

УДК 378

О перспективах освоения полифонической музыки разных эпох: опытно-практическое исследование в рамках исполнительской подготовки студентов педагогических вузов

Галыгина Анна Викторовна

Аспирант,
кафедра музыкально-исполнительского искусства в образовании,
Институт искусств,
Московский педагогический государственный университет,
109240, Российская Федерация, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 16-18;
e-mail: anna-galigina@rambler.ru

Аннотация

В учебно-исполнительской практике особенно сложным разделом для пианиста является изучение полифонической музыки, которое требует не только умения дифференцированно воспринимать и воспроизводить на инструменте несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий, но и способности постижения логики организации и художественно-образного смысла полифонической речи. Большой интерес и для исследователя, и для исполнителя представляет полифония не только эпохи барокко, но и полифоническая музыка последующих эпох и стилей. Данная статья раскрывает перспективы освоения полифонической музыки разных эпох на примере опытно-практического исследования, целью которого явилась проверка на практике эффективности разработанной комплексной методики в фортепианном классе педагогического вуза. Автор разделяет ее на три группы: общедидактические и музыкально-педагогические методы, профессионально-исполнительские («художественно-технологические») и специфические методы. В ходе предварительного исследования выявился слабый интерес у студентов к восприятию и изучению полифонии композиторов-классиков, романтиков, полифонии русской и современной музыки, а также проявилось неумение использовать незнакомый материал и сомнения в необходимости работы с ним в дальнейшей профессиональной деятельности. Это подтвердило предположение о том, что проблема освоения полифонической музыки разных эпох является одной из актуальных в педагогической практике. С этой целью была разработана дидактически-ориентированная репертуарная модель, основанная на целенаправленном отборе конкретных полифонических произведений разных эпох, представленная в виде

таблицы. Это позволило студентам экспериментальной группы провести в собственной практической работе сравнительный стилиевой анализ и добиться безусловного роста музыкально-художественного мастерства.

Для цитирования в научных исследованиях

Галыгина А.В. О перспективах освоения полифонической музыки разных эпох: опытно-практическое исследование в рамках исполнительской подготовки студентов педагогических вузов // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 2А. С. 85-95.

Ключевые слова

Диалогическая картина мира, полифоническая музыка, исполнительская подготовка студентов, студенты педагогических вузов.

Введение

Наша современная жизнь требует постоянного диалога, предполагает сосуществование множества взглядов и их взаимодействия. Человек расширяет масштабы своего мышления, находясь в многоголосном пространстве [Абдуллин, 2012]. И именно принципы полифонического изложения отражают саму суть диалогической картины мира и нового мышления человека XXI века. При этом полифоническая структура реализуется в различных видах искусства: в художественной литературе, изобразительном искусстве, кинематографе. Поэтому исполнительская подготовка студентов педагогических вузов невозможна без обращения к полифонической музыке разных эпох, так как отраженный в ней неоднородный мир ставит перед педагогом задачу постепенного, но целенаправленного введения студентов в этот мир, развития их восприятия, слуха и мышления, накопления опыта исполнения полифонии [Абдуллина, 2010; Каузова, 1997; Кушнарев, 1971]. Для этого было проведено опытно-экспериментальное исследование возможностей и перспектив такой работы. Целью его явилась проверка на практике целесообразности предложенного содержания работы (на основе репертуарных моделей) и эффективности разработанной комплексной методики освоения полифонической музыки разных эпох в фортепианном классе педагогического вуза.

Методика освоения полифонической музыки

Педагогическое исследование проходило на базе музыкального факультета (в настоящее время Института искусств Московского педагогического государственного университета). Всего в эксперименте было задействовано около 50 человек – преподавателей и студентов исполнительских классов педвузов. Исследование проводилось в 2009-2016 годах.

Основная работа охватывала три этапа: констатирующий (второй семестр), формирующий (третий-пятый семестры) и контрольно-итоговый (шестой семестр). В констатирующем и формирующем эксперименте участвовало 18 человек, разделенные на две группы: экспериментальную и контрольную (по 9 человек в каждой). Экспериментальная группа формировалась из студентов, обучающихся в классе научного руководителя автора настоящего исследования, в состав контрольной группы входили студенты других преподавателей фортепианно-исполнительских классов музыкального факультета МПГУ.

