

Педагогические условия формирования исполнительских качеств скрипачей при изучении первого концерта М. Бруха

Моуе Хуан

Аспирант

Институт музыки театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им.

А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

huangmouye@yandex.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.12.2024

Принята 29.01.2025

Опубликована 15.02.2025

УДК 78.032.4:37(075)

DOI 10.25726/f7086-3425-8096-k

EDN HZWFLP

БАК 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 раскрывает важнейшую проблему – особенности формирования профессионального мастерства скрипачей в рамках изучения творческого наследия европейских композиторов. Особенно важны в статье следующие критерии: интеграция художественно-образных, музыкально-слуховых и инструментально-исполнительских представлений, ценность профессиональных и личностных качеств педагога, забота о ментальном здоровье студентов и др. За основу исследования были взяты музыкальные произведения Макса Бруха – немецкого скрипача, педагога и дирижера. Автором также представлены методики обучения, представляющие высокую ценность для развития творческих способностей обучающихся.

Ключевые слова

скрипичная педагогика, профессиональная подготовка музыкантов, формирование исполнительских качеств скрипачей, творчество М. Бруха.

Введение

Музыкальная культура XIX века привнесла в мировое искусство выдающихся композиторов и скрипачей-виртуозов произведения, актуальность которых высока и в настоящее время. Не стало исключением и творческое наследие немецкого композитора Макса Бруха – его скрипичные произведения по-прежнему исполняют на тематических творческих конкурсах, концертах, фестивалях. Это говорит об актуальности музыкальных произведений Макса Бруха даже спустя множество десятилетий.

Основные сочинения Макса Бруха:

1. Концерт для кларнета и альты с оркестром.
2. Первый концерт для скрипки с оркестром.
3. Шотландская фантазия для скрипки с оркестром.

В настоящей работе обсуждаются особенности исполнения Первого концерта Макса Бруха в высшем учебном заведении.

Материалы и методы исследования

Макс Брюх родился в 1838 году в немецкой семье, состоящей из заместителя начальника городской полиции и певицы. С ранних лет он проявлял интерес к искусству. В 9 лет он написал свою первую композицию – песню ко дню рождения матери. За короткое время Макс Брюх создал мотеты, псалмы, фортепианные миниатюры, скрипичную сонату, струнный квартет и даже увертюру к опере «Орлеанская дева». Многие уже тогда отмечали раннюю детскую одаренность мальчика.

Макс Брюх получил свои «первые уроки музыкальной теории в 1849 году в Бонне у профессора Генриха Карла Брайденштайна. Тогда он впервые приехал в бывшее придворное поселение Игелер Хоф, поместье в Бергиш-Гладбахе, принадлежавшее адвокату и нотариусу Нейсену» (Студеникин 2014).

В марте 1852 года его Симфония фа минор была исполнена Кельнским филармоническим обществом. В 1852 году он получил четырехлетнюю стипендию от фонда «Frankfurter Mozart-Stiftung» на изучение композиции и фортепианного искусства. Педагогом Макса Брюха по композиции был Фердинанд Хиллер (1811-1885), а по фортепианному искусству – Карл Райнеке (1824-1910).

В 1858 году Макс Брюх завершил музыкальное обучение и поступил на работу в Кельн в качестве музыкального педагога. С 1861 по 1865 год он совершил многочисленные творческие поездки по Германии, Австрии, Франции и Бельгии. В 1865 году Брюх был назначен музыкальным руководителем Консерватории в Кобленце, где написал свое самое известное произведение – Струнный концерт № 1 соль минор. Через два года он стал оркестрмейстером в Зондерсхаузене (Тюрингия), откуда в 1870 году уехал в Берлин для педагогической работы.

