

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЮ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ¹

Линь Дайсинь

Доцент, Цзилиньский педагогический университет
fiona.sunshine@foxmail.com

THE PROBLEMATIC FIELD OF TEACHING STUDENTS TO PERFORM PIANO MUSIC BY MODERN COMPOSERS

Lin Daixin

Summary: The article discusses the problems, opportunities and prospects arising in piano pedagogy in connection with the replenishment of the repertoire of students with works by contemporary composers. The author points out that currently two main vectors have been formed in the composition of piano music – these are classical and avant-garde vectors. A pianist needs to develop versatile skills that allow him to interpret music written within the traditions of different eras, to show the ability to artistry and consistently enrich his performing style. The teacher also needs to build an individual trajectory of the student's development and ensure the expansion of his performing horizons.

Keywords: performing style, musical psychology, pedagogical conditions in piano pedagogy, modern music for piano, piano pedagogy.

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, возможности и перспективы, возникающие в фортепианной педагогике в связи с пополнением репертуара студентов произведениями современных композиторов. Автор указывает, что в настоящее время сформировались два основных вектора в сочинении фортепианной музыки – это классический и авангардный вектора. Пианисту необходимо развивать разносторонние навыки, позволяющие интерпретировать музыку, написанную в рамках традиций разных эпох, проявлять способности к артистизму и последовательно обогащать свой исполнительский стиль. Педагогу же необходимо выстраивать индивидуальную траекторию развития студента и обеспечивать расширение его исполнительского кругозора.

Ключевые слова: исполнительский стиль, музыкальная психология, педагогические условия в фортепианной педагогике, современная музыка для фортепиано, фортепианная педагогика.

Современная фортепианная педагогика испытывает на себе влияние значительного числа факторов, среди которых можно выделить цифровизацию, изменение социального запроса и трансформацию эстетических вкусов аудитории. Так, если некогда музыка Шенберга шокировала слушателей, но теперь она стала одним из признанных достижений музыкальной культуры XX века. Данное утверждение справедливо, в общем и целом, по отношению к авангардной музыке, которая прочно укоренилась как в композиторской, так и в исполнительской практике.

С развитием современной фортепианной музыки произошли изменения и в фортепианной педагогике. Композиторы и педагоги пришли к осознанию необходимости адаптации методов обучения, чтобы соответствовать новым требованиям и вызовам современной музыкальной среды.

Одним из главных изменений в фортепианной педагогике является увеличение внимания к технике и проблемам интерпретации произведений. Современные композиторы пишут музыку с необычными техническими требованиями, поэтому педагоги сталкиваются с не-

обходимостью разработки новых педагогических методов и технологий.

Фортепианная музыка современных композиторов отличается рядом особенностей, которые отражают развитие и смену стилей, техник и идей в музыкальном искусстве. Современные композиторы стремятся к экспериментам и новаторству, что приводит к появлению уникальных подходов в фортепианной музыке. Необходимо отметить, что в настоящее время фортепианная музыка условно подразделяется на два направления:

- Классическое направление, характеризующееся опорой на каноны венского классицизма и романтизма;
- Авангардное направление, в рамках которого производится новаторство в области музыкального языка и сценической роли пианиста.

В области сочинения музыки можно отметить, что композиторы самостоятельно определяют свой фундамент, руководствуясь индивидуальными эстетическими вкусами и личным мировоззрением. Наглядно это проявляется на примере жанра сонаты. Так, развернутым по классическим меркам полотном является Соната 2000

¹ Благодарность: это исследование было поддержано программой «Исследование музыки жертвенных ритуалов маньчжурских шаманов в провинции Цзилинь КНР» Департамент образования провинции Цзилинь.

Эра Уайльда, а в качестве новаторского прочтения сонатного жанра можно привести Сонату 2001 Валерии Авербах (посвященная теракту 11 сентября). Как правило, в музыкальных школах и колледжах обучение пианистов построено на музыке эпохи барокко, венского классицизма и западно-европейского романтизма. Зачастую, даже выпускники консерваторий мало знакомы с музыкой второй половины XX - начала XXI века. В этих условиях, достаточно непросто адаптировать педагогику к современным реалиям, тогда как профессиональная компетентности пианистов предполагает возможность исполнения музыки разных направлений и стилей. Пианисту необходимо обладать способностью исполнения не только классики и джаза, но и авангардных сочинений.

