

РАБОТА НАД ТЕМАТИКОЙ ЛЮБВИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. ВАН БЕТХОВЕНА НА ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Ли Сюэлян

Доцент, Чунцинский педагогический университет, Китай
2474435787@qq.com

TEACHING THEMES OF LOVE IN THE WORKS OF L. VAN BEETHOVEN AT AN INSTITUTION OF HIGHER LEARNING

Li Xuelian

Summary: This article considers the most effective forms of teaching the music of L. Van Beethoven. The author takes into account the conditions of formation of the professional identity of the student in the context of the educational process. The possibility of teaching modern students of higher education institutions with the help of online materials is analyzed. The conclusion is made that the theme of love in the musical works of the great composer will help to develop a well-rounded personality.

Keywords: piano pedagogy, romanticism, classical music, Beethoven.

Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее эффективные формы преподавания музыкальных произведений Л. Ван Бетховена. Автором учитываются условия формирования профессиональной идентичности обучающегося в контексте образовательного процесса. Проанализированы возможности обучения современных студентов высших учебных заведений при помощи онлайн-материалов. Делается вывод о том, что тематика любви в музыкальных произведениях великого композитора поможет развить всестороннюю личность.

Ключевые слова: фортепианная педагогика, романтизм, классическая музыка, Бетховен.

Музыкальные произведения Людвиг Ван Бетховена является уникальным наследием системы музыкального образования, содержащей в себе многолетние традиции. Тематика любви, поднятая в музыкальных произведениях великого композитора, поможет развить всестороннюю личность, наделенную способностью к сознательной саморегуляции и саморазвитию в своей профессиональной деятельности. Поэтому каждый преподаватель должен выбирать наиболее эффективные формы обучения с учетом цели учебного занятия, собственных желаний и возможностей. Важно, чтобы предложенные формы заинтересовали студентов и способствовали активизации их учебно-познавательной деятельности.

Учебная деятельность должна основываться на следующих принципах:

1. поощрение активного диалога между студентами и преподавателем;
2. во время знакомства с образцами классической музыки используются различные материалы;
3. создается повествование между автором и прослушанным музыкальным произведением;
4. студентам предлагается найти новые и интересные идеи при анализе знакомого музыкального произведения;

В дополнение к обычным доступным средствам преподавания и обучения, например, учебнику и рабочей

тетради, а также компакт-диск, выбор учебных материалов также включает различные дополнительные материалы, куда входит дополнительная справочная информация о композиторах и их творчестве. В дополнение к упражнениям из рабочей тетради и рабочим листам для описания и интерпретации построения музыкального произведения могут использоваться музыкальные ноты.

Традиционные учебные материалы обычно состоят из технических работ, упражнений для пальцев, последовательных сборников этюдов и сборников сонат в объемах. Диапазон выбора был определен в течение нескольких десятилетий, и в репертуаре большое внимание уделяется западной классической музыке. Многие традиционалисты используют только эту серию учебных материалов без какого-либо дополнительного репертуара и никогда не знакомят своих учеников с импровизациями и пением-игрой. При таком типе инструкций по игре на фортепиано, ориентированных на технику, учащиеся очень легко теряют интерес к фортепиано и, в конечном счете, к музыке, поскольку репертуар очень далек от их повседневной жизни, а процесс обучения совершенно скучен. Этот тип традиционного преподавания в музыкальном образовании вообще непрактичен и способен ограничить всестороннее развитие студента в музыкальном искусстве.

Большинство основных методов обучения игре на

фортепиано были доказаны как практически невыполнимые и сравнительно монофункциональные на протяжении десятилетий большим количеством учащихся, которые бросили обучение игре на фортепиано в течение ряда лет. Новые методы преподавания игры на фортепиано определяют то, что учебный процесс должен включать в себя обучение навыкам пения, игры и импровизации вместе, а не по отдельности, с самого начала процесса обучения. Однако структура метода обучения должна начинаться с простейших концепций и простых упражнений.