В 1873 году Брюх переехал в Бонн, получив там должности придворного дирижера и преподавателя в Консерватории. Через пять лет он вернулся в Берлин в качестве дирижера Штернского певческого кружка. В 1880-1883 годах Брюх возглавлял оркестр Ливерпульского Королевского филармонического общества – один из ведущих музыкальных коллективов Великобритании. В 1891 году он был назначен профессором композиции в Королевскую академию художеств. Учениками маэстро были австрийский композитор Оскар Штраус (1870-1954), немецкий композитор, пианист и дирижер Эдуард Кюннеке (1885-1953), норвежский композитор и органист Фартейн Вален (1887-1952) и польский композитор, органист-виртуоз и музыкальный педагог Феликс Нововейский (1877-1946).

Результаты и обсуждение

Прежде всего, стоит отметить, что Макс Брюх специализировался на вокальных и инструментальных произведениях (он считал, что именно человеческий голос обладает наиболее полными выразительными возможностями). Наиболее значимыми в наследии музыканта являются три симфонии в стиле Мендельсона, умело инструментованные, насыщенные лиризмом и радостью. Первая симфония была посвящена Брамсу, который считал ее одним из самых трогательных произведений тех лет. А первое крупное произведение Макса Брюха, опера «Лорелей» (1862), завоевала расположение вдовы Роберта Шумана, Клары. Две написанные друг за другом оратории: «Одиссей» и «Арминий» стали «сенсацией, так как этот жанр не был популярен среди авторов того времени» (Татарина, 2023).

Один из своих шедевров – Первый скрипичный концерт – музыкант создал, когда ему было всего 30 лет, став известным немецким композитором своего времени. Премьера Первого концерта Макса Брюха состоялась в 1866 году в Кобленце – скрипичную партию исполнил Отто фон Кенигслов, оркестром Института музыки дирижировал сам автор композиции. По просьбе Макса Брюха определенные изменения в партитуру и сольную партию внесли немецкий скрипач Йозеф Иоахим и Фердинанд Давид. Изменения, внесенные этими музыкантами, направлены на улучшение некоторых технических характеристик музыкального произведения. К ним относятся сложности в исполнении быстрых пассажей, взаимодействие между оркестром и солистом и на увеличение выразительности скрипичной партии.

На создание Первого скрипичного концерта Макса Брюха вдохновили встречи с выдающимися артистами, в том числе с испанским скрипачом-виртуозом Пабло де Сарасате, благодаря которому он создал «Шотландскую фантазию». Некоторое время Макс Брюх жил в Англии, где был дирижером Ливерпульской филармонии (Зенкин, 2023). Однако до конца жизни он остался верен своим идеалам –

сосредоточился на мелодичности и лиризме в традициях Ф. Мендельсона и Р. Шумана. Брюх также был большим поклонником народной музыки, особенно шотландской, что было выражено сочинении 1880 года, первоначально называвшемся: «Фантазия для скрипки, оркестра и арфы». В ней звучат четыре песни: «Шотландская овчарка», «Старый Роб Моррис», «Белый пыльный мельник» и «Джонни я заберу вниз», которые были виртуозно аранжированы.

По сюжету произведения старый бард размышляет над разрушенным замком и оплакивает прошлое – эта ассоциация автора послужила вдохновением для вступительного фрагмента. Год спустя композитор обратил внимание на две традиционные еврейские мелодии, посвященные искуплению и песню «О, плачь о тех, кто плакал на потоке Вавилона». Они послужили вдохновением для создания музыкального произведения «Коль Нидрей» для «виолончели с оркестром – блестящего, чрезвычайно трогательного» (Кузнецова-Оборина, 2023).

В своем Первом концерте для скрипки с оркестром маэстро успешно использовал несколько приемов из Концерта для скрипки ми минор Мендельсона, включая связывание частей. В частности, это плавные переходы между частями Первого концерта, а также мотивное развитие, трансформация и структурная целостность. В таблице 1 представлен сравнительный анализ двух скрипичных концертов.

