

Тема: "Изучение различных стилевых тенденций и знакомство с многообразными творческими направлениями в фортепианной музыке"

План:

1. Введение в тему лекции
2. Основные стилевые тенденции и творческие направления в фортепианной музыке
3. Практическое значение изучения стилевых особенностей
4. Заключение
5. Вопросы для самоконтроля
6. Практические задания для студентов

Основная литература

1. Лисименко, А. С. *Фортепианный ансамбль: практикум для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки «Фортепиано», квалификация выпускника «Артист ансамбля. Преподаватель. Концертмейстер»* / А. С. Лисименко, Н. Г. Протасова. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 36 с. — ISBN 978-5-8154-0528-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108586.html>
2. Любомудрова, Н. А. *Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие для вузов* / Н. А. Любомудрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10478-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494829>
3. *«Миниатюры для фортепиано» Станислава Морыто: учебно-методическое пособие* / составители Г. В. Семёнова [и др.]. — Петрозаводск: ПГК им. А. К. Глазунова, 2019. — 40 с. — ISBN 979-0-9003336-4-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/146086>
4. Окуневич, М. А. *Концертный репертуар пианиста: учебное пособие* / М. А. Окуневич. — Пермь: ПГИК, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-91201-300-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155804>

Рекомендуемая литература

1. Брянцева, В. Н. *Фортепианная музыка XX века: учебное пособие*. — Москва: Музыка, 2005. — 256 с.
2. Друскин, М. С. *История фортепианной музыки*. — Ленинград: Музыка, 1987. — 312 с.
3. Фейнберг, С. Е. *Пианизм как искусство*. — Москва: Музыка, 1965. — 496 с.

Основное содержание

1. Введение в тему лекции

Фортепиано — это инструмент, который стал зеркалом эпохи, отражая культурные, философские и эмоциональные изменения в обществе. От строгих полифонических форм барокко до смелых экспериментов современности — каждый стиль несёт в себе уникальный код, который пианист обязан расшифровать. Понимание этих направлений не только обогащает ваш репертуар, но и помогает глубже проникнуть в замысел композитора, а также развить собственный исполнительский стиль.

2. Основные стилевые тенденции и творческие направления в фортепианной музыке

2.1. Барокко: строгие формы и выразительная полифония

Эпоха барокко (XVII – начало XVIII века) — это время, когда фортепиано ещё не существовало в современном виде, а его предшественники, клавесин и клавикорд, задавали тон. Музыка этого периода характеризуется строгой полифонией, сложными контрапунктическими конструкциями и декоративностью. Главный жанр — fuga, а ключевой композитор — Иоганн Себастьян Бах. Его "Хорошо темперированный клавир" — это настоящая энциклопедия барочной музыки, где каждая прелюдия и fuga раскрывает разные оттенки настроений.

Представьте себе: вы сидите за клавесином в небольшой комнате при дворе, а ваша музыка — это не просто развлечение, а способ выразить божественное начало. В барокко музыка была математически выверенной, но

при этом полной страсти. Исполняя Баха, вы должны чувствовать эту двойственность: строгую логику и скрытую эмоциональность.

Пример для изучения: Прелюдия и fuga до мажор (№1) из "Хорошо темперированного клавира" (Книга 1). Ноты доступны на сайте IMSLP: [IMSLP - Well-Tempered Clavier](https://imslp.org/wiki/Well-Tempered_Clavier_(Bach)). Это произведение несложно для начинающих пианистов, но требует внимания к деталям.

2.2. Классицизм: ясность, гармония и баланс

В эпоху классицизма (вторая половина XVIII века) фортепиано уже становится важным инструментом, вытесняя клавесин. Музыка этого времени стремится к ясности, симметрии и балансу. Композиторы, такие как Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен (ранний период), создавали произведения с чёткой формой, где главенствовала сонатная структура.

Моцарт, например, писал музыку, которая звучит легко и прозрачно, но за этой простотой скрывается невероятная глубина. Его сонаты — это диалог между мелодией и гармонией, между эмоцией и разумом. Исполняя классическую музыку, пианист должен стремиться к чистоте звука и точности фразировки, избегая излишней экспрессии.

Пример для изучения: Соната №16 до мажор, K.545 Моцарта (первая часть). Это одна из самых известных и доступных сонат для студентов. Ноты можно найти на IMSLP: [IMSLP - Piano Sonata No.16](https://imslp.org/wiki/Piano_Sonata_No.16_(Mozart)).