Программы новой концепции образования, где внедряются интерактивные методы обучения, помогают свести к минимуму рутину в работе учителя и помогают каждому ученику уделять больше внимания овладению педагогическими навыками, подготовиться к вызовам современного мира, а также сформировать гибкое мышление и способность быстро учиться. К ним относятся использование онлайн-ресурсов, таких как Digital Audio Workspaces и облачных приложений Soundation и SoundTrap, которые предоставляют возможность творчески организовать процесс обучения будущих специалистов.

Анализ научных исследований показывает, что в условиях меняющейся образовательной парадигмы в высшей школе определенно целесообразно перейти к какой-либо новой технологии обучения (в том числе интерактивной), ориентированной на личностное развитие и саморазвитие студентов [1, с. 5].

Активное развитие и использование электронных образовательных ресурсов, информационных и мультимедийных источников, онлайн учебников и пособий, образовательных программных средств все чаще становятся типичными явлениями музыкального образования.

Ученые подчеркивают важность использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в музыкальном образовании для превращения его в высокохудожественный высокотехнологичный процесс [2, с. 15]. Новое программное обеспечение, органично сочетающее традиционные педагогические инструменты музыкального образования и возможности ИКТ, активно развивается и разрешает использование компьютеров в качестве профессионального инструмента для будущих учителей музыки. В учебный процесс входят следующие элементы: теория, практика, контроль, индивидуальная работа.

Например, «Соната до-диез минор, соч. 27 № 2» была написана Л. Ван Бетховеном летом 1801 года и опубликована в следующем году с посвящением семнадцатилетней ученице, графине Джульетте Гвиччарди. С 1830-х

годов соната, являющаяся одним из самых популярных произведений Бетховена, известна под неоригинальным, но броским названием «Лунная соната». Однако композитор определил сонату совершенно по-другому: квази-уна-фантазия. Этот термин приводит к творческой идее, подчеркивающей важность художественного воображения. Воображение художника, возвышающееся над «классическими» правилами мастерства, играет решающую роль в обеих сонатах для фортепиано с формальными формами, неортодоксальными, далекими от традиционных образцов.

Вместо сонатного аллегро с противоположными темами по характеру «Соната до-диез минор» начинается с медленного Adagio sostenuto. Вторая часть Ре-бемоль мажор начинается с контрастного трио тонов. Финал произведения, однако, очень бурный и драматический Presto agitato — только здесь Бетховен решился на принципы типичной сонатной формы. Если начало Сонаты должно было звучать в постоянном темпе, то в финале Бетховен сознательно создал динамическую противоположность, точно отметив выразительные акценты и подчеркнув громкие кульминации.

Однако возникает вопрос – почему соната до-диез минор является «Лунной сонатой»? Этим общим названием, а точнее прозвищем, произведение обязано немецкому поэту и музыкальному критику Людвигу Рельштабу, который в 1832 году совершенно буквально описал поистине необычную, нереальную звуковую ауру первой части. Реллштаб увидел в этих звуках берег Люцернского озера в Швейцарии, видимый или созерцаемый в лунном свете. Это не единственная ассоциация — внемузыкальная, произвольная и далекая, — которую вызывает первая часть Сонаты. Карл Черни, ученик Бетховена, связывал свои впечатления, например, с «ночной сценой, в которой мы слышим издали утрашающе печальные голоса». Учитывая, что прекрасная графиня Джульетта Гвиччарди была равнодушна к Бетховену - грустное адажио звучит как мрачное напоминание о невыраженных чувствах двух молодых людей.