Таблица 1. Сравнительный анализ Первого концерта М. Брюха и Концерта для скрипки ми минор Ф. Мендельсона

Общие черты	Отличительные характеристики	
	Первый концерт Макса Брюха	Концерт для скрипки ми минор Феликса Мендельсона
Романтический стиль обоих концертов.	Этнический колорит, вызванный использованием мотивов еврейской народной музыки	Концерт полностью выдержан в стиле европейского романтизма
Техническая виртуозность как обязательное требование к исполнителю концерта. Скрипач должен владеть такими приемами, как двойные остановки, арпеджио и беглые пассажи.	Драматизм и насыщенность мелодий Первого концерта Макса Брюха	Преобладание светлых, утонченных, воздушных интонаций
Мелодия обоих концертов выражает теплоту и искренность.	Танцевальные ритмы и торжественная экспрессия, которые подчеркивают масштабность финала	Стремительный, легкий и подвижный финал произведения. Использование элементов scherzo в финале

В Первом концерте М. Брюха происходит опускание вступительной оркестровой экспозиции, а также некоторых других традиционных для того времени приемов романтической направленности. Йозеф Иоахим был основным лицом, который помогал Макс Брюху при сочинении и разработке его концерта, и именно правки Иоахима попали в окончательную версию произведения, которая была опубликована (Гудожникова, 2021).

Первая часть концерта напоминает многим слушателям постепенное пробуждение от долгого сна. Приглушенный рокот литавр и торжественный хорал деревянных духовых инструментов призывают к установлению упорядоченности происходящего и гармонии после длительного хаоса и неопределенности. В каденции скрипичного соло звучание поднимается от самой низкой струны (G) до самого высокого регистра. Вскоре аудитория погружается в волнующую первую тему с танцевальными мотивами. Мелодия украшена виртуозными росчерками, которые придают музыке характер качественной импровизации.

Страстная, экспансивная вторая тема выстраивается до парящей кульминации в самых высоких пределах струны Е на скрипке. По мере того, как движение набирает интенсивность, вспыхивает оркестровая секция tutti. Характер звучания второй части является мрачным и приглушенным. Оркестровка произведения четко выверена и носит классический характер в духе работ Брамса.

Вторая часть Первого концерта Макса Брuxа создает у слушателя ощущение безмятежности и волшебства. Сначала нежно и интроспективно, сольная скрипка постепенно берет все более и более высокие ноты.

Финал: *Allegro energico* представляет собой волнующий венгерский танец с цыганским колоритом. В композиции третьей части Первого концерта Макса Брuxа присутствуют ярко выраженные еврейские мотивы. Скрипка начинает энергичную главную тему с терциями в двойных остановках. Двойные остановки представляют собой прием скрипичной игры, при котором скрипач зажимает две струны в одно и то же время, извлекая два различных звука. Раздел кода приносит захватывающее *accelerando*, а финальная каденция подобна пылающей, веселой вспышке (Курницкая, 2023).

Исполнение произведения (*G minor*, Op. 26) требует особого подхода, так как концерт сочетает в себе глубокую эмоциональность и виртуозность – он наполнен сильными эмоциями и динамической гибкостью, которые исполнитель обязан уметь качественно передать. В частности, частая смена штрихов требует от правой руки скрипача высокой гибкости. Перемещения по всей длине грифа скрипки должны быть плавными и незаметными. Хотя музыкант может прикладывать для этого значительные усилия, они не должны быть видимыми для постороннего наблюдателя. И, наконец, для исполнения канителенных линий высокой длительности требуется устойчивый и красивый звук, что требует тщательной работы над вибрато и движением смычка (Кузнецова-Оборина, 2023).

Следовательно, обучение исполнению Первого концерта для скрипки с оркестром М. Брuxа (*G minor*, Op. 26) предполагает пристального внимания как к технической, так и к художественно-эмоциональной составляющей работы музыканта – навыки скрипача должны быть развиты всесторонне. В этой связи стоит учитывать, что каждая часть музыкального произведения обладает собственным характером. Особенности каждой части представлены в таблице 2.

