

**ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАД
КЛАССИЧЕСКОЙ СОНАТНОЙ ФОРМОЙ В КЛАССЕ «ФОРТЕПИАНО»****Мирзаева Анастасия Николаевна***педагог кафедры "Межфакультетное фортепианное исполнительство"
Государственной Консерватории Узбекистана*

Наше время – это время перемен, это время, когда обществу нужны люди многогранные, способные к активной творческой деятельности, способные нестандартно, творчески мыслить. Самое главное, что побуждает нас быть креативными – это изменчивость окружающего мира. Вследствие этого становится очевидной необходимость поиска средств, позволяющих её развивать – способность, которой, хоть и в разной степени обладает каждый человек.

Основоположники и представители Венской классической школы Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен.

Направление, которое возникло во второй половине восемнадцатого века в европейском искусстве это – Венская классическая школа. Основоположниками и представителями Венской классической школы были Й.Гайдн, В.Моцарт и Л.Бетховен. Эти композиторы предрешили дальнейшее развитие музыкального искусства, заложили основы классической музыкальной формы, создали правила классической гармонии. Их творчество составляет одну из вершин мирового музыкального искусства. Строгость и вместе с тем одухотворенность и свобода форм сочинений, логичность и целеустремленность развития, яркость и глубина тематизма композиторов венской классической школы и по сей день остаются непревзойденным образцом. Форма сонатного цикла определилась во второй половине восемнадцатого века в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена и претерпела в дальнейшем значительные изменения. Форма сонатного цикла применяется почти исключительно в инструментальной музыке. Кроме инструментальной музыки, большое влияние на композиторов Венской классической школы оказала итальянская опера и народная музыка, а также творчество Г.Генделя, И.С.Баха и его сыновей. Музыкальные истоки Венской классической школы, для которых были характерны яркие контрасты, динамические нарастания и спады, глубокая эмоциональность и тонкий лиризм, таков был новый стиль оркестровой игры. Наибольшую историческую значимость имеют клавирные сонаты с гомофонно-гармонической фактурой Ф.Э.Баха, который и положил дорогу классической фортепианной сонате Венских классиков. Ф.Э.Бах сочинял сонаты в трех частной форме, наметив основные функции и характер будущего классического сонатного цикла. Окончательная кристаллизация музыкального классицизма произошла у Й. Гайдна, В.Моцарта и Л.Бетховена, эти композиторы собрали воедино творческие традиции своих предшественников, синтезировали их передовые идеи, которые подготовили в течение нескольких десятилетий рождения нового стиля. Значительным завоеванием восемнадцатого века

формирование сонатно-симфонического мышления. Интенсивное развитие сонатной формы на протяжении восемнадцатого века утвердило новый тип музыкального мышления, которое оперировало контрастными сопоставлениями нескольких образов. В наиболее зрелых сонатах аллегро основано на борьбе контрастных начал. Процесс утверждения нового типа музыкального мышления сопровождался преобразованием всех элементов выразительной речи: мелодии, гармонии, фактуры.

В искусстве Венской классической школы окончательно формируется жанр классической сонаты, происходит реформа оперного жанра и определяется новый тип симфонического оркестра. При всех различиях между венскими классиками им присущи общие черты творчества: оптимистическое утверждение жизни, правдивое отражение действительности, гуманистическая направленность и подлинная народность.

Первым представителем Венской классической школы мы считаем Й.Гайдна. Его называли "отцом симфонии и квартета". До Гайдна немало было написано сонат, симфоний, квартетов, но только в его творчестве эти жанры становятся классическими. Его произведениям характерна стройность и уравновешенность формы, жизнерадостный характер, что дало право называть его музыку "классической". Жизнь Й.Гайдна прошла в Вене, поэтому его называют "Венским классиком". Мощная воля к творчеству сочеталась у Гайдна с веселым нравом, серьезность и глубина - с юмором и любовью к остроумным неожиданностям. В основе тем народные песни и танцы, которые композитор разрабатывает с удивительным искусством. Веселые мотивы в процессе развития могут стать у него задумчивыми и печальными, а жалобные - грозными, наивно-простодушные величавыми, полными силы. Многогранность музыки Г.Гайдна, его способность «балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать». Гайдн синтезировал разнохарактерный материал, из которого создавал индивидуальный авторский стиль.

