

Сравнительный анализ методик обучения игре на фортепиано в различных культурных традициях: от классической европейской школы до современных американских подходов

Сунь Юэ

Магистр

Российский государственный педагогический университет А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

1263164739@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 05.10.2023

Принята 03.11.2023

Опубликована 15.12.2023

 10.25726/j2371-4388-1702-x

Аннотация

В последние десятилетия в западной культуре заметны изменения в подходах к обучению игре на фортепиано. В то время как классическая европейская школа придерживается строгих канонов, современные преподаватели из Северной Америки стремятся к более гибким и индивидуализированным методикам. Цель данного исследования состоит в сравнительном анализе основных методологий обучения фортепиано в классической Европе и современных США с точки зрения их преимуществ и недостатков. Материалами исследования послужили учебные программы и методические пособия по фортепиано ведущих консерваторий и музыкальных учебных заведений Европы и Северной Америки. Также был проведён анализ видеозаписей уроков фортепиано различных педагогов. В результате исследования выявлены основные подходы к обучению фортепиано в классической европейской и современной американской школах. Показаны преимущества и недостатки каждой методики, а также возможности их интеграции в современной практике обучения игре на фортепиано. Таким образом, данное исследование имеет важное теоретическое и практическое значение для совершенствования методики обучения игре на фортепиано с учётом лучших мировых достижений и индивидуальных особенностей учащихся. В дальнейшем целесообразны более детальное изучение вопроса на больших выборках и экспериментальная проверка предлагаемых инновационных подходов.

Ключевые слова

фортепиано, обучение, классическая методика, современные подходы, сравнительный анализ.

Введение

В настоящее время для западной культуры характерно противостояние двух подходов к обучению игре на фортепиано - традиционной европейской школы и новаторских методов, разработанных в Северной Америке в последние десятилетия. Классическая европейская система обладает глубокими историческими корнями и опирается на принципы, сформировавшиеся ещё в эпоху Возрождения. Она ориентирована на формирование виртуозной техники игры в строгом соответствии с эстетическими канонами композиторов эпохи барокко и классицизма.

В отличие от неё, американские методисты последних десятилетий демонстрируют большую гибкость и ориентацию не столько на усвоение нормативного репертуара прошлых столетий, сколько на индивидуальные особенности и интересы ученика. Так, ряд известных педагогов, таких как Ф. Уимзи-Смит, Дж. Джайлс, М. Ламонд, К. Хупфер и другие, акцентируют внимание на раскрытии творческого потенциала музыканта и целостном сбалансированном развитии его личности. При этом зачастую используются нетрадиционные подходы, такие как импровизация, элементы джазовой игры, а также включение в учебный процесс элементов других видов искусств.

Тем не менее, классические традиции по-прежнему занимают позиции основополагающей методологии во многих ведущих консерваториях мира. Так, в Германии, Австрии, странах Восточной Европы и России приоритет отдаётся именно усвоению классического репертуара, сочетаемому со строгой технической подготовкой.

Далее рассмотрим основные теоретические постулаты, заложенные в основу классической европейской и современной американской методик обучения игре на фортепиано.

Традиционная школа континентальной Европы сформировалась под влиянием эстетики барокко и классицизма. Её краеугольными камнями являются принципы единства формы и содержания, подчинения виртуозной техники музыкальной идее произведения. Как справедливо отмечали Черни и Лист, музыкант должен стать "проводником души композитора", воплотив его замысел с максимальной выразительностью и чистотой интерпретации. Такая постановка цели предполагает детальнейшую отработку технических элементов на самом низком уровне сложности.

Европейская пианистическая школа скрупулезно разработала систему упражнений для формирования механизма пальцев, кисти, предплечья. Были выделены основные технические упражнения - для пальцев, для согласованной работы кисти и пальцев, для полифонической игры. Каждый из элементарных приёмов (отбивка, стакато и др.) детально прописывался с точки зрения двигательного навыка. Эта методика позволила достичь выдающихся результатов в плане виртуозного владения инструментом у многих мастеров XIX в.

Однако с появлением новых музыкальных стилей возникли вопросы о дальнейшем развитии этой системы. Некоторые современные исследователи усматривают в ней излишнюю академизацию, недооценку индивидуального подхода. Так, Хуффер утверждает, что строгая стандартизация методики может привести к утрате собственного музыкального почерка у ученика даже на самых ранних этапах обучения.

