

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

MUSIC EDUCATION

Т. Алишевич

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ АВТОРСКОГО КУРСА «ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ»

T. Alishевич

FROM THE TEACHING EXPERIENCE OF AUTHOR'S COURSE «THE EVOLUTION OF MUSIC THINKING»

Автор предлагает концепцию преподавания музыкально-теоретических предметов на историко-стилевой основе на отделениях теории музыки и фортепиано. Методически курс выстраивается в единую теорию музыки, в котором приоритетными являются творческая направленность обучения, интеграция с курсом сольфеджио, развитие художественно-образной умственной деятельности студентов.

Ключевые слова: историко-стилевая основа, единая теория музыки, переструктурирование учебного материала, «Эволюция музыкального мышления».

The author suggests the concept of teaching of musical and theoretical subjects on the historical/stylistic basis on the departments of music theory and piano. From the view point of the method of teaching, the course is a consolidated theory of music, in which creativity of teaching, integration with the course of solfeggio development of the students' artistic intellectual activity are the priorities.

Key words: historical/stylistic basis, consolidated theory of music, restructure of teaching materials, «Evolution of musical thinking», «Analytical etudes».

Всё, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи.

Коменский

Современное музыкальное образование требует постоянного совершенствования. Многолетний педагогический опыт работы преподавателя-музыковеда позволяет высказать мнение, что существующая модель университетской системы обучения во всех звеньях музыкального образования не соответствует целостному изучению музыкального произведения с его учебно-воспитательным воздействием на личность: внутреннее единство музыки разделено на составляющие ее элементы. Возникает сильнейшее противоречие между единым процессом восприятия музыкального произведения как художественной целостности и дробным, «предметным» характером его изучения в учебных курсах. Музыкально-теоретические знания носят фрагментарный, дискретный характер, не объединяются в комплексную систему, не направлены ни на будущую практическую деятельность, ни на исполнительскую практику.

Общеизвестно, что только те знания, которые приобретены в результате собственной мыслительной деятельности, становятся личностными. Между тем анализ учебного процесса выявил некоторые печальные итоги: обучение не носит активного характера, а преимущественно сводится лишь к восприятию и слабому запоминанию сведений; потребность студентов в интеллектуальной работе подчас равна нулю. Эти выводы стимулировали поиск таких форм проведения занятий, благодаря которым, хотя бы частично, могли быть преодолены указанные недостатки, созданы такие педагогические условия управления процессом обучения, при которых студент самой методикой был бы направлен на развитие активного самостоятельного и даже критического мышления.

На протяжении более двадцати лет в Краснодарском музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова автор настоящей статьи преподаёт музыкально-теоретические

дисциплины на историко-стилевой основе. Методологической основой преподавания на отделении теории музыки явились две взаимосвязанные идеи: 1) слияние традиционных теоретических дисциплин (элементарной теории музыки, гармонии, анализа, полифонии) в *единую теорию музыки*; 2) выстраивание курса в *исторической последовательности*.

Разумеется, предлагаемая концепция потребовала серьезного переосмысления имеющегося учебного материала по теории музыки, реструктурирования и выстраивания его по «стреле времени». Колоссальная по объему и сложности работа привела к появлению нового учебного предмета «Эволюция музыкального мышления», теоретическое содержание которого разделено на эпохи, а внутри них – на крупнейшие персоналии. Общий тематический план строится в соответствии со сменой музыкальных стилей:

I курс – музыкальная практика IX–XVII веков;

II курс – классический период;

III курс – романтизм;

IV курс – конец XIX века и XX столетие, обобщение теоретических основ курса.

Объем учебных часов, отведенных на изучение содержания курса, не превышает предписанных для теоретических дисциплин в типовом учебном плане. Обучение построено на сочетании теоретической и практической частей и содержит разнообразные виды занятий: групповые и индивидуальные практические, лекции и семинары.

