

Коняхина Марина Сергеевна

Marina Konyakhina

музыковед, преподаватель, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО
Московское военно-музыкальное училище
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова МО РФ
musicologist, teacher, postgraduate student of FSBI "IAE&CS RAE"
Moscow Military Music Colledge
named after Lieutenant General V.M. Khalilov
Ministry of Defense of the Russian Federation
e-mail: skercadg@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

**Students' music culture development in the process the educational discipline
«Analysis of music composition» study**

Ключевые слова: музыкальная культура, анализ музыкальных произведений, стиль эпохи, жанр, художественное восприятие.

Keywords: music culture, analysis of musical composition, epoch style, genre, artistic perception.

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования музыкальной культуры обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений». Автором затронуты содержательные и структурные компоненты, стилистические и жанровые особенности при работе с музыкальным сочинением. Выявлена проблематика овладения теоретическими и практическими знаниями в определении формы произведений. В статье раскрыты целевые ориентиры и методические приемы обучения по данной дисциплине, а также выделены критерии (художественно-исследовательский, культурно-исторический, музыкально-исполнительский) и показатели формирующихся качеств музыкальной культуры при работе с музыкальными произведениями.

Abstract. The article considers the problem of the students' music culture development in the process of the educational discipline «Analysis of music composition» study. The author touches on the content and structural components, stylistic and genre features during work with a musical composition. The problem of mastering theoretical and practical knowledge in determining the form of works has been identified, and the criteria (art-research, cultural-historical, musical-performing) and indicators of the musical culture emerging qualities during work with musical composition are also highlighted.

*«Культура – это то, что формируется человеком
и что формирует человека».*

Ю. М. Лотман

1. ВВЕДЕНИЕ. Проблема формирования музыкальной культуры обучающихся является одной из актуальных проблем современного профессионального образования, что связано, прежде всего, с развитием художественного восприятия и образного мышления учащейся молодежи.

Музыкальная культура личности в исследованиях ученых охватывает многоплановый и разноуровневый конструкт, включающий: готовность обучающихся осуществлять глубокий анализ содержательной (образно-смысловой) и структурной (формообразующей) сторон музыкальных произведений; анализировать творческую деятельность композитора в контексте исторической эпохи; определять музыкально-стилистические парадигмы сочинения; проявлять ценностное отношение к произведениям музыкального искусства и др.

Слово *анализ* (от греч., разложение) в своем общем значении – метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на составные части [7, с. 20].

Музыковед Е.А. Ручьевская, рассматривая произведения музыкального искусства, выделила в нем «процессуальность» и «развертываемость» во времени и пространстве. Она обратила внимание на двойственность сторон музыкальных сочинений: 1) процессуальность и целостность; 2) непрерывность и расчлененность, что составляет нерасторжимое единство в классическом музыкальном искусстве» [3, с. 3]. Е.А. Ручьевская выделяет внешнее проявление условий формы – стилистику и жанр. В ее исследованиях стиль определен как отношение субъекта творчества (композитора, художника) к объекту.

Следует отметить, что «стиль эпохи» в творчестве многих известных художников и музыкантов обычно отражает инновационные направления своего времени в опережении. То есть новые веяния улавливались ими и отображались в творчестве с опережающей силой, которая многим изначально была непонятна, а, следовательно, недоступна к восприятию (к примеру, так воспринимались многие современные электроакустические сочинения).

Стиль в искусстве (от лат., *stylus*, от греч., *stylos*, – стержень для письма), устойчивое единство художественно-образной системы, выразительных средств искусства [7, с. 392].

