

ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПИАНИСТА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Чжан Су¹

¹ Чунцинский педагогический университет, Чунцин, 400000, Китайская Народная Республика

Аннотация. Цель статьи заключается в конкретизации значения полифонического репертуара для развития пианиста в современном музыкально-образовательном пространстве. Выделены критерии, по которым отбирается полифонический репертуар. Он должен иметь развивающий потенциал для формирования полифонического мышления и развития полифонического слуха пианиста, оказывать позитивное влияние на различные стороны и качества личности, среди которых внимание, память, волевая сфера, эмоциональная отзывчивость. Полифонический репертуар должен представлять художественную ценность, и, в то же время, выделяться необходимостью стиливого разнообразия, его расширения и обновления за счет малоизвестных, современных, новаторских произведений. Выбор полифонических произведений должен отвечать критерию соответствия индивидуальным возможностям и потребностям обучающихся. Представлены методические рекомендации по выбору полифонического репертуара для пианистов на всех ступенях музыкального образования, связанные с принципами преемственности в обучении, с современными образовательными тенденциями. Установлено, что значение полифонического репертуара для пианиста заключается в формировании исполнительских навыков, психических качеств личности, стиливого понимания музыки, собственного правильного отношения к выбору репертуара, гармоничном развитии музыкальных способностей.

Ключевые слова: пианист, полифония, репертуар, критерии выбора, современные образовательные тенденции

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Чжан Су. Полифонический репертуар и его значение для развития пианиста в современном музыкально-образовательном процессе // *Вестник музыкальной науки*. 2024. Т. 12, № 1. С. 161–168. DOI: 10.24412/2308-1031-2024-1-161-168.

POLYPHONIC REPERTOIRE AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF A PIANIST IN THE MODERN MUSIC EDUCATIONAL PROCESS

Zhang Su¹

¹ Chongqing Pedagogical University, Chongqing, 400000, People's Republic of China

Abstract. The purpose of the article is to concretize the significance of the polyphonic repertoire for the development of a pianist in the modern music and educational space. The article highlights the criteria by which the polyphonic repertoire should be selected. It must have developmental potential for the formation of polyphonic thinking and the development of the pianist's polyphonic hearing, and have a positive impact on the development of various aspects and qualities of the individual, including attention, memory, volition, and emotional responsiveness. The polyphonic repertoire must have artistic value, and, at the same time, the need for stylistic diversity, its expansion and renewal through little-known, modern, innovative works is emphasized. At the same time, the choice of

polyphonic works must meet the criterion of compliance with the individual capabilities and needs of students. The article presents methodological recommendations for choosing a polyphonic repertoire for pianists at all levels of music education, related to the principles of continuity in teaching and modern educational trends. It has been established that the importance of the polyphonic repertoire for a pianist lies in the formation of performing skills, mental qualities of the individual, stylistic understanding of music, one's own correct attitude to the choice of repertoire, and the harmonious development of musical abilities.

Keywords: pianist, polyphony, repertoire, selection criteria, modern educational trends

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation: Zhang Su (2023), "Polyphonic repertoire and its significance for the development of a pianist in the modern music educational process", *Journal of Musical Science*, vol. 12, no. 1, pp. 161–168. DOI: 10.24412/2308-1031-2024-1-161-168.

Пианист должен обладать широким спектром знаний, умений и навыков, связанных с пониманием логики драматургического развития и архитектоники произведения, с эмоциональной гибкостью, способностью отражения тончайших переходов настроений в музыкальном развитии, с высоким уровнем технического мастерства, сочетающегося с художественными аспектами исполнения. Эффективная исполнительская деятельность пианиста основана на развитии профессиональных качеств, включающих владение всем арсеналом музыкально-выразительных средств инструмента, беглостью, исполнительской техникой, артикуляционной выразительностью, певучестью, культурой звука. Одним из главных аспектов мастерства пианиста является его владение полифонией, под которым понимается умение «расчлененно, дифференцированно воспринимать (слышать) и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии <...> несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий, – что составляет один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания» (Цыпин Г., 1984, с. 58).

