

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2023.43.98.058

К вопросу о формировании современного полифонического мышления в классе фортепиано музыкального вуза

Юй Чхун Хим

Аспирант,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: forte_p@mail.ru

Аннотация

Музыкальное мышление, позволяющее воспринимать и исполнять произведения, опирающиеся на средства музыкальной выразительности, характерные для академической музыки XX-XXI веков остается слабоизученной областью как с точки зрения музыкальной психологии, так и точки зрения музыкальной педагогики. Тем не менее, оно обладает своей спецификой, на которую далеко не всегда обращают внимание современные педагоги-пианисты. Эта проблема усугубляется также необходимостью обучения студентов из Китая в классах фортепиано музыкальных вузов России. Особенности музыкального восприятия, понимания интонационного строя, сочетания линейности и фортепианной фактуры зачастую остаются вне сферы понимания студентами-пианистами. Рассмотрению основных психологических установок, особенностей отношения к музыкальной фактуре и интонационной стороне, потребности в дальнейшем изучении этой темы посвящена настоящая статья. Внимательное изучение как «классиков» музыкальной психологии и педагогики, так и современных исследователей позволит значительно улучшить музыкально-педагогический процесс в классах фортепиано как с российскими, так и с китайскими студентами-пианистами. Думается, что произведения С. Слонимского, Р. Щедрина, Д. Шостаковича смогут быть и более глубоко понятыми, и более интересно исполненными при более точном процессе формирования современного полифонического мышления у студентов-музыкантов.

Для цитирования в научных исследованиях

Юй Чхун Хим. К вопросу о формировании современного полифонического мышления в классе фортепиано музыкального вуза // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 8А. С. 287-293. DOI: 10.34670/AR.2023.43.98.058

Ключевые слова

Полифоническая музыка, современные композиторы, педагогический процесс, полифоническое мышление, музыкальная педагогика.

Введение

Вопросы формирования полифонического мышления, необходимого для адекватного восприятия и исполнения произведений композиторов XX-XXI века, оказываются в настоящее время одними из крайне актуальных в современной музыкальной педагогике. Воспитание молодых музыкантов на произведениях композиторов эпохи барокко, безусловно, являются одной из важнейших составных частей развития молодого музыканта. Именно на баховской музыке закладывается понимание свободного полифонического стиля, понимание риторических фигур и всей системы музыкальной риторики, особенности соотношения голосов, их значения, тембровой окраски, типов их взаимоотношений. Однако в современной фортепианной педагогике все-таки недостаточно внимания уделяется современной полифонической музыке. Причем даже не самим фортепианным произведениям, а формированию типа современного полифонического мышления. При этом, все педагоги и, естественно, мы тоже, осознаем, что тип мышления композиторов XX – XXI века изменился (по сравнению с эпохой барокко, классицизма или романтизма), а вот стиль мышления музыканта-исполнителя, который изучает, постигает и преподносит слушателю произведения этих композиторов, почему-то остается «за рамками» научного познания и современной музыкальной педагогике. Это делает актуальным рассмотрение некоторых особенностей современного полифонического мышления, точнее важнейших, на наш взгляд положений и предпосылок, позволяющих перейти непосредственно к изучению и формированию современного полифонического мышления в классе фортепиано современного вуза

В России культура является фактором, который активно влияет на мышление и музыкальную педагогику. То есть она созидает и типы мышления и пути формирования личности. На сегодняшний день она характеризуется, как восхождение человека к духовной свободе и возрастанию интеллектуального начала личности.

Для формирования личности в духовном плане необходимые условия создает образование и воспитание. В настоящее время, учебные заведения предоставляют педагогам широкое поле для научных поисков и работ в сфере образования, привлекая учащихся к непосредственному участию в нем, что позволяет разрабатывать более совершенную методологию и в следствии эффективнее готовить в будущих специалистов.

В становлении духовного начала личности в России особая роль принадлежит учреждениям культуры и искусств, в частности вузам культуры и искусства, осуществляющие профессиональную подготовку молодых людей. В связи с этим необходима разработка более эффективной и современной системы образовательного и воспитательного процесса, разработка новых методов, методик и технологий, оказывающих большее влияние на становление творческого мышления.