Вена была одним из крупных музыкальных центров не только Австрии, но и всей Европы. Сюда съезжались композиторы того времени. Здесь жили и творили два великих современника Й.Гайдна - всемирно известные В.Моцарт и Л.Бетховен. «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» - сказал А.С.Пушкин о музыке Моцарта, его искусство светлое и вдохновенное, совершенное по мастерству и абсолютно естественное, как сама жизнь. Моцарт с изумительным мастерством создает разнообразные живые человеческие характеры, показывает жизнь в ее контрастах, переходя от шутки к глубокой серьезности, от веселья к тонкой поэтической лирике. Но чем смелее и глубже проникает музыкальная мысль Моцарта в жизнь человека, тем меньше его понимают современники. Его творчество дарило людям мудрость и добро, свет и радость. Ранние сонаты Моцарта отражают черты "чувствительности" так называемого "галантного стиля" несут на себе следы влияния Ф.Э. и И.Х.Бахов. Постепенно фортепианные произведения Моцарта, вобрав в себя и органически притворив эти воздействия, приобретают собственный индивидуальный облик, в них расширяются границы звуковой выразительности, свойственной

клавирной музыке восемнадцатого века. Они отличаются глубоким динамическим содержанием, яркими драматическими контрастами. Среди огромного наследия Моцарта почетное место занимают фортепианные сонаты, которые он писал на протяжении всего творческого пути. Блеск и красота фортепианной фактуры, яркость мелодического языка, динамичность, пропорциональность формы, эмоциональность, богатство ритмики, прозрачность - характерно для сонат Моцарта. В.Моцарт, в первую очередь, композитор оперный и путь к содержанию его фортепианных сонат следует искать в выявлении связей с театральными - оперными произведениями. Вывод этот подтверждается сведениями о той огромной роли, которую играл театр в культурной жизни Австрии восемнадцатого века и значении оперного жанра в жизни Моцарта.

При исполнении сонат В.Моцарта отчетливо проявляется основная трудность - воплощение сонатной формы - выявление контрастных образов, соблюдение единого целого. Основой музыки Моцарта всегда является мелодия - простая, ясная, выразительная, сочетающая черты народной песенности и танцевальности с текучестью итальянской оперной кантилены. Но наряду с этим ему свойственны мелодии мужественного характера, в них отражается богатство внутренней жизни человека.

Вся зрелая творческая жизнь Л.Бетховена связана с Веной, здесь он своей игрой восхитил В.Моцарта, занимался у Й.Гайдна, прославился как пианист. Бетховен играл на новом инструменте - фортепиано. Бурная, стремительная и порывистая музыка " Патетической" и "Лунной" сонат говорили о каких -то новых чувствах, новых замыслах, порою остававшихся еще не понятыми, но потрясавшими и покорявшими слушателей.

Имя Бетховена ставят в один ряд с венскими классиками Гайдном и Моцартом. Многие Бетховен почерпнул у своих предшественников - И.С Баха, Й.Гайдна и В.А Моцарта. Чрезвычайная интонационная правдивость Баха, с неведомой дотоле силой отразившего в своем творчестве интонации человеческой речи, человеческого голоса, народная напевность и танцевальность Гайдна, его поэтическое ощущение природы, пластичность и тонкий психологизм эмоций в музыке Моцарта - все это широко воспринято и претворено Бетховенем. Вместе с тем Бетховен сделал много решительных шагов вперед по пути реализма музыкальных образов, равно заботясь и о реализме интонаций и о реализме логики. Интонации человеческой речи, всевозможные звуки природы, военные и охотничьи фанфары, пастушьи наигрыши, ритмы и гулы шагов, военных скачек, тяжелых движений людских масс - все это очень и очень многое другое, вошло в интонационный фонд фортепианных сонат Бетховена и послужило элементами строительства реалистических образов. Л.Бетховен стремился сделать фортепианные сонаты максимально содержательными. Подготовительным этапом к сонатам Й.Гайдна, В.Моцарта и Бетховена служат классические сонатины. Они знакомят обучающихся с особенностями музыкального языка периода классицизма, воспитывают чувство классической формы, ритмическую

устойчивость исполнения. Благодаря лаконичности фортепианной "инструментовки" неточности звукоизвлечения, невнимания к штрихам, недодерживание и передерживание отдельных звуков при исполнении этих произведений становится особенно заметным и нетерпимым. Классические сонатины очень полезны для воспитания таких качеств, как яркость игры и точность выполнения всех деталей текста. В связи с этим работа над сонатиной будет рассматриваться, как подготовительный этап в работе над классической сонатой в дальнейшем. Изучению сонатной формы уделяется большое внимание на протяжении всего обучения учащихся - пианистов, в центре изучения находятся произведения венских классиков. Работа над сонатной формой должна проходить в определенной последовательности. Педагог должен познакомить ученика со стилем эпохи, который жил композитор. Важно рассказать об инструментах, которые были в то время и об отличии современного фортепиано от них, чтобы ученик смог овладеть стилистически верной звучностью. Ученик должен ясно представлять себе строение сонатной формы, уметь самостоятельно находить основные темы и разделы, хорошо знать особенности стиля данного композитора. Изучение текста надо вести в нескольких направлениях.