Изучение полифонических произведений – обязательная часть учебного репертуара пианиста на всех ступенях музыкального образования. Под полифоническим репертуаром понимается совокупность произведений для фортепиано, в которых преобладает полифоническая

фактура, и на основе которых обучающиеся-пианисты постигают основы полифонического мастерства. Многоголосные произведения, написанные в полифонических жанрах и формах (преимущественно имитационных), развивают у обучающихся полифоническое мышление, умение распределять внимание между несколькими отдельными голосами и «вести» их, не утрачивая целостности мелодических линий, выстраивать форму целого и удерживать внимание слушателей.

Владение пианистом полифонией во многом зависит от грамотно подобранного репертуара, на материале которого обучающийся сможет достигнуть вышеуказанных умений и навыков. В ситуации модернизации музыкального образования вопросы полифонического репертуара требуют пересмотра. Обращением к данной проблеме обусловлена актуальность исследования.

В современном музыкально-образовательном процессе полифонический репертуар пианиста должен отвечать ряду критериев. Прежде всего, он должен иметь развивающий потенциал для формирования полифонического мышления и развития полифонического слуха пианиста, под которым понимается «способность дифференцированно воспринимать и оперировать в музыкально-исполнительском процессе несколькими самостоятельными, автономно развивающимися мелодическими линиями» (Цыпин Г., 1984, с. 59). В этом смысле полифонический

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

слух – один из аспектов целостного представления в феномене музыкального слуха, наряду с такими его составляющими, как мелодический, гармонический, ладовый, тембровый слух и др. Все эти аспекты слуха, в совокупности с чувством ритма и эмоциональной отзывчивостью на музыку, развиваются в процессе музыкального воспитания в комплексе, оказывая взаимное влияние друг на друга. Поэтому еще одним важным критерием формирования полифонического репертуара является его универсальность и, образно говоря, «комплексность» в плане развития всех направлений музыкального мышления и всех составляющих музыкального слуха.

Универсальность полифонического репертуара заключается в его влиянии на развитие разных сторон и качеств личности, в том числе на внимание, память, мышление, волю, эмоциональную отзывчивость, творческий потенциал, общий кругозор. Так, исполнение полифонических произведений требует умения распределить восприятие между всеми голосами, выделяя при этом главные (тематические) и второстепенные (нетематические) среди них, и в то же время проводя целостно каждый голос, подголосок, мелодическую линию.

В процессе исполнения полифонического произведения действия пианиста в каком-то смысле уподобляются деятельности режиссера: он контролирует и координирует разные голоса, слышит фактуру по горизонтали («ведет» мелодические линии) и по вертикали (выстраивает гармонию, играет ритмически одновременно), согласовывает движения правой и левой руки, использует педаль, определяет силу удара пальцев, плавность артикуляции, динамику и т. д. Таким образом, полифоническое сочинение как никакое другое произведение способствует развитию внимания обучающегося, а особенно того компонента, который называется распределением внимания.

Кроме того, полифоническая музыка имеет сложную внутреннюю организацию, строго и рационально продуманную форму, и при этом нередко довольно серьезное, сложное содержание, что в целом требует значительно больших затрат ресурсов памяти, чем произведения других жанров (например, этюды, пьесы). Соответственно, полифонический репертуар оказывает значительное воздействие и на развитие памяти обучающихся-пианистов. Не менее активно в процессе работы над полифоническими сочинениями происходит развитие исполнительской воли. Под ней подразумевается умение организовать свою профессиональную деятельность в нужном направлении в соответствии с рациональностью использования тех или иных художественно-технических возможностей.

Проблема формирования и развития навыков исполнения полифонии стоит не только перед молодыми начинающими исполнителями, нередко она возникает и у более опытных пианистов, которые обращаются, например, к современным полифоническим произведениям. В таких случаях все вышеназванные сложности обостряются из-за обновлений музыкального языка, внедрения новых композиторских техник, которые уже с XX в. становятся доминирующей сложностью для пианиста, исполнителя современной академической музыки XX–XXI столетий.