Понятие «стиля» употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, различных художественных направлений и индивидуальной манеры художника. Стиль служит одним из связующих элементов в синтезе искусств, приобретая наибольшую степень органичности и целостности (готика, барокко, классицизм и т.д.). По мнению Л.П. Печко, будучи относительно самостоятельным, образуя собственную традицию, стиль может при известных условиях существовать дольше, чем социально-культурная ситуация, его породившая, сталкиваясь с другими стилями [2, с. 44]. В формировании стилей участвуют многие социальные и культурные предпосылки, связанные с представлениями о природе искусства, его функциях, выражаемых в творческом методе и мировоззрении автора. Отличия музыкальных стилей допускают существенные различия аналитического подхода, включая целостный (форма – процесс) и расчлененный (форма – кристалл). В связи с этим, в развитии

музыкальной культуры обучающихся, стоит задача овладения двумя подходами, что позволяет анализировать сочинения различных эпох.

Цементирующим и, вместе с тем, разграничивающим в любом подходе является определенный мелодический остов или определенное ритмическое, обертоновое, интервальное, аккордовое образование, благодаря которому, образуются все звенья конструкции целого.

Категория «жанр», в большей степени, - это декларирование авторского замысла [7, с. 131]. Именно по его внешнему проявлению легко считывается не только национальный колорит произведения, но и исторические события определенного времени.

В поисках наиболее эффективных технологий исследователь Е.Ф. Командышко предлагает опираться на экскурсионный метод познания и разработку культурно-познавательных маршрутов, что значительно расширяет возможности для освоения творческого, исторического и жизненного пути известных композиторов, художников, ученых [1, с. 11].

На современном этапе экскурсионный метод познания особое значение приобретает в контексте современной теории музыкального содержания и выделения аспектов специального и неспециального музыкального содержания [5].

Аналитическая работа обучающихся над музыкальным произведением происходит в процессе непрерывного разбора его выразительно-смыслового содержания, композиционной и жанровой основ и всех основополагающих музыкальных компонентов: мелодии, гармонии, фактуры, тембра, ритма и т.п. Итог аналитической работы – это синтез сложившегося образного строя музыкального сочинения в едином стилистическом гармоничном целом.

Рассмотрев музыкально-образный строй в контексте с формообразующими компонентами, далее с обучающимися обсуждается проблема сущностной характеристики содержания произведения, в котором, собственно форма - материальна, поскольку может быть схематизирована, т.е. определена визуально или воспринята слухом. Таким образом, данная работа является своеобразным «проводником» от композиторского замысла (осмысленного образа) в объективную воспринимаемую реальность. В ней форма, по мнению исследователей, это своеобразный «мост» между виртуальным и реальным, то есть между художником и публикой, субъектом и объектом творчества [6, с. 66].

В контексте данной работы приобретают особую значимость как дифференциация, так и систематизация характерных для разных эпох интонационных оборотов, жанровых предпочтений, стилистических приемов, что позволяет вначале определить музыкальную форму, а в дальнейшем, относительно свободно апеллировать художественно-образным содержанием и формообразующим компонентом. Следует учитывать, что именно исторический аспект включает в себе потенциальные возможности видения музыкальных форм в их движении, развитии и обновлении. Данные составляющие элементы анализа музыкальных произведений, базирующиеся на структуре типологических сопоставлений, оказываются весьма результативными, поскольку такой

сравнительный метод действительно раскрывает музыкальный кругозор обучающихся, их широкий спектр овладения художественным материалом.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Формированию музыкальной культуры обучающихся в профильном учебном заведении способствует конгломерат учебных дисциплин: специальный, ансамблевый и оркестровый классы, а также музыкально-теоретические дисциплины, включая учебный курс «Анализ музыкальных произведений».

«Анализ музыкальных произведений» является базовой учебной дисциплиной в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального музыкального образования. Именно этой учебной дисциплине отводится важная роль в формировании музыкальной культуры обучающихся. Предметом изучения дисциплины являются основы музыкальных форм и их практический анализ.

Теоретические занятия по анализу музыкальных произведений преимущественно выстраиваются по интегративному принципу обучения и связаны с учетом обобщения знаний смежных дисциплин: «Музыкальная литература», «Гармония», «Элементарная теория музыки», «История мировой культуры», «Чтение оркестровых партитур», «Специальный инструмент» и др.