Сюда входит работа над звучностью, артикуляцией, метро - ритмом, динамикой, тембром и мелизмами. Большое значение для художественного - выразительного исполнения сочинений Венских классиков имеет артикуляция, верно расшифрованная и точно воспроизведенная. Артикуляция в восемнадцатом веке была одним из главных выразительных средств. В работе над артикуляцией необходимо различать два вида лиг: фразировочные и артикулярные. О звучности в фортепианных сонатах Гайдна и Моцарта можно судить, лишь изучив фортепиано того времени. По сравнению с современным роялем звучность его была прозрачной, светлой, отчетливой, с богатой тембровой окраской, хотя по силе более слабой. Светлый и ясный верхний регистр и полнозвучные басы способствовали живому и выразительному исполнению. Вместо педали действовали коленные рычажки, которые позволяли также обогащать звучность. При прохождении сонат венских классиков необходимо рассказать ученику о связи фортепианного изложения с оркестровым мышлением. Темпы Венских классиков выражали не столько скорость, сколько душевное состояние. При выборе темпа в сонатах Венских классиков надо руководствоваться содержанием и характером данного произведения, а также учитывать, что обозначение темпа в те времена не соответствовали нынешним представлениям о темпах. *Allegro* первоначально означало "бодро и весело", но не слишком быстро. Поэтому более подвижный темп, Моцарт обозначал словами "*Allegro assai*" или "*Presto*". Никогда не нужно стремиться к слишком завышенным темпам ведь они искажают смысл произведения и лишают его определенной выразительности, кроме того, в быстром темпе невозможно выполнить все артикуляционные и интонационные тонкости. Очень важно добиться от ученика равномерного ритмического движения, внутреннего ощущения метра, в то же время естественности дыхания и музыкального развития. Исполнение стаккато у венских

классиков имеет очень много градаций от мягкого разъединения звуков до отрывистого и короткого звукоизвлечения. Нужно учитывать характер, темп произведения и длительности тех нот, над которыми стоит обозначение стаккато. Обозначалось стаккато при помощи точки, которая подразумевала более мягкое и легкое staccato, и черточки, которая означала staccato более короткое, резкое, иногда даже имело значение акцента. Для Гайдна и Моцарта более характерно было *non legato* и staccato, для Бетховена - более связанное исполнение, что было связано с эволюцией фортепиано.

Значительное место в мелодической линии у Венских классиков занимают мелизмы - форшлаги, группето, трели, морденты. В произведениях Гайдна и Моцарта относительно правил расшифровки украшений встречаются спорные моменты, т.к. эти композиторы не оставили нам, за редким исключением, правил расшифровки украшений. Проблема расшифровки украшений одна из наиболее спорных и сложных. Работа над произведениями Венских классиков, необходимо вдумываться в характер самой музыки, вникать в стилевые особенности эпохи.

Педаля у Венских классиков выполняет в основном звуковую функцию. Во времена Гайдна и Моцарта инструменты с двумя педалями не получили распространения, поэтому они писали так, что фактура рассчитана на исполнение без педали, длинные ноты удерживались руками. В наше время их произведения исполняются с педалью. Чтобы сохранить чистоту, прозрачность и ровность, характерную для венских классиков, педаль должна быть точной часто меняться, широко применяется левая педаль и полу - педаль. Значение педали у Бетховена заметно возрастает. Педаль у Бетховена подчеркивает контрастность его образов, помогает придать нужный колорит, расчленить отдельные музыкальные построения. В каждом отдельном случае надо педализировать в зависимости от замысла композитора.

Современное состояние общества характеризуется тем, что многие области человеческой деятельности, в том числе и образование, в большей мере развиваются за счет внедрения различных инноваций. Хотя инновации и образование и имеют много общего, внедрение инновационных методов в образование идет очень трудно. Это связано с тем, что инновации, как производство новых идей и их внедрение в жизнь общества, находятся в сложных, противоречивых отношениях с социальным институтом образования, который, по сути своей, консервативен.

Музыкально-компьютерные технологии - очень молодая и динамично развивающаяся область знаний. Вопрос о применении компьютеров в музыкальном образовании вызывает, безусловно, неоднозначные суждения. И сегодня довольно часто звучит вопрос: а зачем в музыкальной мире компьютерные технологии? Именно информационные технологии позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции учебных методов, реализовать заложенные в них потенциальные возможности. Это занимательные музыкальные рассказы, посвященные истории музыки и истории нашей страны, большая коллекция

интересных рассказов о музыке и музыкантах, фильмы для о музыке и музыкантах, упражнения, различные тематические советы. И все это можно узнать, нажав определенную кнопку, не тратя усилий по поиску тех или иных сведений.