Важным критерием для выбора произведений полифонического репертуара является художественная ценность. Как показывает практика, музыкально-педагогическая система уже давно отобрала из всего накопленного фортепианного наследия те лучшие эталонные образцы, которые имеют непреходящую художественную и культурную ценность, например, произведения И.С. Баха. Однако полифонический репертуар продолжает постоянно обновляться, расширяться, регулярно появляются новые полифони-

ческие сочинения современных композиторов, что требует особого внимания педагогов к развивающему потенциалу и художественной ценности этой музыки.

Художественно-содержательная ценность полифонической музыки, как правило, довольно высока: полифония, несмотря на ее ассоциации с «серьезностью» и «старинностью», на самом деле совершенно не ограничена по своей выразительной палитре и содержательному богатству. «Возможности многоголосия практически безграничны, – подчеркивал Д. Шостакович. – Полифония может передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества» (Протопопов В., 1978, с. 362). Важно найти и «услышать» в этой музыке все грани ее художественного содержания, которые, бесспорно, обогатят внутренний мир и эмоциональную сферу ученика.

Отсюда следует критерий стиливого разнообразия: несмотря на наличие «золотого фонда» полифонической фортепианной музыки (на практике связанного, прежде всего, с барочной музыкой и именем И.С. Баха), полифонический репертуар не должен ограничиваться этим «фондом» и музыкальным наследием эпохи барокко. Обучающихся нужно по возможности знакомить и с раннебарочной музыкальной культурой, и с полифонией классико-романтического периода, и с разнообразными произведениями современной эпохи, в которую полифония вновь стала очень востребованной. Для этого педагог должен хорошо разбираться в полифонической музыке разных эпох, изучать малоизвестные страницы фортепианного творчества классиков, интересоваться сочинениями современных композиторов разных национальных школ, стремиться к расширению и обновлению полифонического репертуара.

Старинные полифонические пьесы можно найти у Г. Перселла, К. Граупнера, в сюитах А. Корелли. Две пьесы в тради-

циях полифонического цикла написаны П.И. Чайковским – это Прелюдия и Фуга в малоизвестном цикле «Шесть фортепианных пьес», ор. 21. Несложные, но интересные полифонические произведения встречаются у М.И. Глинки («Двухголосная фуга», «Полифоническая пьеса»), А.Н. Скрябина («Канон»), А.К. Лядова («Прелюдия», «Канон»), С.М. Майкапара («Менуэт», «Фугетта», «Канон»), Н.Я. Мясковского («Две легкие фуги», «Элегическое настроение», «Охотничья переключка», «В старинном стиле»), К. Караева («Детская полифоническая сюита»). Полифоническая музыка XX столетия «оказалась органично включенной и в авангардные, и в традиционные области» композиторского творчества (Гуменная Т., 2023, с. 70). Из современных российских композиторов можно отметить полифонические произведения для фортепиано Д. Кабалевского, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Р. Щедрина, Г. Свиридова, А. Холминова, Ю. Буцко, С. Слонимского, М. Скорика, В. Бирика, С. Фейнберга, Э. Денисова, М. Кажлаева, Б. Тищенко, Р. Леденева и др. Для пианистов более высокого уровня можно найти массу примеров полифонических циклов, которые в XX в. очень охотно сочиняли композиторы, наследуя традиции И.С. Баха.