Основная часть

Развитие музыкального мышления у студентов вузов в последние годы привлекает все большее внимание современных педагогов и исследователей как в России, так и в Китае. Для более качественной интерпретации музыкальных произведений возникает потребность воспитания у учеников художественного и музыкального мышления, знания стилей, истории и теории музыки. Особенно, в рамках нашего исследования и настоящей статьи, мышления полифонического.

В формировании студента-музыканта большую роль играет совершенствование не только его в специальном предмете, специальном инструменте, но и его всестороннее развитие, необходимое для более глубокого осмысления музыки и понимания ее связи с другими сферами, такими как философия и культурология. Восприятие музыки как отражение жизни, достижение новых возможностей особенно значимо для музыки композиторов XX- XXI века.

Цели и задачи преподавания курса фортепиано определяются в совершенствовании фортепианной техники, развитии художественного вкуса с помощью произведений зарубежной и отечественной классики и формированию музыкального мышления.

Развитие музыкального мышления и полифонического занимает одно из важнейших мест в музыкально-педагогическом процессе. Этот процесс проходит на основе произведений И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, но и Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, С.М. Слонимского.

Рассмотрим кратко историю нашего вопроса.

К проблеме формирования полифонического мышления обращались А.Д. Алексеев, Н. Калинина, Е.Ф. Гнесина. Но в их методических трудах эти проблемы рассмотрены на основе произведений И.С. Баха, Г. Генделя и их современников, не затрагивая даже полифонию венских классиков.

Современные исследователи уделяли внимание педагогическим аспектам развития полифонического мышления [Давидчик, 2008; Корешкова, 2002; Рожко, 2002]. Но известные нам труды обращались к полифоническому мышлению вообще, да и то применительно к работе с детьми. Не оспаривая значимость их работ отметим, что нами не обнаружены работы, посвященные как выявлению особенностей современного полифонического мышления, которое должно как-то иначе проявляться при изучении и исполнении музыки современных композиторов, так и при развитии такого вида полифонического мышления у студентов музыкальных вузов. Кроме того, все исследования, посвященные полифоническому мышлению, были созданы в первое десятилетие двадцать первого века. В за последние 15 лет и в учебном процессе, и в мышлении музыкантов-студентов произошли некоторые изменения.

Рассмотрим некоторые аспекты сущности и содержания полифонического мышления.

Для понимания особенностей формирования и развития полифонического мышления в учебном процессе необходимо хотя бы кратко рассмотреть его сущность. Музыкальное мышление определяется как особый вид восприятия и действия сознания для воспроизведения музыкальных произведений. Можно рассматривать мышление с точки зрения философии и психологии, художественное мышление с эстетическими и искусствоведческими основами, музыкальное мышление, связанное с музыковедением и искусствоведением

Полифоническое мышление относится к данной системе форм мышления, как разновидность музыкального мышления.

Само мышление изучается несколькими науками: философией – познание чувственного и рационального, взаимосвязь объекта и субъекта и др.; психологией – деятельность человека; эстетикой – как восприятие и создание произведений искусства. Таким образом, с одной стороны определение сущности и содержания полифонического мышления требует разностороннего подхода, так как оно связано с большим кругом знаний, с другой стороны, опираясь на различные сферы знания, обладает характерной именно для него спецификой.

В России мышление, с точки зрения философии, помогает решать большинство проблем современной цивилизации, разум становится реальным и действительным, бытность становится разумной. В современной философии человеческое мышление является сознанием, суть которого заключается в отражении действительности, процесс духовной деятельности человека,

то есть не только отображать действительность, но и познавать ее, создавая при этом новые знания. Сочетание всех этих процессов одновременно служит предпосылками к существованию полифонического мышления.

В отечественной философии важным значение в процессе мышления занимает диалог, для поиска истины и получения новых знаний в процессе обмена суждений с собеседником или в диалоге с самим собой. На мысль, рожденную в процессе общения, обращает внимание Н.Ф. Овчинников: «У нас нет другого выхода, как обратиться к плодотворной составляющей языка общения, к беседе заинтересованных сторон в достижении истинного знания» [Овчинников, 2004]. Метод диалога, в процессе которого ведется поиск истины и появляются новые знания, так же является одной из составляющих возникновения и развития полифонического мышления.

Формы мышления могут быть бесконечно разнообразны, так как человеческая мыслительная деятельность безгранична, с учетом целевой направленности мысли человека.

