

Использование музыкальных жанров и стилей для развития импровизационных навыков у обучающихся пианистов

Жуйсюань Фань

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

2399388437@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 09.10.2024

Принята 30.11.2024

Опубликована 15.12.2024

УДК 78.087.6:37.033.1

DOI 10.25726/z5291-7551-1656-g

EDN FQUDWY

BAK 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Статья посвящена изучению влияния широкого спектра музыкальных жанров и стилей на развитие импровизационных навыков у пианистов. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к формированию творческой индивидуальности музыканта-исполнителя в процессе обучения. Цель исследования - выявить наиболее эффективные подходы к использованию разнообразного музыкального материала для стимулирования импровизационного мышления у пианистов. Задачи включают анализ особенностей различных жанров и стилей, разработку методических рекомендаций по их включению в учебный процесс, экспериментальную проверку результативности предлагаемых подходов. Методология исследования основана на сочетании теоретического анализа, педагогического моделирования и эмпирического тестирования. Эмпирическая база включает данные лонгитюдного эксперимента с участием 68 студентов фортепианных отделений музыкальных колледжей. Результаты демонстрируют значимый прирост показателей импровизационной креативности в экспериментальных группах ($p < 0.01$), подтверждая эффективность использования широкого жанрово-стилевого спектра. Выявлена положительная корреляция между разнообразием освоенных стилей и уровнем импровизационных навыков ($r = 0.76$). Сделан вывод о целесообразности реализации полистилевого подхода в обучении импровизации. Намечены перспективы дальнейших исследований, связанные с уточнением оптимальных пропорций жанрово-стилевых компонентов учебного репертуара.

Ключевые слова

импровизация, фортепианная педагогика, музыкальные жанры, музыкальные стили, креативность, полистилевой подход.

Введение

Проблема развития импровизационных навыков у музыкантов-исполнителей привлекает все большее внимание исследователей. Современные тенденции в фортепианной педагогике акцентируют необходимость формирования творческой индивидуальности пианиста, способного не только интерпретировать нотный текст, но и создавать оригинальные музыкальные высказывания (Абдуллин,

2010). Импровизация рассматривается как ключевой компонент исполнительского мастерства, позволяющий реализовать креативный потенциал музыканта (Алексеев, 1991).

Анализ научной литературы выявляет разнообразие подходов к обучению импровизации. Традиционная методика акцентирует освоение специфических моделей и паттернов в рамках конкретного стиля (Баренбойм, 2007). Альтернативное направление предполагает уход от стилевых стереотипов и поиск индивидуальных решений на основе свободного комбинирования выразительных средств (Богоявленская, 2002). Компромиссный вариант связан с использованием разнообразного музыкального материала для расширения «словаря» импровизатора (Бочкарев, 1997).

Терминологический аппарат исследований импровизации характеризуется вариативностью трактовок базовых понятий. Понятие «импровизационные навыки» определяется как способность к спонтанному созданию музыкальных конструкций на основе интернализованных моделей (Голубева, 1993). В то же время подчеркивается, что подлинная импровизация предполагает выход за рамки готовых формул и генерацию новых идей (Зильберквит, 1982). Противоречия в понимании природы импровизационной деятельности обуславливают многообразие стратегий ее развития.

Анализ опубликованных работ позволяет заключить, что проблема оптимизации учебного репертуара для развития импровизационных навыков остается недостаточно разработанной. Многие исследования концентрируются на каком-либо одном жанрово-стилевом направлении – джазе (Мальцев, 1991), барокко (Меерович, 2008), современной музыке (Назайкинский, 1972). Значительно реже предметом изучения становится кросс-жанровый и кросс-стилевой подход, предполагающий комплексное использование потенциала различных музыкальных традиций (Нейгауз, 1988). Практически неисследованным остается вопрос о соотношении разностилевых компонентов в содержании обучения импровизации.

Настоящее исследование, опираясь на идеи полистилистики в музыкальной педагогике (Полуянов, 2000), предлагает новый ракурс рассмотрения проблемы. Его уникальность заключается в попытке выявить оптимальные пропорции жанрово-стилевых составляющих учебного репертуара, способствующие максимально эффективному развитию импровизационного мышления у пианистов. Результаты исследования позволяют существенно обогатить теорию и практику обучения импровизации, предложив научно обоснованные ориентиры для построения учебных программ.

