

Научное мнение. 2025. № 11. С. 139–143.

Nauchnoe mnenie. 2025. № 111. Р. 139–143.

Научная статья

УДК 37.013

DOI: https://doi.org/10.25807/22224378_2025_11_139

ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ В ФОРТЕПИАННОМ АНСАМБЛЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Полина Сергеевна Прилипко

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

anipol6@gmail.com

Аннотация. В данной статье исследуются особенности образовательного процесса изучения музыкальных стилей через форму ансамблевой игры учителя и ученика на фортепиано. Рассматривается теория музыкальных стилей, методика и психологические аспекты совместного музицирования педагога и обучающегося. На основании анализа современных научных исследований и практических наблюдений автора статьи показана эффективность ансамблевой игры как инновационной формы обучения, способствующей развитию исполнительской культуры и стилистической грамотности. В заключение даются рекомендации по оптимизации процесса обучения в условиях фортепианного ансамбля, направленные на повышение качества музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальный стиль, ансамблевая игра, фортепиано, музыкальная педагогика, исполнительская культура, стилистическая интерпретация

Original article

STUDYING MUSICAL STYLES IN A TEACHER–STUDENT PIANO ENSEMBLE

Polina S. Prilipko

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

anipol6@gmail.com

Abstract. This article explores the features of the pedagogical process of studying musical styles through the form of teacher and student piano ensemble playing. It examines the theory of musical styles, methodology, and psychological aspects of teacher–student joint performance. Based on an analysis of contemporary scientific research and practical observations, the effectiveness of ensemble playing as an innovative form of training is demonstrated, contributing to the development of performance culture and stylistic literacy. The conclusion offers recommendations for optimising the teaching process in the context of piano ensembles aimed at improving the quality of musical education.

Keywords: musical style, ensemble playing, piano, music pedagogy, performance culture, stylistic interpretation

Современное музыкальное исполнительское образование требует системного освоения не только технических знаний и навыков, но и глубокого понимания музыкальных стилей, что является критерием профессиональной компетентности музыканта. Стил музыкального произведения определяет его уникальные художественные характеристики и требует от музыканта соответствующих методик и приемов интерпретации. При этом именно развитие исполнительской культуры на основе стилевого понимания способствует появлению индивидуального творческого начала у ученика, причем с первых лет обучения.

Цель настоящей статьи заключается в обосновании изучения стиля в классе фортепиано на начальном этапе образования в процессе ансамблевого музицирования учителя и ученика. Материалом для рефлексий помимо базовых теоретических источников (М. К. Михайлова, Е. В. Назайкинского) стал личный преподавательский опыт автора статьи.

Ансамблевая игра учителя и ученика на фортепиано представляет собой эффективное средство развития музыкального мышления, понимания стиля и исполнительской выразительности. Совместное музицирование стимулирует диалог между партнерами, обеспечивает немедленную обратную связь и позволяет накопить опыт стилистической адаптации в процессе художественного взаимодействия.

Среди множества дефиниций стиля, особо значимо определение Е. В. Назайкинского: «Стил — это то качество, которое позволяет в музыке слышать, угадывать, определять того или тех, кто ее создает или воспроизводит» [1, с. 17]. То есть музыкальный стил выступает как совокупность характерных черт, присущих музыкальному языку определенной эпохи, направления или отдельного композитора. Эти черты включают в себя специфическую мелодику, ритмику, гармонию, фактуру, форму, динамические и тембровые особенности, а также подходы к исполнительской интерпретации. Е. В. Назайкинский выявляет три функции стиля:

1. Обеспечение историко-культурной ориентации слушателя в мире музыки.

2. Фиксация и выражение определенного содержания.

3. Функция объединения и разграничения [1].

Через особенности звучания, композиционные приемы и характерные черты стиля слушатель может погрузиться в определенную эпоху, культуру или художественное направление, что позволяет глубже понять контекст и значение произведений. Кроме того, музыкальный стил может выражать или закреплять определенное содержание — будь то эмоциональное состояние, философская идея или социальное послание, которые передаются средствами музыкального языка. Наконец, стил может объединять произведения внутри одного направления и одновременно разделять их с музыкой других стилей, что помогает классифицировать музыкальное искусство и ориентироваться в многообразии жанров и традиций. Таким образом, музыкальный стил является ключевым элементом понимания и восприятия музыки в ее историко-культурном и художественном многообразии.