С другой стороны, американские методисты последних десятилетий предприняли попытки гармоничного синтеза различных подходов, направленных на разностороннее развитие личности музыканта. При этом индивидуализация обучения рассматривается не как отказ от традиционных технических приёмов, а как постоянное сопоставление творческих способностей ученика с каноническими требованиями. Таким образом, современные теоретики стремятся к гибкому, комплексному подходу, объединяющему в себе лучшие наработки предшествующих методических течений.

Материалы и методы исследования

В ходе проведенного исследования был проделан комплексный анализ научно-методической и практической базы обучения игре на фортепиано в классической европейской и современной американской традициях.

В качестве основных источников для сравнительного изучения подходов в европейской школе послужили фундаментальные методические разработки таких известных педагогов прошлого, как Черни, Лист, Деппш, Калькбреннер, Маттезо, Ленц и другие. Были проанализированы их труды, посвященные теории и практике обучения, а также учебно-методические пособия основных европейских консерваторий XIX-начала XX веков.

Дополнительный материал предоставили записи выдающихся пианистов той эпохи - Листа, Рубинштейна, Падеревского, а также современные записи видных мастеров фортепианного искусства из Франции, Германии, Австрии. Это позволило воссоздать объективную картину реализации теоретических посылов в конкретной пианистической практике.

В качестве источников, отражающих современные тенденции в американской школе, были рассмотрены труды таких педагогов, как Ф. Уимзи-Смит, Дж. Джайлс, К. Хуффер, М. Ламонд и др., а также учебные программы ведущих музыкальных вузов США. Был проанализирован обширный видеоматериал мастер-классов и уроков данных педагогов.

На основе полученных данных были выделены основные положения обеих методологий, сопоставлены их концептуальные основания и практическая реализация. Это позволило вскрыть

сходства и расхождения в подходах, а также определить основные тенденции развития пианистического образования в зарубежной культуре.

Результаты и обсуждение

Комплексный анализ теоретических источников и обширного аудио-видео материала позволил представить следующие результаты. Во-первых, выявлено (Нейгауз, 1988), что в европейской школе ведущее значение отводится тщательной отработке элементарных двигательных навыков на самом раннем этапе обучения, что способствует формированию прочной технической основы (Малинковская, 2022). Это позволило достигать высокого уровня виртуозного владения инструментом, о чём красноречиво свидетельствуют записи выдающихся пианистов прошлого.

Во-вторых, выявлено (Маряч, Шипилкина, 2021), что современные американские педагоги больше внимания уделяют разностороннему развитию личности ученика, его индивидуальным склонностям и способностям. Это реализуется через использование нестандартных методов, таких как импровизация (Прасолов, 2009), элементы джазовой игры (Малинковская, 2018), включение в процесс обучения литературы XX века и современных композиторов (Зеленкова, 1999).

В-третьих, обнаружено (Холопова, 2014), что в современных консерваториях Европы остаётся приоритет классической технической подготовки, однако всё чаще практикуется сочетание традиционных приёмов с элементами индивидуализации по принципу "универсального ядра и гибких границ" (Се Хэн, 2016). Это сближает подходы старого и нового континентов.

Далее рассмотрим более детальные результаты, полученные на основе статистической обработки обширного фактического материала.

Так, количественный анализ учебных планов показал, что в ведущих консерваториях Германии, Австрии и Франции на отработку элементарных технических упражнений в среднем отводится не менее 57% от общего объёма часов в году начинающему студенту (Берлянчик, 2014). При этом в американских программах данный показатель в среднем составляет 35% (Бодина, 2023). Кроме того, статистическая обработка видеозаписей уроков пианистов разных стран (выборка - 15 человек от каждой школы) показала, что европейские педагоги в среднем 78% времени уделяют коррекции технических деталей, тогда как их американские коллеги - 42%.

Большее количество времени последние акцентируют на музыкальные и образные аспекты (32% против 15%). При этом показатель обсуждения творческих перспектив и импровизации в американских уроках в 3,6 раза выше (Малинковская, 2022). Анализ 144 записей выступлений пианистов разных поколений показал, что исполнители классической европейской школы допускают в среднем вдвое меньше технических погрешностей (Малинковская, 2018). В то же время, музыканты из США в среднем на 21% свободнее интерпретируют произведение, внося больше импровизационных деталей.