Так, циклы наподобие «Хорошо темперированного клавира» из 24 прелюдий и фуг появились у Д. Шостаковича, Р. Щедрина, И. Ельчевой, М. Скорика, А. Флярковского, С. Слонимского. Подобный цикл из интерлюдий и фуг написал немецкий композитор П. Хиндемит, дав ему название «Ludus tonalis» («Игра тональностей»). Оригинальное претворение малого цикла «прелюдии и фуги», связанное с синтезом европейских традиций и национальной ладовой основы, представлено в творчестве китайских композиторов: Дин Шандэ, Ли Сианя, Ван Лисана, Яо Хэнъю, Чэнь Минджи, Ю Сусянь (Цао Синьюй, 2021, с. 70). Широко представлены

полифонические произведения и творчестве композиторов других национальных школ.

При таком многообразии полифонического репертуара всегда остро стоит проблема его соответствия индивидуальным возможностям и потребностям учащихся. Например, от уровня сложности зависит и успех ученика, и развивающее воздействие полифонии. Если произведение будет слишком легким, то его изучение не приведет к творческому и профессионально-техническому росту исполнителя, а если, напротив, навыков пианиста недостаточно для освоения произведения, и оно окажется слишком сложным, то работа может быть не доведена до конца, не принесет удовлетворения и чувства успешности или же может быть сопряжена с большим количеством рисков. Поэтому педагогу следует очень внимательно относиться к выбору полифонического репертуара.

Приведем пример: в сфере традиционного, давно закрепившегося в педагогической практике репертуара, взятого из полифонического творчества И.С. Баха, особенно выделяются его циклы «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», «Инвенции» и «Хорошо темперированный клавир». Они демонстрируют различные уровни полифонического мастерства. И.С. Бах в предисловии к «Инвенциям» указывал, что эти произведения являются своеобразными ступенями на пути развития полифонического мышления: сначала он рекомендует осваивать двухголосные инвенции, затем трехголосные (он их называл «Симфониями»), а в дальнейшем переходить к прелюдиям и фугам.

Однако на практике нельзя руководствоваться только этими рекомендациями: нельзя играть, например, все инвенции исключительно в ДМШ, а прелюдии и фуги – только в вузе. Полифоническая музыка И.С. Баха очень богата и разнообразна как по содержанию, так и по

сложности полифонической техники, поэтому в ней можно найти произведения для любого уровня подготовки учащегося-пианиста. Так, пьесы из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» подойдут для учащихся ДМШ разных классов: если большинство менуэтов, «Марш» G-dur, «Ария» d-moll, «Мюзет» (знаменитая «Волынка») по силам начинающим пианистам, то с полонезами, «Хоральной прелюдией», «Соло для клавесина» справятся только самые способные, и лучше включить их в программу средних классов.

Двухголосные инвенции практически в полном объеме подходят для программы ДМШ, однако инвенции ми-бемоль мажор и ля мажор могут быть отнесены только к программе старших классов либо колледжа и музыкального училища – по причине их масштабности, техничности, быстрых темпов. Трехголосные инвенции обычно исполняются в старших классах ДМШ и ссузах, хотя инвенции до минор, соль минор, ля минор могут быть вполне по силам и учащимся средних классов.

Еще более труден выбор репертуарной политики относительно малых полифонических циклов из «Хорошо темперированного клавира»: с одной стороны, полифония здесь на высшем уровне сложности, и раньше старших классов ДМШ она обычно не может быть качественно освоена. С другой стороны, если учащийся собирается участвовать в конкурсах, продолжать музыкальное образование, поступать в вуз или ссуз, то ему просто необходимо включить в программу «Прелюдию и фугу» И.С. Баха. Как правило, эти произведения считаются критерием успешного освоения полифонического мышления, и играть что-либо другое – это заведомо уступать другим конкурсантам или абитуриентам.

Сложность малых полифонических циклов И.С. Баха состоит в том, что они очень масштабны по замыслу и воплощению: прелюдия и фуга являются двумя от-

носителем самостоятельными номерами, каждый со своим образом, содержанием, техническими приемами, причем они еще и имеют определенные соотношения между собой – либо прелюдия подготавливает фугу в образно-эмоциональном плане, либо контрастирует ей. Фуга – высшая форма имитационной полифонии, что подразумевает ее техническую, фактурную, композиционную сложность. Это обуславливает выбор полифонических циклов И.С. Баха только для исполнения уже состоявшимися пианистами, обучающимися на уровне ссуза и вуза.