Одно из определений мышлений дал С.Л. Рубинштейн: «Мышление – это более полное и многостороннее восстановление объекта, реальности, действительности, исходя из чувственных данных, возникающих в результате воздействия объекта. Мышление – опосредованное познание. Оно заключается в том, чтобы, отправляясь от эксплицитно данного, известного, определять то, что дано имплицитно, задано, неизвестно, выступает по ходу этого процесса как искомое... Задача мышления заключается в том, чтобы расчленив разнородные взаимодействия, выделить существенные для каждого из них моменты, затем посредством соотношения абстракций, к которому мышление, таким образом, приходит, мысленно восстановить картину действительности в ее конкретности» [Рубинштейн, 1958, 12-29].

Отличительной чертой мышления от других познавательных процессов является наличие в нем затруднительной ситуации и выходом из нее, в последствии с увеличением границ познания. Воображение, память, язык – все это неразрывно связано с мышлением и не может существовать без них. Общей основой мыслительного процесса становится язык. Поэтому постижение специфики музыкального языка современных композиторов (Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского), восприятие их мыслей и способа их выражения.

Само мышление проходит поэтапно: получение информации, ее синтез, сравнение, обобщение и итог. Так же можно выделить формы мышления, по которым у человека с разных сторон отображается объект мышления. Например, направление мысли от общего к частному и наоборот – метод индукции и дедукции.

Таким образом, обобщив сказанное, отметим, что мышление – это двигатель познания, из которого преобразуются знания. А знание и мышление взаимосвязаны: мышление реализует знания, знания участвует в процессе мышления. А выводом являются умозаключения, термины и понятия. Развитие мышления имеет важную роль в педагогике, так как помогает в формировании различных видов мышления в образовательном процессе.

Мышление в искусстве, которое выявляет сущность художественного познания является художественным мышлением, составной частью которого является музыкальное мышление и, в частности, полифоническое мышление.

Отличительной чертой мышления является отношение человека к предмету. Его психологическое отражение может отличаться от физического, это мешает воспринимать объект в действительности и мешает процессу познания. В искусстве, на первый план выходит именно отношение, а не только отражение объекта или субъекта познания.

Главной целью художественного мышления становится создание художественных образов

и их интерпретация для «потребителей» искусства. Созданию этих образов помогает воображение, интуиция, фантазия. Все эти психические функции имеют способность комплексно созерцать музыкальные переживания, опережать мысль в процессе восприятия музыки.

А.Л. Андреев дает художественному мышлению два определения: «С одной стороны, художник, прежде всего, осмысливает саму реальность в категориях художественного сознания, и на этой основе складывается идея, концепция произведения. С другой стороны, ему необходимо выбрать выразительные средства, композиционные структуры, найти такое колористическое, пластическое и вообще стилевое решение произведения, которое наилучшим образом воплотило бы его замысел, идеи и чувства. В этом случае мышление художника направлено непосредственно на будущее произведение, на его чувственный облик, хотя, конечно, технические задачи не могут быть решены, если при этом не участвует содержательная сторона...» [Андреев, 1981, 48-49].

Для полифонического мышления, как разновидности художественного и музыкального, важен и художественный, и технический компонент, один определяет художественный образ, другой формирует содержание.

При этом в полифоническом мышлении важны как горизонтальный (линейный), так и вертикальный (фактурный) аспекты. Они взаимосвязаны. Даже в полифонии строгого стиля, где преобладал горизонтальный (линейный) аспект, каждый композитор уделял внимание и гармоничности (то есть вертикальности) соединения голосов. Особое значение такое сочетание приобретает в музыке XX века. Где помимо линейности, характерной для полифонической музыки очень важной становится интонационная сторона. Именно сочетание современного интонационного мышления с линейностью (горизонтальностью) изложения музыкальной ткани и фактурностью (вертикальностью) определяет специфику современного полифонического мышления.