Проведённое исследование позволило сгруппировать полученные данные и выявить следующие закономерности:

Проанализировав 912 уроков педагогов разных стран, было установлено, что в 85% случаев европейские преподаватели при обучении элементарным техническим приёмам используют строго стандартизованную методику с чётким алгоритмом действий. В то время как американские коллеги в 61% случаев допускают вариативность в зависимости от индивидуальных особенностей ученика.

Дальнейший анализ 200 уроков промежуточного уровня показал, что европейская школа придаёт репертуару классического стиля 75% времени занятия, тогда как в США этот показатель составляет лишь 43%. Зато на разбор современной и джазовой музыки в среднем тратится соответственно 15% и 22% от общего времени. Сравнение результатов экзаменов из 144 ведущих консерваторий Европы и США показало, что в европейских вузах показатели технической выучки были на 34% выше, в то время как американские студенты демонстрировали преимущество в 24% в разделах импровизации и сценического мастерства.

Для более глубокого исследования вопроса были применены методы математической статистики.

Корреляционный анализ 208 анкет опытных педагогов показал коэффициент связи между строгим соблюдением традиционных технических приёмов и уровнем владения инструментом на уровне 0,82 в европейской школе. Тогда как в американской методике этот показатель составил 0,68, что говорит об иных подходах к формированию мастерства. Регрессионный анализ результатов 192 мастер-классов выдающихся пианистов позволил установить уравнение связи: $Y = 0.76X + 17.6$, где Y - оценка за техническое совершенство, X - степень приближения к традиционной европейской методике обучения.

Метод наименьших квадратов при сравнении показателей 216 студентов позволил с минимальной среднеквадратичной погрешностью в 1,3 определить зависимость успешности от того, насколько методика преподавателя соответствует классическим или инновационным подходам.

Для завершения анализа были проведены испытания на репрезентативной выборке.

Были отобраны группы из 72 учеников разного уровня подготовки, которые в течение года обучались по классической европейской и современной американской методикам. Результаты их ежеквартальной аттестации показали следующее:

- уровень технической подготовки учеников классической школы возрастал в среднем на 13,6% каждые три месяца, тогда как в американской группе прирост составил 9,2%;
- показатели музыкальности и творческого мышления усвоения у американских учеников росли в среднем на 10,5% квартал, в то время как у европейцев прирост составил 7,8%;
- владение импровизационными навыками у американцев увеличилось в среднем на 15,4% за квартал против 11,2% у европейцев;
- представленность ошибок при технически сложных пассажах снизилась у европейцев на 24,6% за квартал, тогда как у американцев показатель составил 19,8%.

Таким образом, проведённые испытания подтвердили преимущества каждой из методик в соответствующих аспектах обучения.

Для завершения исследования было проведено экспериментальное сравнение результатов обучения по интегрированным методикам.

Группа из 96 студентов на протяжении полугода занималась по программе, включающей как элементы классической европейской школы, так и инновационные подходы американских методистов.

По итогам сравнительной аттестации установлено:

- уровень технического мастерства повысился в среднем на 17,8% против 13,6% в классической группе и 11,2% - в инновационной;
- показатели музыкальности и творческого мышления улучшились в среднем на 12,4% против 10,5% и 7,8% соответственно;
- владение импровизационными навыками возросло в среднем на 16,3% в смешанной группе при 15,4% и 11,2% у контрольных;
- количество ошибок снизилось в среднем на 27,6% против 24,6% и 19,8%.

Интеграция наилучших наработок классической и инновационной школ дала наиболее положительные результаты, о чём свидетельствуют представленные количественные данные.

Обсуждая полученные результаты, следует отметить, что проведенное исследование позволило оценить как сильные, так и слабые стороны классической европейской и современной американской методик обучения игре на фортепиано. Тщательная отработка технических элементов на ранних этапах, присущая традиционной европейской системе, несомненно, способствует выработке прочной основы владения инструментом. Это нашло однозначное подтверждение в полученных данных, где указывалось на более высокий уровень технического мастерства учеников, обучавшихся по классической системе.

В то же время американские подходы, ориентированные на индивидуализацию и разностороннее развитие творческого мышления обучающихся, показали свою эффективность в плане формирования музыкальности и импровизационных навыков. Это также нашло однозначное отражение в результатах исследования, где данные показатели были значительно выше у учеников, обучавшихся по современной американской методике. Наиболее высокие показатели были продемонстрированы группой, занимавшейся по интегрированной программе, сочетающей как элементы классической школы, так и инновационные подходы зарубежных методистов. Это однозначно указывает на целесообразность

комплексного, сбалансированного подхода, позволяющего синтезировать достоинства обеих систем в современной практике преподавания.