2.3. Романтизм: эмоции и индивидуальность

XIX век — это эпоха романтизма, когда фортепиано стало инструментом для выражения самых глубоких человеческих чувств. Композиторы, такие как Фредерик Шопен, Франц Лист, Роберт Шуман, создавали музыку, полную страсти, мечтаний и личных переживаний. Фортепианная музыка становится более виртуозной, появляются новые жанры, такие как ноктюрн, баллада, этюд.

Шопен, которого часто называют "поэтом фортепиано", писал музыку, которая звучит как личный дневник. Его ноктюрны — это ночные

размышления, наполненные меланхолией и нежностью. Лист же, напротив, стремился к грандиозности и технической сложности, его этюды — это вызов для любого пианиста. Исполняя романтическую музыку, вы должны вкладывать в неё душу, играть с рубато, подчёркивая эмоциональные контрасты.

Пример для изучения: Ноктюрн ми-бемоль мажор, op.9 №2 Шопена. Это произведение средней сложности, но идеально для работы над выразительностью. Ноты: [IMSLP - Nocturne Op.9 No.2](#).

2.4. Импрессионизм: краски и образы

На рубеже XIX–XX веков появляется импрессионизм, представленный такими композиторами, как Клод Дебюсси и Морис Равель. Их музыка — это не рассказ о чувствах, а создание атмосферы, картин природы, мимолётных впечатлений. Фортепиано в их руках звучит как оркестр, передавая шорох листвы, плеск воды или утренний туман.

Дебюсси в своих "Прелюдиях" использует необычные гармонии и педализацию, чтобы создать размытые, "акварельные" звуковые образы. Исполняя импрессионизм, важно работать над тонкостью звука, мягкостью прикосновения и вниманием к педали.

Пример для изучения: "Девушка с волосами цвета льна" из "Прелюдий" Дебюсси (Книга 1). Это произведение доступно для студентов и помогает освоить импрессионистскую педализацию. Ноты: [IMSLP - Preludes Book 1](#).

2.5. Современные направления: эксперименты XX–XXI веков

XX век принёс невероятное разнообразие стилей: от экспрессионизма Арнольда Шёнберга до минимализма Филипа Гласа. Фортепианная музыка стала полем для экспериментов с ритмом, гармонией и даже техникой игры (например, использование подготовленного фортепиано у Джона Кейджа).

Современная музыка требует от пианиста не только технической подготовки, но и открытости к новому. Это может быть сложно, но невероятно увлекательно. Представьте, что вы играете произведение, где

вместо привычных мелодий — кластеры и диссонансы, а ваша задача — передать замысел композитора, который, возможно, сам до конца его не понимал.

Пример для изучения: "Метаморфозы" Филипа Гласса (часть 1). Это произведение минимализма, простое в техническом плане, но требующее концентрации на ритме. Ноты можно найти на официальных платформах или в библиотеке.

3. Практическое значение изучения стилевых особенностей

Изучение стилей помогает пианисту не только расширить репертуар, но и глубже понять, как интерпретировать музыку. Например, играя Баха, вы не можете использовать рубато, характерное для Шопена, а исполняя Дебюсси, вы не должны стремиться к чёткости, как в Моцарте. Стили — это ключ к правильной интерпретации.

Кроме того, разнообразие стилей позволяет сформировать уникальный репертуар, который будет интересен слушателям. Вы можете сочетать классику с современностью, создавая концертные программы, которые отражают ваш вкус и профессионализм.

Заключение

Дорогие студенты, сегодня мы с вами прошли по основным стилевым тенденциям в фортепианной музыке. Мы увидели, как менялись эпохи, как эволюционировал инструмент и как композиторы искали новые способы выражения. Помните, что каждый стиль — это не просто набор правил, а живая история, которую вы рассказываете через свои пальцы. Будьте внимательны к деталям, изучайте контекст и, самое главное, наслаждайтесь процессом!

Вопросы для самоконтроля

1. Какие основные черты характеризуют фортепианную музыку эпохи барокко? Приведите примеры произведений и композиторов.
2. Чем отличается подход к интерпретации музыки классицизма от романтизма?

3. Каковы особенности импрессионистской музыки для фортепиано?
Назовите ключевых композиторов этого направления.
4. Почему изучение современных направлений важно для профессионального роста пианиста?
5. Как стиль произведения влияет на выбор исполнительских средств (педализация, динамика, темп)?