Одним из приоритетных направлений методики является принцип творческо-практической направленности обучения, что подтверждается содержанием форм практической части: аналитические задания (анализ нотного текста в предложенном ракурсе), практические (написание традиционных и творческих письменных работ, сочинение по моделям музыки различных эпох), упражнения на фортепиано, музицирование, опросы (в академической форме) и семинары.

Историко-стилевое построение всего музыкально-теоретического курса приводит к комплексному наполнению семестровых экзаменов. Итоговый междисциплинарный экзамен по теории музыки проводится по теме «Эволюция музыкального мышления».

Одной из наиболее интересных и увлекательных форм работы как для педагога, так и для студентов являются семинары, которые основаны на принципах проблемного метода обучения, предполагающего не пересказ лекций, а активное осмысление музыкального и теоретического материала определенного объема. Тематика семинаров демонстрирует исторический ракурс в освещении теоретических вопросов: например, «Драматургические принципы музыки Ренессан-

са», «Мелодия „L'homme armé“ в произведениях эпохи Возрождения», «Сонатно-симфонические циклы Моцарта (Бетховена)», анализ крупного научного исследования по теоретическому курсу и др. Главная цель состоит не только в усвоении полученной информации, но – ее осмыслении в историческом ракурсе, а также в развитии у студентов интуиции.

Взаимоотношения между музыкально-теоретическими предметами выстраиваются на основе межпредметной интеграции, которая приводит к формированию интонационно-стилевого словаря и качественно нового типа знаний. Особенно важно это отметить по отношению к курсу сольфеджио, который изучается на протяжении всего периода обучения, обеспечивая возможность «погружаться» в каждый исторический стиль с помощью пения, различных форм музицирования, слухового анализа: ни на минуту нельзя забывать о том, что музыкально-мыслительная деятельность имеет интонационную природу. Преподавание анализа музыкальных произведений, гармонии, сольфеджио, полифонии обновлено введением элементов семантики, стилевого анализа.

Большое значение в развитии стилевого мышления играют разнотипные практические задания в курсе гармонии: устный ответ, гармонизация мелодий, импровизация на фортепиано, сравнительный анализ (например, вокальных сочинений на один текст или нескольких музыкальных произведений на одну тему). Возможно выполнение практических работ на одну тему: варианты решения задач по гармонии, написание рефератов, «ракурсный» (одноаспектный – не охватывающий произведение целостно) анализ.

Наибольшие трудности возникают в первом полугодии I курса, когда, наряду с общей психологической адаптацией студентов к обучению, прибавляется колоссальная работа по созданию понятийного, интонационного, лексического аппарата и формированию аналитических навыков на совершенно неизвестном музыкальном материале эпох Средневековья и Возрождения. «Погружение» в предмет происходит по-разному, в зависимости от уровня музыкального и интеллектуального развития, личностных качеств студентов. Перед ними ставится главная задача – активно изучать музыкальные образцы, чтобы от эмпирического их познания переходить к теоретическому обобщению, возбудить желание понять существенные связи и отношения изучаемых предметов. Важно, чтобы на это была направлена активность и чтобы каждый из обучаемых испытывал удовлетворение от самого процесса анализа.

Практические занятия I курса содержат такие формы работы как викторины по опре-

делению стиля композитора, тестирование, словарные диктанты. Как правило, к концу I курса заканчивается интеллектуальное и психофизиологическое привыкание студентов к нагрузкам, объему и содержанию комплексного курса теории музыки.

В соответствии с учебным планом по специальности «Теория музыки» по каждому предмету цикла должна быть написана работа: в настоящее время – реферат, а в предыдущих учебных планах – курсовые работы. В зависимости от круга интересов студентов, их эрудированности, других факторов педагог выбирает тему и жанр работы. Это могут быть статья, аналитический этюд, эссе. Так, на I курсе, в связи с изучением музыкальной практики Средневековья и Возрождения, была определена тема: «Музыка эпохи Возрождения. Палестрина и Лассо». Предметом для анализа были выбраны хоровые сочинения данных авторов. Студенты, имеющие более чем скромный интонационно-слуховой багаж, испытывали проблемы в освоении хоровых сочинений далекого прошлого, трудности «вживания» в их интонационное содержание. Пение хоровых произведений Палестрины и Лассо на уроках сольфеджио оказало значительную помощь в реальном ощущении прелести звучания многоголосия, соотношения словесного текста и музыки, особенностей фразировки, самостоятельности и взаимозависимости голосов ансамбля.