Успешное проведение теоретических занятий обеспечивается реализацией всех видов учебной деятельности (вводной, установочной, текущей, обзорной, заключительной) с учетом особенностей аудитории, дидактическими целями и поставленными задачами. Теоретические занятия должны стимулировать познавательную активность обучаемых, способствовать освоению теоретико-методологических основ аналитической работы и особенностей применения получаемых знаний в будущей профессиональной деятельности.

Содержание программы учебной дисциплины базируется на освоении основных категорий, терминов и понятий, включая: 1) функции частей в музыкальной форме, важнейшие приемы развития и формообразования, типы изложения, масштабно-тематические структуры, период; 2) основы музыкальных форм и их связь с историческими эпохами (барокко, классицизм, романтизм, XX век), объединяющими разные виды деятельности: структурно-аналитическую, интонационно-образную, художественно-творческую.

Целевые ориентиры данной учебной дисциплины последовательно раскрываются на лекционно-теоретическом материале и предложенных к восприятию музыкальных сочинениях разных композиторов от XVII до XXI века.

Методические приемы обучения. Освоение учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» сопровождается постоянным обновлением методических приемов обучения. Подготовка преподавателем материала строится не только на подборе произведений для зрительного и слухового восприятия, но и на выборе определенного круга вопросов и возможных заданий к ним. В определенной мере это заключается в ориентации обучающихся на аналитическую работу, которая выстраивается согласно дидактическому принципу педагогической практики - от простого к сложному.

Практические занятия имеют цель приобретения обучающимися умений, знаний и компетенций. В их основе – освоение техники аналитической работы и реализация художественно-творческой деятельности в проектном формате. Усилия преподавателя в процессе проведения практических занятий должны быть направлены на усвоение определенных алгоритмов анализа и совершенствование профессиональной подготовки музыканта-исполнителя в условиях представления индивидуальной курсовой работы (проекта).

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и обогащение полученных знаний и умений. Она также связана с индивидуальной работой над проектом: описанием биографических сведений о композиторе, жанровых особенностей произведения, составлением схемы формы произведения (или его части), описательной характеристикой формообразующих особенностей произведения и связанных с ним художественно-образных констант. В период самостоятельной работы преподаватель проводит консультации, которые носят мелкогрупповой или индивидуальный характер.

Выполнение устного и письменного анализа (составление схем музыкальных произведений (или фрагментов произведений), практическое выполнение анализа музыкальной формы заданных произведений (или фрагментов произведений) проводятся с целью приобретения обучающимися профессиональных компетенций: умение выполнять аналитическую характеристику музыкальной формы, обретение навыка рассмотрения музыкальных произведений в единстве содержательных компонентов и формообразующих структур, освоение техники компетентного применения полученных знаний и умений в курсе музыкального анализа для дальнейшей профессионально-педагогической работы, умение правильно дифференцировать функции частей музыкальной формы, знания жанровых особенностей произведения, влияющих на организацию формы целого.

В результате устного и письменного анализа преподаватель проверяет у обучающихся: грамотность владения функционально – гармоническими основами музыкальных произведений, умение точно определять формы музыкальных произведений, степень понимания стиля и художественного образа в контексте эпохи, умение работать в коллективе, навык принятия решений в нестандартных ситуациях, уровень профессионального и личностного развития.

Определенная доля схематизации, без которой сложно осуществить восприятие всей конструкции сочинения, допускает важную деятельность обучающихся по структурированию знаково-символических связей, что происходит «одновременно в двух направлениях и постоянном соотношении символического и реального плана» [1, с. 8]. При этом смысловое содержание музыкального произведения максимально полно раскрывается лишь на основе всестороннего аналитического подхода, где принцип от частного к общему и, наоборот, от общего к частному применен в равнозначной мере. Так, алгоритм методики аналитической работы может состоять из трех этапов:

- на первом этапе осуществляется работа по дифференциации тем, всесторонней образной характеристики (жанровой основы, анализа контрастов), ладогармонических характеристик;

- на втором этапе происходит анализ тонально-гармонического плана произведения, т.е. компонентов структуры тем, компилятивности образов, включая функциональный разбор;

- на третьем этапе, в определенной мере, осуществляется систематизация содержательной стороны тематизма, т.е. синтезирование музыкально-образной и художественной характеристик и общее определение всей ладогармонической структуры.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ. Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных результатов.

