считается наиболее продуктивным для работы над исполнительской интерпретацией. Этот метод позволяет рассмотреть фортепианные сочинения классицизма в контексте культурологических и музыкально-исторических ценностей.

Метод исполнительского освоения художественного образа музыкального произведения классицизма сопряжен с проблемой исполнительской интерпретации. Творческое исполнение связано с индивидуальным опытом понимания и переживания музыки, что придаёт интерпретации уникальность и убедительность. Г.Г. Нейгауз считал, что работа над художественным образом должна начинаться одновременно с обучением или началом работы над нотным текстом [Нейгауз, 2017].

Процесс формирования художественной интерпретации составляет главную творческую цель для будущих дирижеров военных духовых оркестров. Эта деятельность проходит ряд последовательных стадий: точное осознание слуховых образов, формулирование концептуальной идеи выступления, подготовку на репетициях, концертное выступление, где творчество интерпретатора раскрывается перед публикой и воспринимается через субъективное видение музыканта. Стоит подчеркнуть, что важным этапом изучения стилевых особенностей классического репертуара является ознакомление с различными исполнениями известных музыкантов, позволяющее глубже проникнуть в авторский замысел и обогатить собственное понимание материала.

Заключение

Следовательно, для достижения практических целей обучающихся по дисциплине «Фортепиано» в контексте осмысливания историко-стилевого подхода необходимо: понимание закономерностей музыкальных стилей, осознание содержания произведений и их профессиональное исполнение.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что стилевой подход, связанный с принципами работы над произведениями эпохи классицизма, направлен на формирование и развитие знаний, умений, навыков, позволяющих адекватно воспринимать и трактовать авторский замысел. А также расширять теоретические представления музыкантов о природе и характерных особенностях стиля с последующим применением этих знаний для грамотной интерпретации музыкального произведения. Таким образом, авторы данной статьи определили важность стилевого подхода в обучении будущих военных дирижеров по дисциплине «Фортепиано», поскольку именно умение осмыслить музыкальные произведения различных эпох — показатель владения культурой исполнения.

Библиография

1. Асафьев Б. В. Бетховен. Опыт характеристики // Избранные труды. Т.4. М.: Издательство Академии наук СССР, 1955.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.: Музыка, 1969. 285 с.
3. Вартанов С.Я. Концепция в фортепианной интерпретации // Проблемы музыкальной науки. 2009. № 1 (4). С. 40-47.

4. Демченко А.И. Образные миры фортепианной музыки Бетховена // Музыковедение. 2025. №9. С. 3-12.
5. Кремлев Ю.А. Фортепианные сонаты Бетховена. М., 1953.
6. Михайлов М.К. Стиль в музыке: исследование. Л.: Музыка, 1981. 264 с.
7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Учебное пособие. 6-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017.
8. Николаева А.И. Категория художественного стиля в теории и практике преподавания музыки: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005.
9. Орлова Е.М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления: История. Становление. Сущность. М.: Музыка, 1984.
10. Рубинштейн А.Г. Музыка и её представители. М., 1891.
11. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973. 447 с.

Principles for Working on Classical Era Works in the Discipline of "Piano"

Greta E. Grigor'yan

PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor,

Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation,
123001, 14, Bolshaya Sadovaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: gretagrig77@gmail.com

Elena G. Margashkina

PhD in Art History,
Associate Professor,

Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation,
123001, 14, Bolshaya Sadovaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: elena.zaharova@list.ru

Abstract

This article examines the principles for working on Classical era works in the discipline of "Piano," necessary for forming a stylistic approach in future conductors of military wind bands. Based on these principles, the authors of the article propose certain teaching methods to determine their significance and influence on the process of mastering a stylistic approach in working on musical compositions. The article provides a detailed examination of the stylistic features of Classicism, its main characteristics that were most vividly realized in the second half of the 18th century in the works of the "Viennese Classic" composers (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, and Ludwig van Beethoven). The authors emphasize the importance of understanding key aspects of emotional-semantic analysis in the process of working on Classical era works and the necessity of developing a stylistic approach in a musician as a methodology for deep, independent comprehension of musical art exemplars. In conclusion, the authors determine that the stylistic approach, associated with the principles of working on Classical era works, is aimed at forming the knowledge, skills, and abilities that allow for adequate perception and interpretation of the author's intent and the creation of one's own performance interpretation.

For citation

Grigor'yan G.E., Margashkina E.G. (2025) Printsipy raboty nad proizvedeniyami epokhi klassitsizma po distsipline «Fortepiano» [Principles for Working on Classical Era Works in the Discipline of "Piano"]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (11A), pp. 256-263. DOI: 10.34670/AR.2025.56.72.031

Keywords

Principles for working on musical works, stylistic approach, Classical era, teaching methods, instruction in the discipline of "piano," military conductors, Viennese Classic composers, performance interpretation.

References

1. Asafev, B. V. (1955). Betkoven. Opyt kharakteristiki [Beethoven. Experience of Characterization]. In Izbrannye trudy [Selected Works] (Vol. 4). Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR.
2. Barenboim, L. A. (1969). Voprosy fortepiannoi pedagogiki i ispolnitel'stva [Issues of Piano Pedagogy and Performance]. Muzyka.
3. Demchenko, A. I. (2025) Obraznye miry fortepiannoi muzyki Betkhovena [The Imaginary Worlds of Beethoven's Piano Music]. Muzykoznanie [Musicology], (9), 3–12.
4. Kremlev, Iu. A. (1953). Fortepiannye sonaty Betkhovena [Beethoven's Piano Sonatas].
5. Mikhailov, M. K. (1981). Stil' v muzyke: issledovanie [Style in Music: A Study]. Muzyka.
6. Neigauz, G. G. (2017). Ob iskusstve fortepiannoi igry. Zapiski pedagoga [On the art of piano playing. Notes of a teacher] (6th ed.). Lan'; PLANETA MUZYKI.
7. Nikolaeva, A. I. (2005). Kategorija khudozhestvennogo stilia v teorii i praktike prepodavaniia muzyki [The Category of Artistic Style in the Theory and Practice of Music Teaching] [Doctoral dissertation].
8. Orlova, E. M. (1984). Intonatsionnaia teoriia Asaf'eva kak uchenie o spetsifike muzykal'nogo myshlenii: Istoriiia. Stanovlenie. Sushchnost' [Asafiev's Intonation Theory as a Study of the Specificity of Musical Thinking: History. Formation. Essence]. Muzyka.
9. Rubinshtein, A. G. (1891). Muzyka i eio predstaviteli [Music and Its Representatives].
10. Skrebkov, S. S. (1973). Khudozhestvennye printsipy muzykal'nykh stilei [Artistic Principles of Musical Styles].
11. Vartanov, S. Ia. (2009). Kontseptsiiia v fortepiannoi interpretatsii [The Concept in Piano Interpretation]. Problemy muzykal'noi nauki [Problems of Musical Science], 1(4), 40–47.