Таблица 2. Анализ трех частей Первого концерта для скрипки с оркестром Макса Брuxа (*G minor*, Op. 26)

Часть	Анализ исполнения в части
Prelude (<i>Allegro moderato</i>)	Носит лирический характер и обладает богатой гармонической палитрой
Adagio	Выражает широкий спектр эмоций и требует от исполнителя максимальной степени самоотдачи
Finale (<i>Allegro energico</i>)	Энергичная музыка с еврейскими мотивами. Исполнители должны обладать технической точностью при исполнении этого фрагмента

Хотя звучание скрипки должно быть выразительным, но инструмент не должен сильно выделяться на фоне остального оркестра, ведь другие инструменты также важны. Особенно это относится к кульминационным моментам концерта. Чтобы добиться этого, исполнитель должен не только хорошо играть сам, но также и уметь качественно слушать оркестр. Для этого студентам следует постоянно упражняться не только в сольном, но и в ансамблевом музицировании (Лю, 2024).

При этом исполнитель данного музыкального произведения обладает свободой в выборе его собственной интерпретации. Однако, несмотря на преимущество исполнительской свободы, важно отметить также и многочисленные сложности, ведь не все скрипачи «обладают собственным стилем; многие из них просто выученно повторяют техническую составляющую, тогда как другие копируют художественную выразительность собственных преподавателей или других скрипачей, которые им интересны, но не могут по различным причинам формировать собственную исполнительскую специфику» (Беляева, 2019).

Такое подражательное исполнение не выражает индивидуальность скрипача, поэтому подобным музыкантам бывает сложно решать задачи, которые связаны со стиливой импровизацией. Преподавателям следует уделять внимание развитию собственного стиля каждого студента, где обучающиеся могли бы в полной мере продемонстрировать собственные сильные стороны. Таким образом, обучающиеся смогут в полной мере подготовиться к исполнению сложных музыкальных произведений, таких как Первый концерт для скрипки с оркестром М. Бруха (Беляева, 2019). В таблице 3 перечислены основные сложности, которые могут возникнуть в процессе изучения и исполнения концерта, а также возможности их преодоления.

Таблица 3. Имеющиеся сложности исполнения Первого концерта Макса Бруха и методы их преодоления

Имеющаяся сложность	Практические рекомендации по ее преодолению
В Первом концерте Макса Бруха имеются сложные с технической точки зрения пассажи. Они требуют от исполнителя высокой точности игры.	Важно организовывать исполнителям регулярные тренировки посредством методики разделения темпа. Важно делать акцент на чистоте интонации, а также развивать чувство ритма
Чтобы исполнить некоторые моменты Первого концерта Макса Бруха, необходимо уметь передать глубину чувств, которую хотел выразить композитор.	Необходимо анализировать музыкальное произведение со студентами с различных точек зрения. В частности, следует анализировать не только те эмоции, которые вложены в конкретную работу, но также и общий контекст эпохи европейского романтизма. Важно также разобрать личность Макса Бруха, особенности его жизни и обстоятельства создания Первого концерта
Первый концерт Макса Бруха требует от исполнителя не только умения играть на скрипке, но также и взаимодействовать с другими инструментами в оркестре.	Студентам важно устраивать оркестровые репетиции, где скрипачи могут взаимодействовать с исполнителями на других инструментах

Стоит также обратить пристальное внимание на тот факт, что произведение сочетает романтические идеалы немецкой музыки с элементами народных еврейских мелодий. Традиции немецкого романтизма сильны в первой части концерта. Они выражаются в эмоциональной насыщенности работы, а также в особенностях оркестровой палитры. Если же говорить о еврейских мотивах, то они использованы в танцевальных элементах концерта, которые являются стилизацией под еврейские народные танцы. Часто еврейские элементы призваны выражать лиризм и тоску музыкального произведения.

В итоге, Первый концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха – это не только знаковое произведение немецкого романтизма, но работа, представляющая широкий культурный контекст и отражающая как еврейскую, так и немецкую идентичность композитора. Подобное культурное сочетание подразумевает важность стилистической точности при исполнении. Студентам важно ознакомиться с особенностями исторического и культурного контекста создания этого музыкального произведения. Они должны понимать особенности восточно-европейской культуры (немецкой, венгерской, частично цыганской), а также специфические черты позднего европейского романтизма.