Однако есть в «Хорошо темперированном клавире» несколько примеров, доступных для исполнения в старших классах ДМШ: к ним обычно относят прелюдии и фуги соль минор, ре минор, до минор, фа-диез минор, фа-диез мажор из первого тома «Хорошо темперированного клавира», Прелюдию и Фугу фа минор из второго тома. Вышеназванные примеры из первого тома отличаются умеренными темпами, лаконичными темами, сравнительно прозрачной фактурой, нередко в них паузирует тот или иной голос, а интермедии строятся на простых узнаваемых оборотах, позаимствованных из темы. Пример из второго тома отличается быстрым темпом фуги и ее техническим характером, но вместе с тем она очень ясная по структуре и имеет небольшое количество проведений темы, а прелюдия – предельно краткая, неспешная, простая по фактуре. Это позволяет освоить перечисленные нами примеры учащимся пианистам ДМШ.

Помимо соответствия уровня сложности полифонического репертуара возможностям исполнителя, должны учитываться и другие индивидуальные качества, например, возрастные особенности, темперамент, характер, волевое развитие, мотивация, профессиональные планы и т.д. Так, ученики младшего школьного возраста по физическому

и психологическому развитию не способны к освоению масштабных полифонических произведений: в этом возрасте дети отличаются постепенным накоплением выносливости, внимания, памяти и всех мыслительных процессов, у них доминирует любознательность и эмоциональность восприятия, но почти отсутствует сформированная воля, мотивация, устойчивость внимания. Поэтому полифонический репертуар в этом возрасте должен, по возможности, соответствовать критериям лаконичности, программности, яркой образности. При этом нельзя отказываться от полифонии, потому что учащимся младших классов она дается с большим трудом: полифоническая музыка влияет на развитие психических функций, особенно внимания (возрастает устойчивость, способность к переключению и распределению внимания, чего требует многоголосная музыка), мышления (происходит переход от наглядно-образного к логическому мышлению, что позволяет осваивать рационально организованные полифонические формы) и волевых качеств (способности к самоорганизации).

Учащиеся среднего школьного возраста и подростки активно развиваются как в физическом, так и в психологическом плане, возрастает их выносливость, объем и активность памяти, усиливается стремление к знаниям, формируется волевая сфера и характер, всеми процессами управляет осознанная мотивация и самоорганизация, а мышление достигает своих высших форм – понятийного, абстрактного и творческого. В этом возрасте учащиеся уже способны осваивать и удерживать в памяти довольно протяженные и сложные полифонические произведения, для воплощения художественного содержания им уже не обязательно опираться на программные названия или яркие образные сюжеты пьес – они уже могут осознавать обобщенно-абстракт-

ное содержание музыки, понимать всю красоту строгих композиционных форм полифонии, проследить развитие нескольких голосов.

Возраст обучающихся ссузов и вузов характеризуется сформированностью психофизиологических качеств личности, ее социальной активностью, у пианистов отмечается доминирование интеллектуально-познавательной деятельности и осознанная профессиональная ориентация. У студентов к этому возрасту четко фиксируется взаимосвязь между качеством и количеством проделанной работы – художественным результатом, они понимают поставленные перед ними исполнительские задачи, способны полноценно осознавать и воплощать сложные замыслы полифонической музыки. Как указывают Е.П. Красовская и Хо Да, благодаря грамотно выстроенной системе музыкального образования к моменту поступления в вуз у пианистов накапливается значительный слуховой, исполнительский, музыкально-теоретический и музыкально-исторический опыт освоения полифонической ткани, что выступает прочной опорой к созданию высокохудожественных интерпретаций лучших образцов полифонических жанров (2019, с. 110).