Особенности педагогики при разучивании в фортепианном классе произведений современных композиторов во многом обусловлены самим характером музыки. Одной из ключевых черт таких сочинений является использование различных «расширенных» техник игры на фортепиано. Композиторы исследуют возможности инструмента и экспериментируют с различными способами звукоизвлечения. Они могут использовать плотные кластеры аккордов, неожиданные звуковые сочетания, а также взаимодействовать с непривычными для исполнителя частями инструмента - например, зажимать струны пальцами или использовать сторонние предметы. Еще одной особенностью является расширение гармонического языка. Современные композиторы стремятся к созданию новых звуковысотных сочетаний, отходя от традиционных тональных схем. Они могут использовать диссонансы, политональность, внетональные подходы. Другой важной особенностью современной фортепианной музыки является экспериментирование с ритмом и формой. Сюда относится использование сложных ритмических структур, полиритмии, свободной метрической организации.

Фортепианная педагогика сегодня уделяет все больше внимания развитию творческого мышления учеников. Вместо того чтобы строго придерживаться классических произведений, педагоги стимулируют познавательную активность пианистов и поддерживают тягу к экспериментам, импровизации и даже сочинению собственной музыки. Это помогает ученикам развить индивидуальность, формировать и оттачивать собственный стиль и творческий метод.

Важным аспектом современной фортепианной педагогики является расширение репертуара. Помимо классических произведений, ученики знакомятся с современной фортепианной музыкой разных стилей и направлений. Педагоги помогают ученикам осваивать современные жанры и подходы.

Несмотря на то, что главной сложностью кажется

жанровая неоднородность и экспериментальный характер музыки, основная проблематика в педагогике связана с другими аспектами. Фактически, можно выделить две основные проблемы, возникающие в педагогике в связи с пополнением репертуара современными сочинениями:

1. Проблема интерпретации музыкального образа и оценки триады «композитор – исполнитель – слушатель»;
2. Проблема поиска источников.

Рассмотрение обозначенных проблем следует начать с проблемы источников, поскольку именно она первоначально возникает в педагогическом процессе. С.Е. Курносова указывает, что «при включении в концертную программу сочинений современных композиторов дело обстоит иначе. Например, не всегда может быть доступна не только биография ныне живущего композитора, но даже какие-либо сведения о нем, равно как и сведения о стиле и направлении, в котором автор творит» [5, с. 5]. Как правило, в фортепианной педагогике репертуар составляется из хорошо известных произведений, которые в той или иной мере описаны в музыкальной литературе. Данный процесс прочно связан с тем, что освоение музыкального произведения должно сопровождаться вникаем в его суть, что предполагает изучение следующих аспектов:

- Личность и взгляды композитора;
- Стиль эпохи;
- Программа произведения (при наличии), его идейное и философское содержание;
- Элементы формы, тональный план, драматургия.

В случае, когда изучению подвергается произведение современного композитора, лишь в редких случаях исполнители и педагоги обладают необходимым знанием. Поэтому, в значительной мере повышается значение музыкального и историко-культурного анализа. Между тем, именно искусство интерпретации является одной из главных задач фортепианной педагогики. Техническое мастерство имеет значение инструментальной цели. Блеск и виртуозность игры служат средством раскрытия музыкального образа, его исполнительской интерпретации. Д.А. Дятлов пишет, что «музыкальный образ, технологический метод и исторический стиль – важнейшие аспекты фортепианной интерпретации, они охватывают основной круг проблем подготовки и публичного исполнения фортепианных сочинений» [4, с. 14].