Учебный процесс на занятиях музыкой в высшей школе можно построить следующим образом:

1. Предварительный тест: анонимное ознакомление с музыкальными примерами и оценка музыкальных примеров.
2. Расширение информации о жизни и творчестве композитора на индивидуальной основе с помощью учебника и рабочей тетради;
3. Просмотр фильма «Лунная соната» (1988) в качестве групповой работы; частичный просмотр фильма «Бессмертная возлюбленная» (1994) в качестве групповой работы; обсуждение композитора и его творчества с классом.

Документальный фильм, который знакомит с представленным композитором используется в качестве дополнительного материала в процессе обучения. Поэтому можно сделать выводы о том, что введение в работу музыкальных материалов, посвященных Л. Ван Бетховену, не включает в себя создание повествования или использование активизации учебной деятельности.

Ожидаемым результатом данного занятия становится профессиональная инструментальная компетентность. Это позволит студентам свободно играть на музыкальном инструменте (фортепиано), а также использовать его в концертной, образовательной и исполнительской деятельности; приобретать навыки чтения нот, переложения, подбора музыки на слух; развивать навыки подбора инструментальной музыки для студентов во время занятий музыкой уроки и внеклассные мероприятия.

Теоретическая составляющая направления направлена на формирование и развитие когнитивного фактора в области устройств для чтения через студентов и их актерскую компетентность. Данный аспект содержал текстовые материалы лекций с дисплеями, диаграммами, таблицами, а также мультимедийные факторы (аудио-, видеофрагменты, картинки, репродукции произведений изобразительного искусства и пр.). Лекционный материал представлен в кратком изложении и дополнен музыкальными композициями для прослушивания.

Практический аспект овладения базовым музыкальным инструментом (фортепиано) направлен на формирование операционной составляющей инструментальной и исполнительской компетенции и способствует развитию способностей обращать внимание на мелодию, без труда играть на музыкальном инструменте, правильно выбирать мелодии на слух, развивать иные музыкальные хобби, развивать инновационного музыкального мышления.

Музыкант должен знать и систематизировать музыкальные формы, иметь довольно много знаний об инструментальных композициях и музыкальных произведениях литературы (в дополнение к биографиям композиторов, записям о музыкальных произведениях), понимать проблемы музыкальной эстетики. Кроме того, изучение исполнения музыкальных и инструментальных произведений включает использование знаний об междисциплинарных связях с литературой, культурными исследованиями и различными видами искусства (изобразительное искусство, театр, кино и хореография). Передовые технологии, в основном мультимедиа и различные компьютерные технологии, значительно помогают углубить информацию о конкретном музыкальном явлении с помощью специальных типов записей (текстовых, графических, видимых — статических и динамических).

Следующий пример «Симфония № 5 до минора, соч. 67» Людвиг ван Бетховена начинается с мотива, широко известного как «тема судьбы». Бетховен не предлагает публике ни предисловия, ни подготовки — он бросает ее прямо в действие, где события происходят одно за другим в головокружительном темпе. В этом получасовом произведении нет ни одного лишнего звука, и все настолько естественно, что кажется, будто Бетховен просто сел и написал свою Пятую без каких-либо вычеркиваний и исправлений. Между тем все было ровно наоборот — работа над этим произведением была крайне нудной и долгой, так как продолжалась около 10 лет.

Сама «тема судьбы» кажется достаточно интересной, чтобы на мгновение сосредоточиться на ней. Вместо плавного перехода — каждая нота сильно распевана и подчеркнута. Между тем, знаменитый мотив судьбы начинается со слабой части такта, потому что ударение приходится на паузу. Данная романтическая идеология видела представлена как выражение борьбы Бетховена с судьбой (в данном случае — собственной глухотой) и героической борьбы за личное счастье. Эта симфония идеально вписывается в этот шаблон — после жестоких схваток, сомнений и моментов смирения наступает триумф. Исключительное положение этого произведения подтверждается тем, что это была первая полностью записанная симфония в истории фонографии.