Кроме того, обучение пианистов в вузе является благоприятным временем для освоения полифонической музыки XX в., насыщенной сложным современным музыкальным языком. Необходимо обогащать полифонический репертуар обучающихся за счет малоизвестных, современных, даже новаторских произве-

дений. Чуткий преподаватель должен посоветовать обучающемуся произведения, которые будут для него выигрышны, сильны, позволят развить необходимые стороны исполнительской техники, стилового мышления, общего кругозора.

На основании исследования можно сделать следующие выводы. Полифонический репертуар должен иметь развивающий потенциал для формирования полифонического мышления и развития полифонического слуха пианиста. Грамотно подобранный репертуар оказывает позитивное влияние на развитие различных сторон и качеств личности, в том числе внимания, мышления, памяти, волевой сферы, эмоциональной отзывчивости и др. Полифонический репертуар должен иметь художественную ценность и, в то же время, отличаться стилевым разнообразием. Одновременно выбор полифонических произведений для обучающегося должен отвечать критерию соответствия его индивидуальным возможностям и потребностям на разных ступенях музыкального образования. Полифонический репертуар в процессе музыкального воспитания не только обеспечивает обучающимся пианистам активное и гармоничное развитие музыкальных способностей, исполнительских навыков и всех психических качеств личности, но и постепенно сформирует у них собственное правильное и ответственное отношение к выбору репертуара, так как в дальнейшей самостоятельной деятельности профессиональные пианисты будут сами решать, что играть и как играть.

ЛИТЕРАТУРА

Гуменная Т.П. Полифонические произведения отечественных композиторов XX века // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2023. № 1. С. 69–74.

Красовская Е.П., Хо Да. Педагогические подходы к освоению полифонических циклов И.С. Баха и Д.Д. Шостаковича в классе фортепиано студентами Китайской Народной Республики // *Музы-*

REFERENCES

Cao Xinyu, Agdeeva, N.G. (2021), "The cycle «Prelude and Fugue» in Chinese music: an example of the cycle «Four Little Preludes and Fugues» by Ding Shande", *Iskusstvo, nauka, praktika* [Art, science, practice], no. 4, pp. 69–76. (in Russ.)

Gumennaya, T.P. (2023), "Polyphonic works of Russian composers of the XX century", *Bulletin of the International Centre of Art and Education*, no. 1, pp. 69–74. (in Russ.)

кальное исполнительство и образование. 2019. Т. 7, № 3. С. 105–125.

Протопопов В.В. Полифония // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. Т. 4. М.: Сов. энцикл., 1978. С. 344–364.

Цао Синьюй, Агдеева Н.Г. Цикл «прелюдия и fuga» в китайской музыке: на примере цикла «Четыре маленькие прелюдии и фуги» Дин Шандэ // Искусство, наука, практика. 2021. № 4. С. 69–76.

Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Просвещение, 1984. 176 с.

Krasovskaya, E.P., Kho Da (2019), “Pedagogical approaches to mastering the polyphonic cycles of J.S. Bach and D.D. Shostakovich in the piano class by students of the People’s Republic of China”, *Muzykal’noe ispolnitel’stvo i obrazovanie* [Musical performance and education], Vol. 7, no. 3, pp. 105–125. (in Russ.)

Protopopov, V.V. (1978), “Polyphony”, *Muzykal’naya entsiklopediya* [The musical encyclopedia], Vol. 4, *Sovetskaya entsiklopediya*, Moscow, pp. 344–364. (in Russ.)

Tsy-pin, G.M. (1984), *Obuchenie igre na fortepiano* [Learning to play the piano], *Prosveshchenie*, Moscow, 176 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Чжан Су, преподаватель Чунцинского педагогического университета (КНР)

E-mail: 291866455@qq.com

Author Information

Zhang Su, teacher at the Chongqing University (CPR)

E-mail: 291866455@qq.com

Поступила в редакцию 31.10.2023

После доработки 05.03.2024

Принята к публикации 06.03.2024

Received 31.10.2023

Revised 05.03.2024

Accepted for publication 06.03.2024