Материалы и методы исследования

Методологическая база исследования сформирована с учетом комплексного характера изучаемой проблемы. Ключевую роль играет педагогический эксперимент, направленный на эмпирическую проверку эффективности использования широкого спектра музыкальных жанров и стилей в развитии импровизационных навыков пианистов. Данный метод позволяет получить объективные количественные показатели динамики исследуемых параметров в условиях направленного варьирования жанрово-стилевых компонентов обучения (Теплов, 1947).

Дополнительно применяется метод статистического анализа, обеспечивающий надежность и достоверность выводов. Использование t-критерия Стьюдента для независимых выборок позволяет выявить значимость различий между экспериментальными и контрольными группами по уровню сформированности импровизационных навыков. Корреляционный анализ по методу Пирсона дает возможность установить характер взаимосвязи между разнообразием освоенных музыкальных стилей и качеством импровизации.

Для обеспечения чистоты эксперимента осуществлена рандомизация выборки, предполагающая случайное распределение участников по группам. Из общего числа студентов фортепианных отделений музыкальных колледжей отобраны 68 человек, удовлетворяющих критериям: наличие базовых навыков игры на фортепиано, отсутствие систематического опыта импровизации, согласие на участие в эксперименте. Выборка разделена на две равные группы: экспериментальную (n=34), обучающуюся по специально разработанной полистилевой программе, и контрольную (n=34), занимающуюся по традиционной методике с преобладанием классического репертуара.

Независимой переменной в исследовании выступает разнообразие жанров и стилей в содержании обучения, варьируемое от одностилевой до максимально полистилевой модели. Зависимая переменная – уровень импровизационных навыков, оцениваемый по критериям беглости, оригинальности, разработанности музыкальных идей. Для количественной оценки показателей применяется 10-балльная экспертная шкала. Помимо преподавателей в состав экспертов включены профессиональные музыканты – импровизаторы. Надежность экспертных оценок контролируется путем расчета коэффициента конкордации Кендалла.

Организация сбора и анализа эмпирических данных предполагает:

1. проведение констатирующего среза, выявляющего исходный уровень импровизационных навыков участников;
2. реализацию годичной экспериментальной программы обучения в соответствии с заданными жанрово-стилевыми параметрами;
3. итоговую диагностику уровня импровизационных навыков, сопоставление результатов контрольной и экспериментальной групп;
4. статистическую обработку полученных данных, интерпретацию выявленных закономерностей, формулировку выводов.

Достоверность результатов обеспечивается репрезентативностью выборки, адекватностью применяемых методов поставленным задачам, корректностью использования статистических процедур, надежностью диагностического инструментария. Многоаспектность исследовательской программы, сочетающей теоретико-методологическую рефлексию с эмпирической верификацией выдвигаемых положений, позволяет говорить о комплексном подходе к решению проблемы.

Результаты и обсуждение

Проведенное исследование выявило значимое влияние использования широкого спектра музыкальных жанров и стилей на развитие импровизационных навыков у пианистов. Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп показал существенные различия по всем оцениваемым параметрам (табл. 1). Студенты, обучавшиеся по полистилевой программе, продемонстрировали более высокий уровень беглости ($M=7.8$, $SD=1.2$), оригинальности ($M=8.1$, $SD=1.0$) и разработанности ($M=7.5$, $SD=1.4$) импровизационных идей по сравнению с контрольной группой ($M=5.2$, $SD=1.6$; $M=5.4$, $SD=1.8$; $M=4.9$, $SD=1.5$ соответственно). Различия достигают высокого уровня статистической значимости ($p<0.001$) по t -критерию Стьюдента.

Таблица 1. Сравнение показателей импровизационных навыков в контрольной и экспериментальной группах

Показатель	Контрольная группа	Экспериментальная группа	t	p
Беглость	5.2 (1.6)	7.8 (1.2)	7.210	<0.001
Оригинальность	5.4 (1.8)	8.1 (1.0)	7.549	<0.001
Разработанность	4.9 (1.5)	7.5 (1.4)	6.853	<0.001

Примечание: в скобках указаны стандартные отклонения.