К примеру, в китайской среде европейский романтизм может быть известен в меньшей степени, чем в Европе и в России, поэтому там необходимо более подробно разбирать специфические особенности рассмотренного музыкального шедевра. Студентов также следует ознакомить с музыкальным материалом еврейского народа, ведь еврейские мелодии также активно использовались при работе над ним. Кроме того, эффективным может быть прослушивание аудиозаписей выдающихся

скрипичных исполнителей (например, Иегуди Менухина, Яши Хейфеца) с последующим анализом. Просмотр видеозаписей также настоятельно рекомендуется, чтобы студенты не только слышали звук скрипки, но также и видели движения музыканта (Кривицкая, 2020).

Чтобы у студентов улучшилось чувство взаимодействия с другими исполнителями на концерте, важно постоянное проведение ансамблевой работы. Студенты могут играть в ансамбле скрипок или в ансамбле скрипок в сочетании с другими инструментами. Таким образом, студенты смогут развить чувство группового положительного взаимодействия. Кроме этого, постоянная сценическая практика также способствует развитию уверенности в себе студентов скрипичных направлений вузов.

Соответственно табличным данным, можно сделать вывод, согласно которому существуют отдельные сложности исполнения Первого концерта Макса Бруха. Тем не менее их возможно преодолеть, если приложить соответствующие усилия и проделать необходимую работу, представленную как в данном табличном материале, так и в других рекомендациях статьи.

Заключение

Подытоживая наше исследование, отметим, что для исполнения таких сложных произведений, как Первый концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха, музыканту стоит воспитать в себе такое качество, как уверенность, необходимое любому музыканту, да и, в целом, любому другому профессионалу в области публичных выступлений. Для его развития, безусловно, понадобится и содействие преподавателя в постановке достижимых за определенный период исполнительских целей. Это должны быть как индивидуальные цели, так и общие цели для всего коллектива.

Необходима также постоянная отработка музыкального произведения в тех условиях, которые являются максимально близкими к реальным сценическим для того, чтобы студенты привыкали к атмосфере музыкального театра или филармонии, где многим из них в будущем предстоит работать. И, наконец, важно содействовать усилению интереса у студентов к Первому Концерту для скрипки с оркестром Макса Бруха через постоянное демонстрирование его сильных сторон и важности в мировой скрипичной культуре.

Чтобы контролировать достижения студентов, необходимо проверять их достижения на каждом этапе освоения концерта и давать подробную обратную связь. При этом важно не только отмечать недостатки обучающихся, но также и хвалить их за достигнутые успехи, ведь понимание собственных преимуществ не является врожденным, поэтому людям необходимо постоянно напоминать о том, в чем они являются успешными. Если же говорить о критике, то она должна быть конструктивной, тогда как акцент должен делаться не на том, чего студент не может делать, а на том, как ему необходимо этого достичь.

Применение всех перечисленных выше педагогических условий поможет лучше сформировать исполнительские компетенции скрипачей при работе над Первым концертом Макса Бруха для скрипки с оркестром. Эти условия рекомендуются для внедрения в деятельность высших учебных заведений, в которых занимаются подготовкой будущих скрипачей.

Список литературы

1. Беляева О.Д. Особенности формирования исполнительского мастерства скрипача на этапе предпрофессиональной подготовки // Образование и воспитание. 2019. № 2(22). С. 36-39.
2. Гудожникова О.Н., Филатова Е.И. Концерты для скрипки с оркестром западноевропейских композиторов XIX века в контексте идеи романтизма // Вестник Магнитогорской консерватории. Магнитогорск, 2021. № 3. С. 74-77.
3. Зенкин К.В. Музыкальный романтизм в национальных школах европейской традиции // «Начало чувашского профессионального музыкального искусства»: мат. Всеросс. науч.-прак. конф., посв. 130-летию со дня рождения Ф.П. Павлова и С.М. Максимова. Чебоксары, 2023. С. 6-27.
4. Кривицкая Е.Д. «Уверен, что публика полюбит вас» из писем выдающихся скрипачей XX века Леониду Когану на основе семейного архива // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 2. С. 33-39.