В педагогической практике изучение стилей требует углубленного понимания множества элементов с целью формирования у обучающихся способности распознавать и воспроизводить стил с высокой степенью аутентичности. Однако А. И. Николаева в статье о психолингвистическом аспекте понимания музыкального стиля затрагивает проблему восприятия последнего у детей. Она пишет: «...если восприятие структуры первично по отношению к элементу, то, возможно, и восприятие стиля первично по отношению к восприятию отдельных интонаций и выразительных средств. Отчасти это подтверждается тем фактом, что дети раньше схватывают “дух стиля”, чем его отдельные компоненты» [2, с. 151]. Отсюда мы можем сделать вывод, что стил в музыке ученики улавливают задолго до изучения отдельных характерных его элементов. Поэтому А. И. Николаева указывает на целесообразность начала освоения музыкальных стилей не с 5-6 класса музыкальной школы, а раньше. Например, на основе образов, художе-

ственных произведений, живописи, поэзии. М. Ш. Бонфельд, рассуждая о понимании стиля, говорит о важности контекста произведения, т. е. «предполагается и выход за рамки данного сочинения: рассматриваются многочисленные связи и его взаимоотношения с другими, в чем-то близкими ему, или — напротив — противопоставление по отношению к далеким от него, иными словами, взаимодействие сочинения с тем контекстом, в который оно погружено» [3, с. 121].

Интересно заметить, что интуитивное определение музыкальных стилей у учащихся можно сравнить с освоением языка у детей из среды его носителей. Погружение в музыкальный контекст во время обучения в музыкальной школе, грамотное построение образовательного процесса по различным предметам будут способствовать интуитивному определению музыкального стиля в дальнейшем. М. К. Михайлов отмечает, что «осознанная ориентация композитора в момент творчества на специфически стилевые проблемы в целом находится, видимо, на периферии творческого сознания» [4, с. 188].

Проводя аналогию между слушателем и автором произведения в данном контексте, можно сказать, что «композитор-мастер со сложившимся индивидуальным музыкальным мышлением пользуется средствами, отвечающими его художественным заданиям, органически ассимилированными им в результате длительного творческого опыта» [4, с. 188].

Классические стили, традиционно входящие в учебную программу по фортепиано, включают период барокко (XVII — начало XVIII в.), классицизм (середина XVIII в.), романтизм (XIX в.), а также раннее и позднее современное музыкальное искусство (XX–XXI вв.). Каждый из них отражает социально-исторический контекст своего времени и требует специфичных исполнительских подходов.

Например, барочная музыка (И. С. Бах, Г. Ф. Гендель) характеризуется четкой контрапунктической фактурой, строгой ритмикой и ясной артикуляцией. Исполнение произведений этого стиля требует от пианиста точности

в интонации, соблюдения фразировки и аккуратного подчеркивания поли- и гетерофонии.

Классицизм (В. А. Моцарт, Й. Гайдн) выделяется ясной структурой формы, сбалансированной мелодикой и умеренной динамикой, что предполагает исполнение с элегантно-стью и выдержанностью.

В романтическом стиле, представленном Ф. Шубертом, Ф. Шопеном, Ф. Листом и другими мастерами, появляется больший акцент на эмоциональной выразительности, динамических контрастах и свободной трактовке темпов.

Стили XX–XXI вв. (импрессионизм, неоклассицизм, додекафония и другие авангардные течения) требуют от исполнителя расширения техники и использования нетрадиционных технических приемов, что создает новые педагогические задачи.

Таким образом, освоение музыкальных стилей — это комплексная задача, включающая теоретическое обучение, анализ произведений и практическое применение знаний в исполнительстве.

Ансамблевая игра является уникальной педагогической ситуацией, в которой происходит обмен музыкальной информацией и координация действий участников, что способствует развитию как коммуникативных, так и исполнительских навыков. В дуэте учитель выступает в роли опытного партнера и наставника, показывающего образец исполнения, а ученик — активным участником, который учится слушать, подстраиваться и реагировать на музыкальные сигналы.

Одним из ключевых преимуществ ансамбля является возможность непосредственной и оперативной обратной связи, позволяющей фиксировать и исправлять ошибки, недостатки в стилистическом исполнении, а также демонстрировать возможности вариативной интерпретации. Это динамическое взаимодействие способствует развитию стилевого слуха и исполнительской гибкости — тех качеств, которые чрезвычайно важны для квалифицированного музыканта.

Также ансамблевая практика помогает в формировании чувства ритма и фразировки, поскольку совместное исполнение требует

согласованности действий; наблюдение за учителем во время игры демонстрирует образец выразительности и адекватное использование артикуляции, динамики и темпа.

С психологической точки зрения совместная игра снимает часть исполнительского напряжения, так как ответственность распределяется между двумя участниками, что помогает ученику чувствовать себя увереннее и сосредоточить внимание на стилистических нюансах.

Наконец, репертуар для ансамблевой игры можно специально подобрать под конкретный стиль, создавая условия для углубленного изучения технических и выразительных средств, характерных для данного стилистического направления, авторского стиля и т. д.

Методика постижения музыкальных стилей через ансамбль включает комплекс последовательных шагов:

1. Теоретический разбор произведения — изучение исторического контекста, особенностей стиля, анализа структуры произведения и выявления специфических технических приемов. Учитель вместе с учеником обсуждают характерные черты сочинения, что формирует базу для интерпретации.