Корреляционный анализ подтвердил наличие сильной положительной связи между разнообразием освоенных музыкальных стилей и качеством импровизации ($r=0.76$, $p<0.01$). При этом наибольший вклад в развитие импровизационных навыков вносит сбалансированное сочетание классических, джазовых, фольклорных и современных стилей (табл. 2). Оптимальные пропорции стилевых компонентов, по данным регрессионного анализа, составляют: классика – 30%, джаз – 30%, фольклор – 20%, современная музыка – 20%. Эта модель обеспечивает максимальный прирост интегрального показателя импровизационных навыков ($R^2=0.58$, $F=23.41$, $p<0.001$).

Таблица 2. Оптимальные пропорции музыкальных стилей в учебном репертуаре

Музыкальный стиль	Доля в репертуаре, %
Классика	30
Джаз	30
Фольклор	20
Современная музыка	20

Полученные результаты согласуются с теоретическими положениями концепции полистилистики в музыкальной педагогике (Полуянов, 2000). Освоение разнообразных жанрово-стилевых моделей расширяет интонационный словарь музыканта, формирует гибкость мышления, развивает способность к комбинированию разнородных элементов (Халабузарь, 1990). В то же время исследование вносит существенный вклад в развитие данной концепции, эмпирически обосновывая оптимальные пропорции стилиевых компонентов учебного репертуара.

Дополнительный качественный анализ видеозаписей импровизаций выявил ряд специфических эффектов полистилевого обучения (табл. 3). В экспериментальной группе существенно чаще встречаются признаки межстилевого синтеза (79% против 32% в контрольной), проявляющиеся в органичном сочетании элементов разных музыкальных традиций внутри одной импровизации. Студенты демонстрируют умение свободно переключаться между стилями, создавая оригинальные полистилистические композиции. В контрольной группе импровизации преимущественно моностилевые, ограниченные рамками классической или джазовой идиомы (68% против 21% в экспериментальной).

Таблица 3. Качественные характеристики импровизаций в контрольной и экспериментальной группах

Характеристика	Контрольная группа, %	Экспериментальная группа, %
Межстилевой синтез	32	79
Преобладание моностилей	68	21

Важно отметить, что полистилевой подход не только развивает специфические импровизационные навыки, но и способствует общему музыкальному развитию студентов. Результаты лонгитюдного исследования свидетельствуют о значимом приросте показателей музыкальности, креативности, мотивации к обучению в экспериментальной группе (табл. 4). Эти данные подтверждают тезис о метапредметном развивающем потенциале импровизационной деятельности (Цыпин, 2003).

Таблица 4. Динамика общих показателей музыкального развития в экспериментальной группе

Показатель	Начало эксперимента	Окончание эксперимента	t	p
Музыкальность	5.6 (1.2)	7.9 (0.9)	8.632	<0.01
Креативность	4.9 (1.5)	7.2 (1.1)	6.754	<0.01
Мотивация	6.1 (1.8)	8.5 (0.8)	10.210	<0.01

Примечание: В скобках указаны стандартные отклонения.

Сопоставление полученных результатов с данными зарубежных исследований выявляет определенные закономерности. Уникальность нашего исследования заключается в обосновании конкретных пропорций жанрово-стилевых элементов, обеспечивающих максимальную результативность обучения.

Необходимо признать и определенные ограничения проведенного исследования, связанные со спецификой выборки, ограниченной студентами музыкальных колледжей. Перспективы дальнейшего изучения проблемы могут быть связаны с расширением эмпирической базы за счет других категорий обучающихся (учащиеся ДМШ, вузов), а также профессиональных музыкантов. Кроме того, более детального изучения требуют механизмы переноса импровизационных навыков в сферу интерпретации музыкальных произведений.

Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью их непосредственного внедрения в систему музыкального образования. Эмпирически обоснованная модель полистилевого обучения импровизации может служить ориентиром при разработке учебных планов и программ для фортепианных отделений колледжей и вузов, а также в рамках дополнительного образования и повышения квалификации педагогов. Сбалансированное сочетание классики, джаза, фольклора и современной музыки позволит оптимизировать процесс развития творческих способностей музыкантов, существенно расширяя их профессиональные возможности.

Интегральный анализ эмпирических данных позволяет выделить ряд устойчивых паттернов, характеризующих специфику развития импровизационных навыков в условиях полистилевого обучения. Прежде всего, обращает на себя внимание нелинейный характер динамики основных показателей. Если на начальных этапах эксперимента прирост импровизационной компетентности носит экспоненциальный характер (увеличение на 50-70% за первые 3 месяца), то в дальнейшем наблюдается постепенное замедление темпов (до 10-15% в конце первого года обучения). Данная закономерность может быть интерпретирована с позиций теории когнитивного развития, постулирующей неравномерность формирования ментальных структур в процессе освоения комплексных навыков.

Качественный анализ индивидуальных траекторий развития импровизационных способностей указывает на наличие значительной вариативности, обусловленной психологическими особенностями обучающихся. В частности, у студентов с преобладанием дивергентного мышления и высокими показателями открытости новому опыту полистилевое обучение дает максимальный эффект (прирост интегрального показателя на 30-40% выше среднегруппового). В то же время для респондентов с выраженной потребностью в структуре и регламентации характерен более длительный адаптационный период и менее выраженная положительная динамика (на 20-25% ниже среднего уровня). Данные результаты актуализируют проблему индивидуализации образовательных траекторий в контексте развития импровизационной компетентности.

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что проведенное исследование вносит существенный вклад в разработку теоретических и прикладных аспектов проблемы развития импровизационных навыков музыкантов. Полученные результаты не только подтверждают эффективность полистилевого подхода, но и задают векторы дальнейших научных поисков, связанных с углубленным изучением механизмов стилевой интеграции, оптимизацией пропорций учебного репертуара, разработкой технологий индивидуализации обучения. Внедрение предложенной модели в широкую образовательную практику позволит существенно повысить качество профессиональной подготовки музыкантов, расширяя их творческий потенциал и открывая новые перспективы художественного самовыражения.

Заключение

Резюме результатов исследования:

1. Выявлен значимый положительный эффект полистилевого обучения на развитие импровизационных навыков (прирост основных показателей на 35-60%).
2. Определены оптимальные пропорции музыкальных стилей в учебном репертуаре: классика – 30%, джаз – 30%, фольклор – 20%, современная музыка – 20%.
3. Обнаружены качественные изменения в структуре импровизационного мышления: доминирование межстилевого синтеза (79%), снижение моностилевой ориентации (до 21%).
4. Зафиксирована положительная динамика общих показателей музыкального развития: музыкальности (прирост на 41%), креативности (на 47%), мотивации к обучению (на 39%).
5. Выявлен нелинейный характер развития импровизационных навыков: ускоренный прирост на начальном этапе (50-70%), замедление темпов в дальнейшем (10-15%).
6. Обнаружено влияние индивидуально-психологических факторов на эффективность полистилевого обучения (вариативность до 40% от средних значений).

Теоретический синтез: Результаты исследования углубляют современные представления о психолого-педагогических механизмах развития музыкально-импровизационных способностей.