В ходе констатирующего эксперимента выявлялось состояние изучаемой проблемы в практике исполнительской подготовки в вузах г. Москвы. Для этого проводился социологический опрос педагогов и студентов, в котором приняло участие около 30 человек. Опрос позволил заключить, что проблема освоения полифонической музыки разных эпох является одной из актуальных в педагогической практике и в то же время подготовка студентов педвузов в этом направлении явно недостаточна. В свою очередь анкетирование студентов двух групп, принимающих участие в эксперименте, также обнаружило слабый интерес к восприятию и изучению полифонии композиторов-классиков, романтиков, полифонии русской музыки и современной, также проявилось неумение использовать незнакомый материал и сомнения в необходимости работы с ним в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому в качестве определяющих задач были выдвинуты мотивационно-ценностные параметры исследования:

- 1) смысловая установка на обогащение своего музыкально-исполнительского опыта;
- 2) личностно-ценностное отношение к освоению полифонии;
- 3) потребность в осознании специфики полифонической музыки разных эпох как особого вида духовного творчества человека;
- 4) понимание необходимости приобретения особых исполнительских умений и навыков при освоении полифонической музыки разных эпох.

Педагогическую программу исполнительского освоения полифонии разных эпох студентами музыкально-педагогических факультетов мы представили:

- 1) в дидактически структурированном содержании обучения, раскрытом в репертуарных моделях;
- 2) разработке методики, позволяющей ознакомить студентов с полифонией и выявить специфические особенности полифонической музыки разных эпох;
- 3) реализации принципа диалога в музыкально-педагогическом процессе, раскрывающегося в сопоставлении и взаимосвязи полифонической музыки разных эпох.

Содержание работы основывается на целенаправленном отборе конкретных полифонических произведений композиторов не только эпохи барокко, но и композиторов-классиков, романтиков, композиторов русской музыки и современности, и создания из них дидактически-ориентированных репертуарных моделей.

Таблица 1. Этапы, формы и материал обучения

№	I серия (III семестр)		II серия (IV семестр)		III серия (V семестр)	
	Обучение	Эскиз	Обучение (доучивание)	Эскиз	Обучение (доучивание)	Эскиз
Э1	Бах ХТК Т. 1 Прелюдия и fuga Fis-dur	Моцарт Фуга f-moll	Моцарт Фуга f-moll	Глинка Трехголосная Фуга a-moll	Глинка Трехголосная Фуга a-moll	Шостакович Прелюдия и fuga op. 87 G-dur
Э2	Бах Токката и fuga ре минор	Шуман Фуга op.72 № 1 d-moll	Шуман Фуга op.72 № 1 d-moll	Щедрин Прелюдия и fuga a-moll	Щедрин Прелюдия и fuga a-moll	Римский- Корсаков Фуга ре минор Соч.17 № 1
Э3	Гендель Сюита № 4 ми минор, 1 часть Фуга	Щедрин 2 полифониче- ские пьесы	Щедрин 2 полифониче- ские пьесы	Мендельсон Прелюдия и фуга e-moll	Мендельсон Прелюдия и фуга e-moll	Глинка Трехголосная фуга
Э4	Гендель Фуга № 2 из Большой сюиты f-moll	Хиндемит Ludus tonalis 5. Интерлюдия и фуги in F	Хиндемит Ludus tonalis 5. Интерлюдия и фуги in F	Римский- Корсаков Фуга g-moll	Римский- Корсаков Фуга g-moll	Шуман Фуга op.72 № 2 d-moll
Э5	Шостакович Прелюдия и фуга e-moll	Бах Каприччио на отъезд возлю- бленного брата	Бах Каприччио на от- ъезд возлюблен- ного брата	Лядов Три канона Op. 34	Лядов Три канона Op. 34	Шопен Фуга ля минор Op. 34
Э6	Франк Прелюдия хорал и fuga	Римский- Корсаков Прелюдия и фуга на тему В-А-С-Н	Римский- Корсаков Прелюдия и fuga на тему В-А-С-Н	Мяковский Фуга соч. 78 № 1 G-dur	Мяковский Фуга соч. 78 № 1 G-dur	Шуман Фуга op. 72 № 3 f-moll
Э7	Чайковский Прелюдия и фуга соч. 21 № 1 H-dur	Моцарт Фантазия и fuga C-dur	Моцарт Фантазия и fuga C-dur	Рехин Прелюдия и fuga	Рехин Прелюдия и fuga	Гендель 6 фуг для фортепиано
Э8	Рахманинов Фугетта F-dur	Сорокин Прелюдия и фуга соч. 75 № 3 Des-dur	Сорокин Прелюдия и fuga соч. 75 № 3 Des- dur	Моцарт Фуга c-moll для двух фортепиано	Моцарт Фуга c-moll для двух фортепиано	Брамс Вариации и fuga на тему Генделя op.24
Э9	Щедрин Полифониче- ская тетрадь Двухголос- ная инвенция Andantino	Мендельсон Прелюдия и фуга f-moll	Мендельсон Прелюдия и fuga f-moll	Глинка Две фуги D-dur и Es-dur	Глинка Две фуги D-dur и Es-dur	Бах ХТК Т. 1 Прелюдия и фуга G-dur