Музыкальное образование и воспитание характеризуется своей особой ролью в развитии личности учащегося. В современном мире образованный человек должен уметь ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, в системе ценностей, отличаться мобильностью и активной социальной адаптацией в обществе. Все эти требования не могут быть реализованы без использования дополнительного образования, где учащиеся занимаются различными видами творческой деятельности, имеют возможность раскрыть и реализовать свои способности, самореализоваться во многих видах искусства.

В настоящее время музыкальная педагогика претерпевает внедрение инноваций в процесс обучения игре на музыкальных инструментах. Опираясь на традиционные методики подготовки юных музыкантов, используя личный накопленный опыт, прибегая к помощи коллег и научных разработок, мы, педагоги, получаем в итоге качественно новый продукт, который и называется «инновацией». В современное время это просто необходимо.

Изменился мир, мы вступили в эпоху информационных технологий, выросло новое поколение, которое требует от преподавателей новых знаний, умений, быть в курсе последних тенденций. По своим способностям учащиеся делятся на одарённых, талантливых, способных и учащихся со средними музыкальными данными. Именно для последних, в первую очередь, необходимы инновационные методические программы, специальные методики, направленные на развитие таких свойств и качеств как интеллект, эмоциональная отзывчивость на музыку, слухо -двигательная координация, музыкальный слух и музыкальное воображение. Именно этим часто вынужден заниматься преподаватель на уроках «фортепиано», поскольку недостаточное развитие отмеченных выше качеств учащегося является безусловным тормозящим фактором успешного обучения такому сложному виду деятельности как музицирование. Порой приходится разьяснять, казалось бы, и самые простые вещи: ведь то, что кажется само собой разумеющимся и понятным преподавателю, не всегда представляется таким же учащемуся.

Применение компьютерных технологий на уроке способствуют: повышению интереса к музыке; росту познавательной активности учащихся в процессе обучения; повышению интереса к творческой деятельности; воспитанию активности и самостоятельности; формированию эстетического, эмоционально-целостного отношения к музыкальному искусству; развитию теоретического мышления. Использование информационных технологий в образовательном процессе предоставляет преподавателю большие возможности при проведении урока, делает занятие более увлекательным, запоминающимся и наглядным. Во время занятий, использование информационных технологий решает ряд важнейших задач, прежде всего, – это повышение интереса к обучению и к учебно-познавательной

деятельности, усвоение учебного материала, активизация познавательной деятельности, реализация творческого потенциала учащихся.

Наше время – это время перемен, это время, когда обществу нужны люди многогранные, способные к активной творческой деятельности, способные нестандартно, творчески мыслить. Самое главное, что побуждает нас быть креативными – это изменчивость окружающего мира. Вследствие этого становится очевидной необходимость поиска средств, позволяющих её развивать – способность, которой, хоть и в разной степени обладает каждый человек. К сожалению, массовое обучение часто сводится к запоминанию и воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий. Учащиеся лишаются радости открытия и постепенно могут потерять интерес к творчеству. Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни, процесс модернизации образования, в том числе, музыкального, требуют новых подходов в использовании средств, методов и форм обучения. Любому музыканту приходится иметь дело с двумя факторами – музыкой, как таковой, и личностью обучающегося, его особенностями, устремлениями, способностями. Для того чтобы организовать успешную учебную деятельность, педагог должен иметь хорошее представление об основных характеристиках обучаемых, знать их способности к восприятию изучаемого материала, его запоминанию, переработке, а также об использовании изучаемой информации для решения разных учебных задач. Инновационный характер связан с качественно новым взглядом на условия, логику, структуру и содержание обучения игре на фортепиано обучающихся разного уровня подготовки и разных специальностей. В этой связи преподаватели общего фортепиано разрабатывали открытые уроки с внедрением личностно-ориентированных технологий, представляющих собой комплекс определенных форм, методов и средств обучения, направленных на личность учащегося, его интеллектуальное и нравственное развитие. Во всех уроках прослеживается взаимосвязь методики преподавания фортепиано и вопросов психологии и составляет единый педагогический и творческий процесс.

Необходимо также отметить и роль межпредметных связей в обучении, которые являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников. С помощью многосторонних межпредметных связей на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания обучающихся, а также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.

Рассматривая особенности современного урока по общему фортепиано, можно определить некоторые ведущие идеи:

необходимо изменить роль ученика: из пассивного слушателя сделать его активным участником процесса обучения;

учебным планом предусмотрен лишь один (два) занятия по общему фортепиано в неделю, что недостаточно для формирования разносторонне развитой гармоничной личности; в связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности; одним из способов решения этой задачи могут стать современные технологии, в том числе информационные;

одной из важнейших составляющих успешного обучения является мотивация ученика; использование современных технологий делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное отношение к предмету.

Использование новых подходов в работе способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, формирует навыки критического мышления, практического применения полученных знаний и позволяет повысить эффективность процесса обучения.