Обучающийся должен *знать*: простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату; понятие о циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; специфику формообразования в вокальных произведениях; жанровые особенности произведения, влияющие на организацию формы целого; функционально – гармонические основы; специфику формообразования в вокальных произведениях.

Обучающийся должен *уметь*: выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора; компетентно применять полученные знания и умения в курсе музыкального анализа для дальнейшей педагогической работы с учащимися.

Обучающийся должен *владеть*: информацией о современных способах аналитической работы и основных изменениях в сфере музыкальной культуры; способами организации художественно-творческой деятельности; навыками анализа эффективности исследовательской работы и оценки выполненного проекта.

В процессе освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» выделены основные критерии: художественно-исследовательский; историко-культурологический; музыкально-исполнительский. В каждом из них заключается определенно-конкретная показательная дефиниция. Так, например:

1) *художественно-исследовательский* критерий включает следующие *показатели*: точность определения музыкальной формы, текстологическое качество описания, быстрота работы с музыкальным материалом, адекватность восприятия, художественно-образная визуализация музыкального произведения;

2) *историко-культурологический* критерий включает *показатели*: определение эпохи создания произведения, характеристика содержания произведения (неспециальное), определение художественной и культурно-исторической ценности произведения;

3) *музыкально-исполнительский* критерий объединяет такие *показатели*, как: свобода владения инструментом, глубина погружения в музыкальную ткань произведения, ансамблевая сыгранность, артистизм и культура личности.

4. ВЫВОДЫ.

Процесс развития музыкальной культуры обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» направлен на:

- постижение важных элементов раскрытия эмоционально-образных характеристик в опоре на личное восприятие музыкального произведения;
- культурологический анализ и оценку исторических условий возникновения и создания музыкального сочинения;
- определение характерных жанровых и стилистических черт музыкального языка, определенных индивидуальных особенностей;
- раскрытие формы произведений с помощью конкретных музыкальных компонентов: мелодии, гармонии, фактуры, тембра, ритма, динамики и т.д.

Таким образом, современный образовательный процесс представляет важнейший этап для поиска содержания учебной деятельности, связанного с трансляцией музыкальной культуры и передачей подрастающим поколениям ее наиболее значимых образцов и художественных ценностей, что формирует музыкальную культуру и способствует творческой самореализации в процессе обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Командышко, Е.Ф. Художественный ресурс образовательного туризма [Текст] / Е.Ф. Командышко. -Учитель музыки №3, 2018. – С.7-14.
2. Печко, Л.П. Стили искусства: эстетические контексты. Монография. [Текст] / Л.П. Печко. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2010. – 195 с.
3. Ручьевская, Е.А. Классическая музыкальная форма [Текст] / Е.А. Ручьевская. – СПб.: Композитор, 1998. – 268 с.
4. Холопова, В.Н. Музыкальные эмоции [Текст] / В.Н. Холопова. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
5. Холопова, В.Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание [Текст] / В.Н. Холопова. – М.: ПРЕСТ, 2008. – 32 с.
6. Художественное восприятие произведения искусства как проблема художественного и эстетического воспитания школьника [Текст] / под ред. Л.Б. Михаленко, С.В. Анчукова, С.С. Венцлава. – СПб.: Экспресс, 2004. – 208 с.
7. Художественно-педагогический словарь [Текст] / сост. Н.К. Шабанов, О.П. Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Трикта, 2005. – 480 с.