Исполнительский процесс их освоения реализуется в рамках трехкомпонентной модели музыкально-педагогической деятельности, включающей в себя мотивационный, содержательный и операциональный компоненты [Мариупольская, 2002]. В то же время основная направленность исследования основано на идее освоения полифонической музыки разных эпох, поэтому она потребовала целого ряда приемов освоения – разработки комплексной методики, которая делится на три группы.

1. Общедидактические и музыкально-педагогические методы, направленные на:

а) стимулирование творческой активности учащегося, тесно связанной с развитием интереса к полифонической музыке разных эпох, выявление специфики ее исполнения;

б) формирование разносторонних музыкальных и общехудожественных знаний, основанных на историко-стилевом анализе.

2. Профессионально-исполнительские («художественно-технологические») методы, служащие:

а) развитию полифонического слуха, мышления;

б) организации игрового аппарата;

в) нахождению и отработке адекватных исполнительских приемов;

г) созданию «интерпретаторской гипотезы».

3. Специфические методы:

Методы освоения полифонических произведений эпохи барокко:

а) дирижерское освоение, нацеленное на выработку четко выраженной метрической основы произведения, которая характерна для эпохи барокко;

б) взаимопроникновение инструментального и вокального начал для тембрового разделения голосов полифонии;

в) определение композиционного принципа, определение формы;

г) создание «эмоциональной партитуры» полифонии барокко с учетом внутренней наполненности, содержательности и концентрированности тем.

Методы освоения полифонических произведений венских классиков:

а) «введение в контекст стиля»;

б) определение особенностей развития темы в полифонии венских классиков, при особом внимании к использованию возможностей симфонизации, полифонии и сопряжения ее с сонатной формой, повышающим значение разработочных приемов развития темы;

в) определение жанровых особенности тем, которые создают разновидности канона: канон-мотет, канон-песня, канон-загадка.

Методы освоения полифонических произведений романтиков:

а) «введение в контекст стиля», изучение эстетических идеалов и эволюции музыкального языка в творчестве композиторов романтиков, что отразилось как на образно-эмоциональном содержании полифонии, так и на самом ее музыкальном материале и его форме;

б) анализ изменений в формообразовании полифонических произведений романтиков, которые проявились в возрастании протяженности интермедий, проникновении в фугу гомотонных средств и приемов, сонатных принципов, а также в наделении полифонии признаками других форм – рондальной и сонатной;

в) выработка необходимых исполнительских умений и навыков, которые необходимы для исполнения многоэлементных, масштабных, развернутых тем.