Вопросы прочтения текста составляют одну из центральных особенностей современной фортепианной педагогики. Н.М. Смирнова пишет, что в постмодернистской интерпретации «текст воспринимается как самодостаточная объективная реальность, самостоятельный объект, интерпретируемый находящимися извне субъектами. Произведение становится познавательной

«конструкцией», создаваемой исполнителем и слушателем одновременно. Сам композитор, автор текста как исходная точка и носитель заданного смысла при этом в определённом смысле «исчезает» [8, с. 49]. Такой подход многократно повышает требования к интерпретационным навыкам исполнителя. Известная в постмодерне свобода от авторитетов означает так же и свободу от изначального замысла композитора. Исполнитель, на основе своего анализа, волен трактовать музыкальное произведение именно так, как он воспринимает его своим внутренним слухом. Впрочем, это относится преимущественно к сочинениям современных композиторов, так как радикальная интерпретация классики, как правило, не поощряется.

Необходимо отметить, что по вопросу интерпретации бытует еще одна точка зрения, наиболее консервативная. А.В. Волкова пишет, что «трудной задачей современного исполнителя является нахождение той «золотой середины», где максимально полно будет реализован замысел автора в условиях привнесения собственной индивидуальности» [2, с. 304]. Полагаем, что вопрос о том, каким образом нужно интерпретировать произведение, полностью следует отдать на откуп исполнителю, и уже слушатели решают, насколько выразительной была игра пианиста. Безусловно, право на существование имеют как новаторский, так и классический подходы к интерпретации фортепианных сочинений.

Проблематика интерпретации подталкивает к еще более тонким нюансам как педагогического, так и исполнительского процессов – это вопросы интонирования. А.В. Малинковская, рассматривая проблематику интонирования, пишет, что «одним из неоспоримых должен стать вывод о необходимости в дальнейшем более активного «врастания» фортепианно-интонационной проблематики в единую ткань современного теоретического музыкознания» [6, с. 118]. Зачастую за сложностями в техническом исполнении современных композиций скрывается именно интонационная проблематика. Если технические элементы можно разучить, потратив на это некоторое время, то для верного интонирования нужно осознать характеристики музыкального образа, что подчас весьма непросто. Интонирование – одна из наиболее сложных областей не только исполнительской практики, но и музыковедческой науки. Безусловно, классические основы фортепианной музыки описаны Л.Е. Гаккелем [3], однако этот знаменитый труд дает ответы далеко не на все вопросы. Педагогическая ситуация усложняется тем, что методика преподавания современной музыки пока не сформировалась – наука в значительной мере отстает от практики.

Рассмотрим педагогические сложности и перспективы при освоении произведений современных композиторов в контексте трансформации самой педаго-

гической науки, которая развивается под воздействием следующих трендов:

1. Интеграция технологий

Цифровизация отнюдь не ограничивается возможностями удаленной коммуникацией и повышением доступности аудиозаписей. В обозримом будущем, помогать пианистам разучивать произведения смогут средства виртуальной реальности – в особенности это важно при развитии сценических навыков, столь необходимых пианистам в настоящее время. Сценические аспекты произведений можно будет репетировать в пространстве дополненной реальности, что позволит приобрести ряд профессиональных компетенций

2. Развитие онлайн-обучения

Возможности онлайн-обучения продолжают расширяться, и фортепианная педагогика не станет исключением. Онлайн-платформы и веб-сайты предоставляют доступ к обучающему материалу, видеоурокам, интерактивным приложениям и возможностям удаленных уроков с педагогами из любой точки мира. Также онлайн-платформы можно использовать для связи с авторами произведений. Впрочем, далеко не всегда даже эта возможность доступна. В том случае, если в будущем возникнут ресурсы, направленные на популяризацию сочинений современных композиторов, доступность новаторской музыки существенно повысится.

3. Адаптация к современным стилям и жанрам

Фортепианная педагогика в скором будущем будет отражать современные музыкальные стили и жанры, включая поп-музыку, джаз, рок и даже электронную музыку. Собственно, именно в этом аспекте в первую очередь и развивается расширение репертуара пианистов посредством его пополнения сочинениями современных композиторов. Джаз, некогда скептически воспринятый академическим сообществом, плотно вошел на академическую сцену. Вероятно, по тому же пути будет двигаться музыка других направлений.