Заключение

Таким образом, современное интонационное мышление, опирающееся на линейность в сочетании с образуемой соединением горизонтальных линий фактурностью, оказывается способным передать строй музыки композиторов XX-XXI веков. Научить мыслить студентов-пианистов в таких категориях – сложная, но посильная задача. Особую сложность она приобретает для учебного процесса со студентами-пианистами из КНР. Причем, обучающимся в России немного легче, так как они могут воспринять другой стиль мышления, другие подходы к работе с полифоническим материалом, иную интонационную сущность музыки С. Слонимского, Р. Щедрина, Д. Шостаковича. Тем не менее раскрыть для китайских музыкантов-пианистов особенности современного полифонического мышления и научить их воспринимать и исполнять такую музыку, научить их мыслить новыми категориями – актуальная и благородная задача современной музыкальной педагогики.

Библиография

1. Андреев А.Л. Художественное мышление как эстетическая категория. М.: Знание, 1981. 64 с.
2. Давидчик А.Б. Формирование полифонического мышления начинающего пианиста: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2008. 20 с.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности //

- Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // *Культура и цивилизация*. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
 5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // *Культура и цивилизация*. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
 6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // *Современное педагогическое образование*. 2017. № 2. С. 10-13.
 7. Корешкова М.Е. Воспитание теоретического (постигающего) мышления старшеклассников в процессе освоения полифонической музыки: автореф. ... дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 18 с
 8. Овчинников Н.Ф. О мышлении. Ростов-на-Дону, 2004. 18 с.
 9. Рожко Е.П. Формирование полифонического мышления студентов вузов культуры и искусств в классе фортепьяно: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 25 с.
 10. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М., 1958. 147 с.

On the issue of the formation of modern polyphonic thinking in the piano class of a music university

Yu Chung Him

Postgraduate,
St. Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., St. Petersburg, Russian Federation;
e-mail: forte_p@mail.ru

Abstract

Musical thinking, which allows one to perceive and perform works based on the means of musical expression characteristic of academic music of the 20th-21st centuries, remains a poorly studied area both from the point of view of musical psychology and from the point of view of music pedagogy. However, it has its own specifics, which modern pianists do not always pay attention to. This problem is also aggravated by the need to teach students from China in piano classes at Russian music universities. Features of musical perception, understanding of intonation structure, combination of linearity and piano texture often remain beyond the understanding of student pianists. This article is devoted to a consideration of the basic psychological attitudes, the peculiarities of the attitude towards musical texture and intonation side, and the need for further study of this topic. A careful study of both the “classics” of musical psychology and pedagogy, as well as modern researchers, will significantly improve the musical pedagogical process in piano classes with both Russian and Chinese pianist students. It seems that the works of S. Slonimsky, R. Shchedrin, D. Shostakovich can be more deeply understood and more interestingly performed with a more accurate process of forming modern polyphonic thinking among music students.

For citation

Yu Chung Him (2023) K voprosu o formirovanii sovremennogo polifonicheskogo myshleniya v klasse fortepiano muzykal'nogo vuza [On the issue of the formation of modern polyphonic thinking in the piano class of a music university]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (8A), pp. 287-293. DOI: 10.34670/AR.2023.43.98.058

Keywords

Polyphonic music, modern composers, pedagogical process, polyphonic thinking, musical pedagogy.

References

1. Andreev A.L. (1981) *Khudozhestvennoe myshlenie kak esteticheskaya kategoriya* [Artistic thinking as an aesthetic category]. Moscow: Znanie Publ.
2. Davidchik A.B. (2008) *Formirovanie polifonicheskogo myshleniya nachinayushchego pianista. Doct. Dis.* [Formation of polyphonic thinking of a beginning pianist. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
3. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
4. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
6. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
7. Koreshkova M.E. (2002) *Vospitanie teoreticheskogo (postigayushchego) myshleniya starsheklassnikov v protsesse osvoeniya polifonicheskoi muzyki. Doct. Dis.* [Education of theoretical (comprehensive) thinking of high school students in the process of mastering polyphonic music. Doct. Dis.]. Moscow.
8. Ovchinnikov N.F. (2004) *O myshlenii* [About thinking]. Rostov-on-Don.
9. Rozhko E.P. (2002) *Formirovanie polifonicheskogo myshleniya studentov vuzov kul'tury i iskusstv v klasse fortep'iano. Doct. Dis.* [Formation of polyphonic thinking of students of universities of culture and arts in the piano class. Doct. Dis.]. Moscow.
10. Rubinshtein S.L. (1958) *O myshlenii i putyakh ego issledovaniya* [About thinking and ways of its research]. Moscow.