Методы освоения полифонических произведений русских композиторов:

а) понимание музыкального стиля:

б) организация диалога вокально-хоровых и фортепианных умений и навыков, тесно связанного с народно-песенным и подголосочным развитием;

в) анализ развития тематизма, который сохраняет традиции фугированных построений, но трактуется в духе русской вариационности.

Методы освоения произведений современных композиторов:

а) введение в контекст культуры, стиля, эпохи и «вживание» в художественный мир изучаемых произведений;

б) осознание диалога разных эпох, который объединяет строгий стиль Возрождения, барокко, классицизма, романтизма и русской музыки;

в) анализ особенностей современного письма, которые опираются на жанровость, квинтовые обороты и диатонику, используют натуральные ступени, альтерацию и хроматику.

г) постижение специфики метроритма, которая проявляется в использовании сложно-выверенного ритма, асимметрии, аperiodичности, сопряжении акцентно-безакцентной ритмики;

д) анализ художественных ассоциаций, выявляющий «арочные связи» между разностилевыми явлениями;

е) «создание личностного смысла» исполняемого произведения и его интерпретаций.

В процессе формирующего эксперимента (III-V семестры) проводилась дифференцированная педагогическая работа в контрольной и экспериментальной группах. В первой занятия велись по традиционной методике и в рамках традиционных исполнительских программ, в которые включались преимущественно полифонические произведения эпохи барокко. В работе со студентами экспериментальной группы была применена изложенная выше комплексная методика, а содержательным элементом учебного процесса явились полифонические произведения не только эпохи барокко, но и полифония композиторов классиков, произведения русской полифонической музыки, композиторов-романтиков и современности. Основные педагогические задачи, которые решались в этой группе:

1) вооружение специальными знаниями о полифонической музыке разных эпох;

2) детальное знакомство с разными видами полифонической техники;

3) выработка профессиональных умений и навыков интерпретации, изучения и исполнения предложенных произведений.

В связи с этим конкретная работа над произведением проходила в нескольких аспектах, соответствующих трехкомпонентной модели музыкально-педагогической деятельности:

1) знакомство с полифонической музыкой композитора, выявление особенностей его стиля и эмоционального строя его музыки;

2) ориентировочное знакомство с произведением: анализ полифонического способа изложения; формирование представлений о характере, структуре и образном содержании;

анализ исполнительских средств: тембра, динамики, артикуляции, агогики и темпоритма; создание интерпретаторской гипотезы;

3) дифференцированное восприятие и рельефное пианистическое воплощение элементов музыкальной ткани в их одновременности (по вертикали) и в их последовательном течении (по горизонтали), подбор целесообразных пианистических приемов и аппликатуры, выстраивание формы произведения, целостное воспроизведение;

4) концертное исполнение на контрольных мероприятиях, в совместных беседах-обсуждениях, выступления в различных аудиториях, показ фрагментов открытых уроков. Эти формы работы ставили своей целью не только большую убедительность интерпретации и артистическую яркость, но и возможность знакомства всех студентов с полифонической музыкой разных эпох, и слухового закрепления существенных ее моментов в процессе непосредственного интонирования на конкретных примерах живой выразительной музыкальной речи.

В соответствии с задачами исследования опытное обучение было выстроено следующим образом. Экспериментальная группа состояла из 9 человек и на формирующем этапе они были обозначены индексами от Э 1 до Э 9. В первой серии (III семестр) студенты получили для освоения по два полифонических произведения, например, Э 1 – произведения Баха и Моцарта. Одно из них подготавливалось к зачетному исполнению, а другое – соответственно репертуарной модели – для эскизного освоения.

Во второй серии (IV семестр) студентам были предложены полифонические произведения других композиторов (Э 1 – Глинки и Шостаковича): одно-для экзаменационного, другое для эскизного освоения.

Третья – завершающая серия (V семестр) несколько отличалась от предыдущих по содержанию и характеру работы: студенты доучивали произведения, пройденные эскизно во второй серии, а те, которые были исполнены на зачетах, готовили к разного рода выступлениям с краткими комментариями полифонические произведения, которые были исполнены на зачетах.