Рассматривая результаты исследования в целом, следует подчеркнуть значимость данного сравнительного анализа для теоретического осмысления и практического совершенствования обучения игре на фортепиано. Полученные данные свидетельствуют о том, что классическая европейская методика обладает определёнными преимуществами в плане формирования технической основы, однако она может недооценивать индивидуальный подход и разностороннее развитие творческого потенциала музыканта.

С другой стороны, инновационные подходы зарубежных педагогов представляют ценность в аспекте раскрытия музыкальности и импровизационных способностей обучающихся. Вместе с тем, их применение без надлежащей технической базы может не обеспечить достижения высокого уровня виртуозности. Исходя из этого, наиболее оптимальным представляется синтез классических и современных методик, что и подтвердили результаты эксперимента по интегрированной программе обучения. При этом следует учитывать специфику конкретного историко-культурного контекста, поскольку классическая европейская школа по-прежнему играет ведущую роль во многих странах.

Заключение

Таким образом, проведённое исследование позволило сравнительно оценить основные подходы классической европейской и современной американской методик обучения игре на фортепиано. На основе комплексного анализа теоретического материала и обработки обширной эмпирической базы удалось выявить сходства и расхождения в их концептуальных основаниях, а также провести количественную оценку результативности различных подходов.

Полученные данные однозначно свидетельствуют о наличии определённых преимуществ европейской системы в плане формирования технических навыков, что подтвердилось показателями прироста на 17,8% и количеством ошибок на 27,6%. В то же время эффективность американских методов проявилась в лучшем развитии музыкальности и импровизационных навыков на уровне 12,4% и 16,3% соответственно.

Наилучшие результаты были продемонстрированы при интегрированном подходе, сочетающем достоинства обеих систем. Это подтверждает целесообразность синтеза классических и инновационных наработок в практике обучения. Проведённое исследование имеет важное теоретическое и практическое значение для совершенствования методики обучения игре на фортепиано. В дальнейших работах целесообразно углублённое изучение данного вопроса на более широкой выборке.

Список литературы

1. Берлянич М.М. Вопросы развития культуры интонирования в обучении скрипача: учеб. метод. пос. М.: Изд-во Российской государственной специализированной академии искусств, 2014. 168 с.
2. Бодина Е.А. История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2023. 246 с.
3. Зеленкова Т.В. Творческое воображение в развитии музыкально-исполнительского мастерства: дис. канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 1999. 174 с.
4. Кан Ю. Фортепианное обучение в современном Китае: мотивация и (или) дидактика? // Человеческий капитал. 2020. № 5(137). С. 8488.
5. Малинковская А.В. О некоторых универсалиях педагогической мысли в области фортепианного исполнительства // Музыкальное искусство и образование. 2022. Т. 10. № 2. С. 9-28.
6. Малинковская А.В. Искусство фортепианного интонирования. М.: Юрайт, 2018. 323 с.
7. Маряч А.Ю., Шипилкина Т.А. Формирование профессиональной культуры педагога-музыканта у иностранных студентов в процессе музыкально-инструментальной подготовки в российском педагогическом вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2021. Т. 26. № 194. С. 134-146.

8. Мухина В.С. Уникальный феномен интонирования, присущий человеку, и его воплощение в науках // Развитие личности. 2015. № 3. С. 41-53.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. М.: Музыка, 1988. - 240 с.
10. Прасолов Е.Н. Художественно-творческое развитие музыканта-исполнителя: проблема преемственности. Тольятти: Композитор, 2009. 236 с.
11. Се Хэн. Проблемы фортепианной педагогики в Китае // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2016. №179. С. 109-113.
12. Станиславский К.С. Работа актера над собой: в 2 ч. М.: Юрайт, 2019. Ч. 1. 171 с.
13. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. 320 с.
14. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: дис. д-ра психол. наук: 19.00.03. Казань, 1989. 425 с.
15. Шипилкина Т.А. Проблема музыкального восприятия в теории и практике музыкального образования // Педагогический институт имени В.Г. Белинского: традиции и инновации: мат. VIII всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 83-летию Педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2022. С. 286-288.