Как известно, в начале обучения у студентов гораздо больше накопленных ранее представлений о музыке гомофонно-гармонического склада, которую играли, слушали, пели на уроках в школе. Они владеют терминологией, относящейся к мажору и минору, совсем не имея понятия об организации модальных ладов; более того, стремятся все понимать через призму ладов Нового времени, нередко отождествляя модальные и тонально-гармонические структуры. На протяжении всего первого курса идет преодоление этого заблуждения, утверждение в сознании учеников новых понятий и терминов. Завершающим этапом в понимании системы организации музыкального материала эпохи Ренессанса явился анализ произведений Палестрины и Лассо, написание работ (с последующим изданием сборника с шестью аналитическими этюдами¹).

Второй год обучения построен на изучении музыкальных произведений европейского классицизма. Одновременно начинают постигаться теория и практика гармонии (порядок тем и формы ее преподавания, по сравнению с традиционными курсами, не изменяются). Однако значительно усложняется методика

анализа музыкальных произведений. Поскольку уже освоен начальный (базисный) уровень профессионально-музыковедческой практики, на втором курсе студент, двигаясь по историческим ступеням развития музыки, не только знакомится с произведениями французских клавесинистов, Скарлатти, Гайдна, Моцарта и Бетховена. Перед ним ставится новая задача – устанавливать исторические связи между конкретными музыкальными фактами и явлениями, находить историческую обусловленность процессов развития художественной культуры, эволюции музыкального мышления. В это время мы учимся следовать алгоритму выработанной практикой аналитической модели, которая состоит из определения эстетических норм эпохи (или художественного направления), круга образов, интонационного словаря (характерных интонаций), принципов формообразования и типовых композиционных структур, закономерностей гармонического мышления и тональных планов, принципов развития интонационного материала.

Третий курс посвящен изучению музыки XIX века – западноевропейского и русского романтизма. В практической деятельности студентов, как правило, происходит значительный скачок в понимании семантики и смысла стилевых атрибутов, применяемых в знаковом, символическом значении, что позволяет оценить глубину содержательного контекста музыкального произведения. Круг изучаемых работ по музыковедению резко расширяется. Когда же приходит время написания собственной практической работы, оказывается более целесообразным объединять две работы (по гармонии и анализу музыкальных произведений) в одну общую (что оговорено в нашей Рабочей программе²). Итог – защита письменной работы на студенческой конференции (иногда с последующей публикацией³).

Еще с середины 90-х годов методика преподавания музыкально-теоретических предметов на стилиевой основе была апробирована в группе студентов фортепианного отделения. В отличие от работы с теоретиками, в преподавании для исполнителей значительно изменилось соотношение практической и теоретической составляющих частей курса: музыкально-теоретическая информация выстраивалась под углом зрения исполнительских проблем. При сохранении общей тематической последовательности и практических форм работы значительно возрос объем

---

² Программа дисциплины «Эволюция музыкального мышления» для специальности 0504 «Теория музыки» / Сост. Т. А. Алишевич. – Краснодар, 2002.

³ Теоретические наблюдения над развитием музыкального содержания: Сб. аналитических этюдов. / Ред.-сост. Т. А. Алишевич. – Краснодар, 2006. – Вып. 2

---

¹ Музыка Высокого Ренессанса: Палестрина, Лассо. Теоретические наблюдения над развитием лада, мелодии, процессом формообразования: Сб. аналитических этюдов / Ред.-сост. Т. А. Алишевич. – Краснодар, 2004.