4. Расширение учебных методик

Вопрос методического обеспечения – один из ключевых в фортепианной педагогике. Большая часть имеющихся методик не соответствует запросам времени. Тем не менее, многие педагоги занимаются самостоятельным поиском новых методов и разрабатывают авторские технологии, формируя тем самым новые теоретико-практические возможности. Е.Н. Борисова, Д.Е. Рацер отмечают, что «на современном этапе фортепианная педагогика сталкивается с определенными сложностями, связанными с функционированием социума, в

том числе, музыкального, в условиях информационного общества. Это требует от педагога поиска и применения соответствующего подхода к студенту новой формации – человеку «разрозненному» [1, с. 706].

Говоря о современной фортепианной музыке, нельзя не затронуть вопрос о национальном колорите. Подготовка пианистов как в России, так и в Китае, осуществляется на основе как национальной, так и западно-европейской музыки. Ню Яцзянь пишет, что «в искусстве Китая в основе творческого воссоздания художественного образа лежит китайская философия. Это выражается в стремлении к высокой степени концентрации взгляда на мир: если чувство и условия находятся в состоянии равновесия («золотой середины»), то исполнение достигло «высокой степени концентрации мысли» [7, с. 110]. Китайский опыт позволяет взглянуть на то, каким образом может развиваться фортепианная педагогика – фортепиано в Китае появилось чуть более ста лет назад, и за этот период прошло путь от подражания западным образам до полноценного синтеза традиций на национальной основе. В России так же имеется собственный исторический путь развития фортепианной педагогике, основанный на традициях музыкальной выразительности, синтезе наци-

ональных и европейских практик. Взаимосвязь социального эффекта педагогики позволит повысить интерес в обществе к современной академической музыки. Иными словами, возникает процесс двунаправленного влияния. В настоящее время многие композиторы активно популяризируют собственную музыку, работают со школами и консерваториями, организуют конкурсы и концертные мероприятия. Поэтому, современная фортепианная педагогика находится в тесном взаимодействии со всем музыкальным сообществом. Формирование интегративных подходов отвечает фактору возрастания потоков информации и готовит пианистов к работе в условиях широкого коммуникативного взаимодействия.

Таким образом, фортепианная педагогика находится в стадии определения векторов дальнейшего развития, которые во многом связаны с проблематикой исполнения музыки современных композиторов. Прочтение текста, интонирование, сценические и технические навыки – далеко не полный круг сложных вопросов, с которыми сталкиваются педагоги. Развитие педагогических методов и технологий в духе современной академической культуры является необходимой составляющей прогресса музыкального образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова Е.Н., Рацер Д.Е. К проблеме обучения студентов-пианистов в вузе в современной социокультурной среде: технические аспекты исполнительства // Аллея науки. 2017. № 2 (15). С. 698-706.
2. Волкова А.В. Концертное исполнение как средство воспитания пианиста (к истории вопроса) // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство. Сб. науч. статей. Тамбов, 2019. С. 297-305.
3. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века / Л.Е. Гаккель. – Москва: Советский композитор, 1976. – 264 с.
4. Дятлов Д.А. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика. Автореф. дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.03 / Д.А. Дятлов; Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2015. – 28 с.
5. Курносова С.Е. К вопросу об особенностях интерпретации фортепианных сочинений современных отечественных композиторов // Universum: филология и искусствоведение. 2021. № 10 (88). С. 4-6.
6. Малинковская А.В. Теория фортепианного интонирования – всегда была, все еще впереди // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем востоке. 2012. № 3 (19). С. 114-119.
7. Ню Яцзянь О фортепианной педагогике в современном Китае // Преподаватель XXI век. 2019. № 2-1. С. 108-112.
8. Смирнова Н.М. Стиль в исполнительской практике // Вестник Саратовской консерватории. вопросы искусствознания. 2018. № 2 (2). С. 43-51.

© Линь Дайсинь (fiona.sunshine@foxmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»