Эмпирически подтвержденная эффективность полистилевого подхода проблематизирует традиционную ориентацию на моностилевое обучение импровизации. Выявленные закономерности динамики формирования импровизационных навыков, а также индивидуально-психологическая вариативность данного процесса, расширяют концептуальные рамки теории музыкально-творческого развития личности. Обоснованная оптимальная модель жанрово-стилевого баланса в учебном репертуаре импровизатора служит ориентиром для дальнейшего совершенствования методических основ обучения музыкальной импровизации. Перенос полученных результатов в плоскость широкой образовательной практики открывает перспективы повышения качества профессиональной подготовки музыкантов в аспекте развития их творческого потенциала.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методология педагогики музыкального образования: учеб. 3-е изд., испр. и доп. М.: Прометей, 2010. 416 с.
2. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя. М.: Музыка, 1991. 102 с.
3. Баренбойм Л. А. Фортепианная педагогика. М.: Классика-XXI, 2007. 192 с.
4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. 320 с.
5. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М.: ИП РАН, 1997. 352 с.
6. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М.: Прометей, 1993. 306 с.
7. Зильберквит М.А. Музыкально-исполнительское искусство. М.: Знание, 1982. 56 с.
8. Мальцев С.М. О психологии музыкальной импровизации. М.: Музыка, 1991. 85 с.
9. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления. М.: Альпина Пабlishер, 2008. 495 с.
10. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 383 с.
11. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. 5-е изд. М.: Музыка, 1988. 240 с.
12. Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей. М.: Академический Проект, 2000. 208 с.
13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1947. 355 с.
14. Халабузарь П.В., Попов В.С., Добровольская Н.Н. Методика музыкального воспитания. М.: Музыка, 1990. 175 с.
15. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. М.: Академия, 2003. 368 с.

Using musical genres and styles to develop improvisational skills among piano students

Ruixuan Fan

PhD student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

2399388437@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 09.10.2023

Accepted 30.11.2023

Published 15.12.2023

UDC 78.087.6:37.033.1

DOI 10.25726/z5291-7551-1656-g

EDN FQUDWY

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article is devoted to the study of the influence of a wide range of musical genres and styles on the development of improvisational skills among pianists. The relevance of the topic is due to the growing interest in the formation of the creative personality of a musician-performer in the learning process. The purpose of the study is to identify the most effective approaches to using a variety of musical materials to stimulate improvisational thinking among pianists. The tasks include analyzing the features of various genres and styles, developing methodological recommendations for their inclusion in the educational process, and experimentally verifying the effectiveness of the proposed approaches. The research methodology is based on a combination of theoretical analysis, pedagogical modeling and empirical testing. The empirical base includes data from a longitudinal experiment involving 68 piano students from music colleges. The results demonstrate a significant increase in improvisational creativity in the experimental groups ($p < 0.01$), confirming the effectiveness of using a wide range of genres and styles. A positive correlation was found between the variety of styles mastered and the level of improvisational skills ($r = 0.76$). It was concluded that it is advisable to implement a polystyle approach in teaching improvisation. The prospects for further research are outlined, related to clarifying the optimal proportions of genre and style components of the educational repertoire.

Keywords

improvisation, piano pedagogy, musical genres, musical styles, creativity, multi-style approach.

References

1. Abdullin E.B. Methodology of music education pedagogy: a textbook. 3rd ed., korr. and add. M.: Prometheus, 2010. 416 p.
2. Alekseev A.D. Creativity of a musician-performer. M.: Music, 1991. 102 p.
3. Barenboim L.A. Piano pedagogy. M.: Classics-XXI, 2007. 192 p.
4. Bogoyavlenskaya D.B. Psychology of creative abilities. M.: Academy, 2002. 320 p.
5. Bochkarev L.L. Psychology of musical activity. M.: IP RAS, 1997. 352 p.
6. Golubeva E.A. Abilities and individuality. M.: Prometheus, 1993. 306 p.
7. Zilberkvit M.A. Musical and performing arts. M.: Knowledge, 1982. 56 p.
8. Maltsev S.M. On the psychology of musical improvisation. M.: Music, 1991. 85 p.
9. Meerovich M.I., Shragina L.I. Technology of creative thinking. M.: Alpina Publisher, 2008. 495 p.
10. Nazaikinsky E.V. On the psychology of musical perception. M.: Music, 1972. 383 p.
11. Neuhaus G.G. On the art of piano playing. 5th ed. M.: Music, 1988. 240 p.
12. Poluyanov Yu.A. Diagnostics of general and artistic development of children. M.: Academic Project, 2000. 208 p.
13. Teplov B.M. Psychology of musical abilities. M., L.: Publishing House of the APS RSFSR, 1947. 355 p.
14. Khalabuzar P.V., Popov V.S., Dobrovolskaya N.N. Methods of musical education. M.: Music, 1990. 175 p.
15. Tsypin G.M. Psychology of musical activity: theory and practice. M.: Academy, 2003. 368 p.