Данное музыкальное произведение предлагается изучать следующим образом:

1. основная деятельность — поиск статистических данных об образе жизни и произведениях композитора в Интернете, а также поиск его фортепианных пьес, написанных выдающимися пианистами, поиск его произведений с аналогичным названием);
2. основная деятельность — аналитический: музыковедческий, музыкально-педагогический и интерпретационный анализ определенных произведений Л. Ван Бетховена для фортепиано;
3. появление аналитических схем; эстетическая и стилистическая оценка картин и оценка принципа воплощения музыкального выражения в произведениях художника).

Конечная деятельность анализа деятельности композитора превратилась в интерпретацию трех музыкальных произведений композитора, которые наблюдались с помощью мультимедийного видимого материала, предоставляя художественные работы с помощью этого автора, тесно связанные с его музыкальными произведениями и включает в себя:

1. изучение научных статей;
2. прослушивание аудиофайлов;
3. просмотр фильмов, которые обеспечивали «погружение в историю»;

4. поиск музыкальных и актерских интерпретаций произведения, выполненных известными и малоизвестными пианистами, с целью анализа и оценки интерпретаций автора;
5. интерпретаций музыкального произведения, предназначенного для позитивной аудитории, наряду с использованием обобщенной информации из различных сетевых ресурсов и проведением радикального анализа моды композитора и его использования музыкального подхода;
6. использование онлайн-библиотек мелодий;
7. использование цифрового контекста мультимедийных энциклопедий и других информационных курсов;
8. запись общего исполнения музыкальной композиции с помощью цифровой видеокамеры или телефона для дополнительной оценки перевода музыкального произведения (самостоятельно или с преподавателем);
9. привлечение видимых ассоциаций посредством поиска произведений живописи и других изящных искусств, творческих аналогий, которые углубляют перевод содержательного материала музыкальной композиции.

Таким образом, использование разных произведений Л. Ван Бетховена создает разные возможности для

эффективных методик преподавания, где в полной мере обеспечивается интерактивная деятельность и более интенсивная работа учащихся на занятиях. Распространение высококачественных учебных материалов через Интернет является большим шагом на пути к повышению интереса широкой общественности к игре на фортепиано.

Доступность онлайн-материалов для преподавателей будет способствовать дальнейшему повышению уровня преподавания игре на фортепиано во время их педагогической практики.

Представленные методы обучения способствуют улучшению определенных музыкальных и исполнительских компетенций:

1. развитие характера музыкального вопрошания, овладение навыками самопрезентации и общения с особой аудиторией;
2. введение аудиальной модели общего исполнения и интерпретации музыкального произведения;
3. развитие способности использовать средства массовой информации во время обучения в школе и значительно изучить собственную деятельность в средствах массовой информации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андросова Д.В. Символизм и поликлавиризм в фортепианном исполнительстве XX в. Монография. – Одесса, Астропринт, 2014. – 400 с.
2. Васильева А.Г. Методика проведения дистанционного урока по классу фортепиано // Наука и Просвещение. – 2020. – С. 179-181.
3. Горбатова О.В. Бетховен в пространстве кинотекста: «Лекция 21» А. Барикко // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2016. – №1. – С. 178-183.
4. Кириллина Л.В. Бетховен. – М.: Молодая гвардия, 2019. – 496 с.
5. Мысли о Бетховене. Российские пианисты об исполнении фортепианных сочинений Л. ван Бетховена / сост. Б.Б. Бородин, А.П. Лукьянов. – М.: Классика-XXI, 2010. – 141 с.
6. Смирнов В. Реквием XX века: в 5-ти частях – Ч. 1. Изд. 2-е, доп. и исправ. – Одесса: Астропринт, 2009. – 680 с.
7. Шевченко Л.М. Жанрово-стилевые предпочтения наследия Л. Бетховена и Ф. Листа в репертуаре украинских пианистов мирового уровня от XIX и XXI столетия // European Journal of Arts. – 2020. – №2. – С. 125-132.

© Ли Сюэлянь (2474435787@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»