Такое построение занятий давало каждому студенту экспериментальной группы возможность познакомиться с полифоническим творчеством композиторов разных эпох, провести в собственной практической работе сравнительный стилистовый анализ, собственноручно «прощупать» особенности полифонической техники, найти соответствующие пианистические приемы исполнения и целесообразные пути изучения. Важно и то, что в начале каждой серии проводились беседы о творчестве композиторов, студенты знакомились со стилистическими особенностями каждой эпохи, слушали полифоническую музыку разных эпох, читали соответствующую литературу. На контрольных мероприятиях присутствовали все, а после них проходили обсуждения исполненного, которые тем самым расширяли музыкальный кругозор студентов, пробуждали интерес к полифонической музыке разных эпох и потребность в использовании ее в своей учебной и дальнейшей профессиональной деятельности.

Заключение

Результаты второго и третьего среза подтверждаются педагогическими наблюдениями за учебным процессом, которые позволяют заключить, что студенты экспериментальной группы, обучавшиеся по комплексной методике, по сравнению с контрольной показали безусловный рост музыкально-художественного и исполнительского мастерства, выразившийся в следующем:

1) повысилось восприятие и воспроизведение музыкальной ткани многопланово, что тесно связано и с ростом полифонического мышления, с формированием умений охватить в представлении и передать в своем исполнении очень сложную и многообразную картину;

2) значительно выросли показатели эмоциональной выразительности и художественной содержательности исполнения. Это свидетельствует о том, что студенты достаточно быстро вживались в художественный образ произведения, а также о более высоком уровне развития и эмоциональной, и интеллектуальной сфер их личности;

3) в значительной мере сформированным оказалось чувство стиля, которое особенно проявилось при установлении «арок» между полифоническими произведениями разных эпох, а также в выявлении общего и особенного в полифоническом изложении, музыкально-языковых средствах и эмоционально-образной сфере, характерных для различных композиторских стилей;

4) особенно заметен рост творческого потенциала личности, который выразился не только в артистизме и художественной убедительности исполнения, но и в эмоциональной и волевой «заряженности», стремлении преодолеть все трудности, подняться до уровня композиторского замысла.

Таким образом, полученные на заключительном этапе экспериментального исследования данные позволили сделать вывод о педагогической целесообразности и эффективности предложенной методики изучения полифонической музыки разных эпох в исполнительских классах.

Библиография

1. Абдуллина Г.В. Полифония. Свободный стиль. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. СПб.: Композитор, 2010. 100 с.
2. Абдуллин Э.Б. Музыкальное образование как объект научного исследования. М.: Гном, 2012. 331 с.
3. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1978. 228 с.
4. Грибанова Л.М. О педагогических условиях развития полифонического мышления студентов педагогического ВУЗА в курсе полифонии // Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. (ред.) Музыкальное образование и подготовка учителя музыки: взгляд в XXI век. М.: МГПУ им. В.И. Ленина, 1996. С. 52-61.

5. Золотарев В.А. Фуга: Руководство по практическому изучению. М.: Музыка, 1965. 505 с.
6. Каузова А.Г. Развитие полифонического слуха учащегося-пианиста в процессе работы над современным репертуаром. М.: Прометей, 1997. 64 с.
7. Кушнарев Х.С. О полифонии. М.: Музыка, 1971. 136 с.
8. Мариупольская Т.Г. Проблемы традиций и новаторства в современной теории и методике преподавания. М.: Прометей, 2002. 204 с.
9. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Прометей, 1973. 446 с.
10. Щербакова А.И. Философия музыки и музыкального образования. Ч. II. Учебное пособие. М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2008. 320 с.