5. Кузнецова-Оборина Т.А. Психофизиологические исследования как основа развития скрипичной педагогики в XX веке // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. Т.114. № 4. С. 149-156.
6. Кузнецова-Оборина Т.А., Борисов Е.А. Скрипичное искусство эпохи романтизма // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. М., 2023. № 8. С. 415-421.
7. Курницкая М. Особенности немецкого романтизма // Культурная среда и культурные практики: опыт и инновации. СПб., 2023. С. 34-35.
8. Лю А. Основные проблемы профессионального скрипичного образования Китая и пути их решения // International Centre of Art and Education bulletin. М., 2024. № 1. С. 235-241.
9. Студеникин С.И., Рублев А.И., Лядова Л.А. Профессиональный стандарт и личностные качества педагога // Евразийский Союз Ученых. 2014. № 8. С. 61-65.
10. Татарина Е.В., Габышева Л.И. Формирование технического развития скрипача на начальном этапе обучения (к вопросу освоения инструктивного материала) // Евразия. Диалог культур. 2023. №1. С. 304-308.

Pedagogical conditions for the formation of violinists' performing qualities during the study of M. Bruch's First concerto

Mouye Huang

PhD student

Institute of Music, Theater and Choreography, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

huangmouye@yandex.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.12.2024

Accepted 29.01.2025

Published 15.02.2025

UDC 78.032.4:37(075)

DOI 10.25726/f7086-3425-8096-k

EDN HZWFLP

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 reveals the most important problem – the peculiarities of the formation of professional skills of violinists in the framework of studying the creative heritage of European composers. The following criteria are particularly important in the article: the integration of artistic-figurative, musical-auditory and instrumental-performing representations, the value of professional and personal qualities of the teacher, concern for the mental health of students, etc. The research was based on the musical works of Max Bryuch – a German violinist, teacher and conductor. The author also presents teaching methods that are of high value for the development of students' creative abilities.

Keywords

violin pedagogy, professional training of musicians, formation of performing qualities of violinists, creativity of M. Bryukha.

References

1. Belyaeva O.D. Features of the formation of a violinist's performing skills at the stage of pre-professional training // Education and upbringing. 2019. № 2 (22). pp. 36-39.
2. Gudozhnikova O.N., Filatova E.I. Concertos for violin and orchestra by Western European composers of the 19th century in the context of the idea of Romanticism // Magnitogorsk Conservatory bulletin. Magnitogorsk, 2021. № 3. pp. 74-77.
3. Zenkin K.V. Musical romanticism in national schools of the European tradition // The beginning of the Chuvash professional musical art: mat. of the All-Russ. scien. and prac. conf., dedic. to the 130th anniversary of the birth of F.P. Pavlov and S.M. Maksimov. Cheboksary, 2023. pp. 6-27.
4. Krivitskaya E.D. «I am sure that the audience will love you» from letters of outstanding violinists of the XX century to Leonid Kogan based on the family archive // Actual problems of higher musical education. 2020. № 2. pp. 33-39.
5. Kuznetsova-Oborina T.A. Psychophysiological research as the basis for the development of violin pedagogy in the 20th century // Moscow State University of Culture and Arts bulletin. 2023. Vol.114. № 4. pp. 149-156.
6. Kuznetsova-Oborina T.A., Borisov E.A. Violin art of the Romantic era // Intercultural interaction in the modern musical and educational space. 2023. № 8. pp. 415-421.
7. Kurnitskaya M. Features of German Romanticism // Cultural environment and cultural practices: experience and innovations. SPb., 2023. pp. 34-35.
8. Liu A. The main problems of professional violin education in China and ways to solve them // International Center of Art and Education bulletin. 2024. № 1. pp. 235-241.
9. Studenikin S.I., Rublev A.I., Lyadova L.A. Professional standard and personal qualities of a teacher // Eurasian Union of Scientists. 2014. № 8. pp. 61-65.
10. Tatarinova E.V., Gabysheva L.I. Formation of a violinist's technical development at the initial stage of training (on the issue of mastering instructional material) // Eurasia. Dialogue of cultures. 2023. № 1. pp. 304-308.