2. Выбор ролей и распределение партий — определение, какая часть будет исполняться учителем, какая — учеником. Чаще всего учитель берет партию с более технически сложной фактурой и наиболее важными стилистическими нюансами, демонстрируя эталонное исполнение.

3. Совместное проигрывание произведений с акцентом на стилистические особенности, что включает и работу над темпом, артикуляцией, динамикой, фразировкой и характером исполнения. Учитель подчеркивает важность аутентичности и совместно с учеником экспериментирует с вариациями исполнения.

4. Использование сравнительного анализа — в процессе работы обучающемуся предлагается прослушать записи различных исполнителей, что расширяет представление о стилистических нюансах и способствует развитию критического мышления.

5. Обратная связь и самоанализ — учитель и ученик обсуждают результаты исполнения,

отмечают удачные моменты и проблемные места.

6. Домашняя работа с элементами ансамбля — используя нотные записи и аудио-материалы, ученик продолжает работу над стилем, что подкрепляет и расширяет навык, полученный в совместной игре.

В процессе совместного музицирования ученик не просто повторяет упражнения или произведения, но вступает в живой диалог с педагогом, в котором происходит постоянный обмен музыкальными идеями, выразительными средствами и интерпретационными решениями. Такой процесс позволяет учащемуся не только овладеть музыкальным материалом, техническими навыками, но и развить артистическое мышление, слуховую культуру и чувство стиля [5].

Основной особенностью ансамблевой игры с педагогом является непосредственная обратная связь: педагог слышит, как ученик реализует музыкальные задания, и своевременно корректирует исполнение — от динамических нюансов и фразировки до ритмической точности и эмоциональной окраски. В этом процессе обучающийся учится замечать и чувствовать тонкости музыки, оттачивается его скорость реагирования на музыкальные сигналы, умение слушать других участников и адаптироваться к общему звучанию. Постепенно подобная практика формирует у него внутреннее чувство баланса между самостоятельностью и коллективностью, что является основой для создания индивидуального исполнительского стиля.

Игровой диалог с педагогом также способствует развитию творческой смелости и экспериментальности. В атмосфере доверия и поддержки ученик чувствует себя свободнее в выражении собственных музыкальных замыслов, пробует новые интерпретационные решения, обогащая и расширяя традиционные модели исполнения. Педагог помогает учащемуся обнаружить и развить уникальные черты его звукоизвлечения, тембровых предпочтений, подхода к артикуляции и интонации, которые постепенно превращаются в отличительные элементы его индивидуального стиля и подчеркивают особенности авторского стиля.

Кроме того, ансамблевая практика с педагогом формирует у ученика устойчивое чувство музыкальной формы и структуры, понимание контекста произведения и умение передавать его эмоциональное содержание. Благодаря тесному взаимодействию юный пианист учится выстраивать логическую последовательность музыкальных мыслей, что становится важной составляющей воплощения стилевых особенностей музыки. С течением времени такой подход стимулирует не просто точное воспроизведение текста, а творческое осмысление и интерпретацию музыкального стиля: сущности авторского стиля, художественного направления, национального стиля и др.

В заключение подчеркнем, что в результате регулярных занятий в ансамбле с педагогом у ученика формируется комплексное понимание музыки, ее стилевых особенностей, которое объединяет творческую и техническую составляющие, развивает коммуникативные навыки и личностное отношение к искусству.

Этот процесс способствует появлению собственных оттенков интерпретации, индивидуальных манер игры и особенностей звукового почерка, что в итоге создает уникальный стиль исполнителя, созвучный композиторскому стилю. Таким образом, ансамблевая игра с наставником становится не только средством обучения, но и фундаментом для формирования подлинно авторского музыкального голоса каждого ученика.

Ансамблевая игра учителя и ученика на фортепиано выступает как многогранный инструмент для изучения музыкальных стилей, реализующий не только техническое совершенствование, но и глубокое понимание стилистических и эстетических аспектов музыки. Интеграция теоретической подготовки с практикой совместного исполнения способствует развитию исполнительской культуры и расширяет возможности творческого становления учащихся.

Список источников

1. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 248 с.
2. Николаева А. И. Психолингвистический аспект понимания музыкального стиля // Наука и школа. 2016. № 1. С. 150–156.
3. Бонфельд М. Ш. Введение в музыкознание. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. 219 с.
4. Михайлов М. К. Стиль в музыке: Исследование. Л.: Музыка, 1981. 262 с.
5. Ислямова Д. Р. Исполнительский стиль пианиста сквозь призму образного мира произведения // Проблемы современной науки и образования. 2021. № 3 (160). С. 78–80.

Статья поступила в редакцию 19.09.2025; одобрена после рецензирования 19.11.2025; принята к публикации 21.11.2025.

The article was submitted 19.09.2025; approved after reviewing 19.11.2025; accepted for publication 21.11.2025.

Информация об авторе:

П. С. Прилипко — аспирант кафедры музыкального воспитания и образования.

Information about the Author:

P. S. Prilipko — postgraduate student at the Department of Music Education and Pedagogy