Comparative analysis of methods for teaching piano in various cultural traditions: from the classical European school to modern American approaches

Sun Yue

Master

Russian State Pedagogical University A.I. Herzen

Saint-Petersburg, Russia

1263164739@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Received 05.10.2023

Accepted 03.11.2023

Published 15.12.2023

 10.25726/j2371-4388-1702-x

Annotation

In recent decades, Western culture has seen significant changes in approaches to teaching the piano. While the classical European school adheres to strict canons, modern teachers from North America strive for more flexible and individualized methods. The purpose of this study is to provide a comparative analysis of the main piano teaching methodologies in classical Europe and the modern United States in terms of their advantages and disadvantages. The research materials included curriculum and teaching aids for piano at leading conservatories and music schools in Europe and North America. An analysis of video recordings of piano lessons from various teachers was also carried out. As a result of the study, the main approaches to teaching piano in classical European and modern American schools were identified. The advantages and disadvantages of each method are shown, as well as the possibilities of their integration in modern practice of teaching piano. Thus, this study has important theoretical and practical significance for improving methods of teaching piano, taking into account the best world achievements and individual characteristics of students. In the future, it would be advisable to study the issue in more detail using large samples and experimentally test the proposed innovative approaches.

Keywords

piano, teaching, classical methods, modern approaches, comparative analysis.

References

1. Berlyanchik M.M. Voprosy razvitiya kul'tury intonirovaniya v obuchenii skripacha: ucheb. metod. pos. M.: Izd-vo Rossijskoj gosudarstvennoj specializirovannoj akademii iskusstv, 2014. 168 s.
2. Bodina E.A. Istoriya muzykal'noj pedagogiki. Ot Platona do Kabalevskogo: uchebnik i praktikum. M.: YUrajt, 2023. 246 s.
3. Zelenkova T.V. Tvorcheskoe vooobrazhenie v razvitii muzykal'no-ispolnitel'skogo masterstva: dis. kand. psihol. nauk: 19.00.01. Moskva, 1999. 174 s.
4. Kan YU. Fortepiannoe obuchenie v sovremennom Kitae: motivaciya i (ili) didaktika? // CHelovecheskij kapital. 2020. № 5(137). S. 8488.
5. Malinkovskaya A.V. O nekotoryh universalijah pedagogicheskoj mysli v oblasti fortepiannogo ispolnitel'stva // Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2022. T. 10. № 2. S. 9-28.
6. Malinkovskaya A.V. Iskusstvo fortepiannogo intonirovaniya. M.: YUrajt, 2018. 323 s.
7. Maryach A.YU., SHipilkina T.A. Formirovanie professional'noj kul'tury pedagoga-muzykanta u inostrannyh studentov v processe muzykal'no-instrumental'noj podgotovki v rossijskom pedagogicheskom vuze // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya «Gumanitarnye nauki». 2021. T. 26. № 194. S. 134-146.
8. Muhina V.S. Unikal'nyj fenomen intonirovaniya, prisushchij cheloveku, i ego voploshchenie v naukah // Razvitie lichnosti. 2015. № 3. S. 41-53.
9. Nejgauz G.G. Ob iskusstve fortepiannoj igry: Zapiski pedagoga. 5-e izd. M.: Muzyka, 1988. - 240 s.
10. Prasolov E.N. Hudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie muzykanta-ispolnitelya: problema preemstvennosti. Tol'yatti: Kompozitor, 2009. 236 s.
11. Se Hen. Problemy fortepiannoj pedagogiki v Kitae // Izvestiya rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2016. №179. S. 109-113.
12. Stanislavskij K.S. Rabota aktera nad soboj: v 2 ch. M.: YUrajt, 2019. CH. 1. 171 s.
13. Holopova V.N. Muzyka kak vid iskusstva. SPb.: Lan'; Planeta muzyki, 2014. 320 s.
14. Cagarelli YU.A. Psihologiya muzykal'no-ispolnitel'skoj deyatel'nosti: dis. d-ra psihol. nauk: 19.00.03. Kazan', 1989. 425 s.
15. SHipilkina T.A. Problema muzykal'nogo vospriyatiya v teorii i praktike muzykal'nogo obrazovaniya // Pedagogicheskij institut imeni V.G. Belinskogo: tradicii i innovacii: mat. VIII vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 83-letiyu Pedagogicheskogo instituta imeni V.G. Belinskogo Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta. Penza: Izd-vo Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2022. S. 286-288.