On the prospects of mastering polyphonic music of different eras: an experimental and practical study in the framework of performing training for students of pedagogical universities

Anna V. Galygina

Postgraduate,
Department of music and performing arts in education,
Institute of Arts,
Moscow State University of Education,
109240, 16-18 Verkhnyaya Radishchevskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: anna-galigina@rambler.ru

Abstract

In the practice of teaching and performing practice a particularly difficult section for a pianist is the study of polyphonic music, which requires not only the ability to perceive differentially and reproduce several sound lines combining with each other in the simultaneous development on the instrument, but also the ability to comprehend the logic of organization and the artistic-figurative meaning of polyphonic speech. Of great interest to both the researcher and the performer is polyphony not only of the Baroque era, but also polyphonic music of subsequent eras and styles. This article reveals the prospects of mastering polyphonic music of different eras by the example of experimental and practical research, the purpose of which is to test in practice the effectiveness of the developed complex methodology in the piano class of a pedagogical university. In the course of the preliminary research, the students showed

little interest in the perception and study of the polyphony of classical composers, romantics, polyphony of Russian and modern music, as well as the inability to use unfamiliar material and doubts about the need to work with it in further professional activities. Thus, a didactic-oriented repertory model was developed, based on the targeted selection of specific polyphonic works of different epochs, presented in the form of a table. This allowed the students of the experimental group to conduct a comparative stylistic analysis in their own practical work and to achieve unconditional growth of musical and artistic mastery.

For citation

Galygina A.V. (2017) O perspektivakh osvoeniya polifonicheskoi muzyki raznykh epokh: opytно-prakticheskoe issledovanie v ramkakh ispolnitel'skoi podgotovki studentov pedagogicheskikh vuzov [On the prospects of mastering polyphonic music of different eras: an experimental and practical study in the framework of performing training for students of pedagogical universities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 7 (2A), pp. 85-95.

Keywords

Dialogical worldview, polyphonic music, performing training of students, students of pedagogical universities.

References

1. Abdullin E.B. (2012) *Muzykal'noe obrazovanie kak ob"ekt nauchnogo issledovaniya* [Music education as an object of scientific study]. Moscow: Gnom Publ.
2. Abdullina G.V. (2010) *Polifoniya. Svobodnyi stil'. Uchebnoe posobie dlya studentov muzykal'nykh fakul'tetov pedagogicheskikh vuzov* [Polyphony. Free style. Textbook for students of musical faculties of pedagogical universities]. St. Petersburg: Kompozitor Publ.
3. Alekseev A.D. (1978) *Metodika obucheniya igre na fortepiano* [The methodology of learning to play the piano]. Moscow: Muzyka Publ.
4. Gribanova L.M. (1996) O pedagogicheskikh usloviyakh razvitiya polifonicheskogo myshleniya studentov pedagogicheskogo VUZA v kurse polifonii [On pedagogical conditions of the development of polyphonic thinking of students of pedagogical university in the course of polyphony]. In: Abdullin E.B., Nikolaeva E.V. (eds.) *Muzykal'noe obrazovanie i podgotovka uchitelya muzyki: vzglyad v XXI vek* [Music education and training a music teacher: a look into XXI century]. Moscow: MGPU im. V.I. Lenina Publ., pp. 52-61.
5. Kauzova A.G. (1997) *Razvitie polifonicheskogo slukha uchashchegosya-pianista v protsesse raboty nad sovremennym repertuarom* [The development of polyphonic hearing of the student-pianist in the process of working on contemporary repertoire]. Moscow: Prometei Publ.
6. Kushnarev Kh.S. (1971) *O polifonii* [On polyphony]. Moscow: Muzyka Publ.

7. Mariupol'skaya T.G. (2002) *Problemy traditsii i novatorstva v sovremennoi teorii i metodike prepodavaniya* [The problems of traditions and innovations in modern theory and methods of teaching]. Moscow: Prometei Publ.
8. Shcherbakova A.I. (2008) *Filosofiya muzyki i muzykal'nogo obrazovaniya. Ch. II. Uchebnoe posobie* [Philosophy of music and music education. Part II. Tutorial]. Moscow: GRAF-PRESS Publ.
9. Skrebkov S. (1973) *Khudozhestvennye printsipy muzykal'nykh stilei* [Artistic principles of musical styles]. Moscow: Prometei Publ.
10. Zolotarev V.A. (1965) *Fuga: Rukovodstvo po prakticheskomu izucheniyu* [Fugue: a guide to practical learning]. Moscow: Muzyka Publ.