музыкальных произведений, которые звучали на занятиях и, как правило, – в исполнении разных музыкантов. Результаты такой работы оказались впечатляющими. Семинарские занятия превратились в сотрудничество студентов с преподавателями по специальности, которые всегда на них присутствовали. Такие занятия порой гибко переходили в обсуждения, едва ли не в диспуты, во время которых ярко проявлялись заинтересованность, профессионализм студентов, вырабатывалось ощущение ими своей профессии. Особенно привлекала их ситуация сотворчества, возможность высказывать свое представление о прослушанном произведении, практически на равных общаться с педагогами.

Объем статьи не позволяет коснуться многих деталей⁴, поэтому в кратком изложении подведем итоги работы, какими они видятся преподавателям и учащимся.

Историко-стилевое развитие мышления представляет собой изучение музыкальной культуры в историческом ракурсе во взаимосвязи с эволюцией духовной культуры общества. В основе курса лежит стиливая модель, осмысление которой формируется на семинарах.

Понимание стиливых признаков складывается при постоянном соотношении отдельных сочинений с их положением в историческом контексте. У студентов вырабатывается способность обнаруживать частное в общем, узнавать характерные явления при прослушивании произведения и в анализе нотного текста, грамотно интерпретировать полученные аналитические сведения и аргументировать обобщения. Важную роль в занятиях играет связь со смежными искусствами и использование общегуманитарных знаний в их музыкально-практическом приложении. Такой методологический подход потребовал изменения задач музыкально-теоретического обучения, выдвинув на первое место развитие художественно-образной умственной деятельности, основанной на комплексе аналитических навыков.

Высокие и качественно новые показатели выпускных экзаменов на отделении теории музыки, а также резко улучшенные достижения на вступительных экзаменах в музыкальные вузы у пианистов являются подтверждением правильно выбранной методики. Студенты понимают, что развитие мыслительной деятельности благотворно воздействует на их профессиональный рост, на способность думать вслух, уважать и понимать мнение сокурсников, обобщать многочисленные факты; с одной стороны, пред-

ставляя мир как единое целое, с другой – глубже и конкретнее постигать закономерности и качественное своеобразие различных структур и систем.

Постепенно у них формируется осознание своего творческого потенциала и путей реализации индивидуальных способностей. Так, из числа пианистов, прошедших обучение по этой методике, немало таких, кто стал впоследствии профессиональными композиторами, актерами, критиками. Это не удивительно, поскольку в период училищного обучения они активно проявляли себя в творческих заданиях, сочинениях по модели, стихосложении и постановке студенческих спектаклей.

Итогами представленного курса можно считать следующие положения:

- рассмотрение музыкального произведения как целостного явления в историческом развитии искусства;
- повышение уровня знаний студентов, осмысление понятий, закономерностей на основе их многогранной интерпретации с использованием сведений интегрируемых наук;
- изменение уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции ведущих идей и установлением взаимосвязей между изучаемыми проблемами;
- рост познавательного интереса студентов, проявляемого в желании активной и самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время;
- вовлечение обучаемых в творческую деятельность, результатом которой могут быть собственные музыкальные сочинения, статьи и другие виды деятельности, отражающие их личностное отношение к тем или иным явлениям и процессам.

В течение многих лет, по окончании всего курса, автором дисциплины проводится анкетирование выпускников: оцениваются занятия и высказываются предложения о том, что следовало бы улучшить в преподавании. Абсолютное большинство опрошенных сходятся в том, что трудности в освоении материала всегда компенсируются новизной предмета и востребованностью полученных знаний.

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод, что преподавание по авторской программе «Эволюция музыкального мышления» способствует более глубокому изучению материала на уроке, формированию историко-стилевого мышления, пониманию связей между явлениями.

⁴ Более подробно они освещены в издании: Алишевич Т. Преподавание музыкально-теоретических дисциплин на историко-стилевой основе // Музыкальное образование в колледже: Сб. ст. / Ред.-сост. Т. А. Алишевич. – Краснодар, 2005. – Вып. 2.