

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

Сочинения К. Дебюсси в практике работы учителя музыки общеобразовательной школы

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки IV курса 401 группы

направления 44.03.01 Педагогическое образование

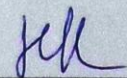
(профиль «Музыка»)

института искусств

Тужилкиной Анастасии Андреевны

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

 15.05.17

Корчагина Н.В.

(подпись, дата)

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук

 01.06.2017

Королева И. А.

(подпись, дата)

Саратов 2017

Введение. Импрессионизм – одно из самых ярких и интересных направлений в искусстве, проложившее путь в художественную стилистику Нового и Новейшего времени. Импрессионизм ярко проявился в музыке, здесь для него характерна передача мимолетных впечатлений, настроений, тонких психологических нюансов.

В современной практике преподавания музыки в общеобразовательных школах знакомство детей с импрессионизмом осуществляется достаточно редко. Сочинения импрессионистов лишь фрагментарно представлены в известных программах, в частности, в программе Ю.Б. Алиева. В программе музыкально-эстетического воспитания Н.А. Терентьевой во втором классе дети слушают некоторые музыкальные миниатюры импрессионистов, но в старших классах данное направление работы не находит продолжения.

Между тем, сочинения композиторов-импрессионистов (в первую очередь К. Дебюсси как основоположника музыкального импрессионизма) с их яркой, красочной звуковой палитрой и живописно-зримыми, запоминающимися образами могли бы быть задействованы в школьном обучении. Они способны не только привлечь внимание учащихся к одному из интереснейших историко-художественных течений в искусстве, но и всячески стимулировать детскую творческую фантазию.

Эстетика музыкального импрессионизма, произведения его основоположника К. Дебюсси, несомненно, разовьёт у детей чувство прекрасного, расширит их кругозор. Именно эти цели преследовала во все времена музыкальная педагогика.

Импрессионизм – явление достаточно сложное, и поэтому детальное раскрытие его школьникам не является обязательным. Но проходить мимо него в процессе обучения было бы неверно, поскольку останется неосвещённым значительный этап исторического развития в музыке, ведущий к пониманию современного искусства. Соприкосновение с

музыкальным импрессионизмом, хотя бы в плане формирования общего представления о нём, представляется необходимым.

Всё вышесказанное и обусловило актуальность выбора темы выпускной квалификационной работы – «Сочинения К. Дебюсси в практике работы учителя музыки общеобразовательной школы».

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть место и значение произведений К. Дебюсси в практике работы учителя музыки общеобразовательной школы.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Дать характеристику импрессионизму в контексте французской музыкальной и художественной культуры XIX века.
2. Выявить особенности воплощения эстетики импрессионизма в музыке К. Дебюсси.
3. Проанализировать возможность использования сочинений К. Дебюсси в исполнительской, педагогической и просветительской деятельности учителя музыки в общеобразовательной школе.

Методологической базой исследования являются труды А. Альшванга, Ю. Кремлёва, А.С. Копыловой, К. Розеншильд и др.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассмотрен импрессионизм как художественное явление в живописи и музыке, описаны его выразительные средства. Также здесь охарактеризованы особенности воплощения эстетики импрессионизма в музыке К. Дебюсси.

Вторая глава посвящена рассмотрению возможности включения сочинений К. Дебюсси в исполнительскую, педагогическую и просветительскую деятельность учителя музыки. Дается исполнительский

анализ некоторых пьес композитора и место их возможного применения в наиболее известных программах по музыке для общеобразовательных школ.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу завершает список использованных источников, включающий 22 наименования.

Основное содержание работы. Импрессионизм – одно из самых ярких и интересных направлений во французском искусстве последней четверти XIX века. Родилось оно в очень сложной обстановке, отличающейся пестротой и контрастами. Термин *impressionisme* произошел от французского слова *impression* – «впечатление».

Художники разработали новую, оригинальную технику живописи, с её семицветной гаммой солнечного спектра, с её светлым и мерцающим колоритом. Им удалось установить, что цвет на картине может образовываться не обязательно путём смешивания красок на палитре, а в результате рядом положенных «чистых» тонов, которые образуют более естественное оптическое смешение; что тени являются не только следствием малой освещенности предмета, но могут сами рождать новый цвет; что цвет, так же как и линия, может «слепить» предмет, придать ему четкую определенную форму и т.д. Импрессионисты обновили колорит, они отказались от темных, земляных красок. Импрессионисты перестают концентрировать всю работу над полотнами в мастерских и выходят на пленэр (*plein air* – вольный воздух), где удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного.

Живописный и музыкальный импрессионизм достаточно тесно связаны друг с другом – они оба выросли на почве национальных традиций. В творчестве художников и композиторов-импрессионистов обнаруживается родственная тематика, колоритные жанровые сценки, портретные зарисовки. Есть также общие черты и в художественном методе музыкального и

живописного импрессионизма – стремление к передаче первого, непосредственного впечатления от явления.

Музыкальный импрессионизм возник в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века. Точкой отсчёта «импрессионизма» в музыке можно считать 1886-1887 год, когда в Париже были опубликованы первые импрессионистические опусы Эрика Сати («Сильвия», «Ангелы» и «Три сарабанды»), и, как следствие, пять лет спустя, получившие резонанс в профессиональной среде первые произведения Клода Дебюсси в новом стиле (прежде всего, «Послеполуденный отдых фавна»). Так же как и в живописи, музыкальный импрессионизм проявился, прежде всего, в стремлении передавать мимолетные впечатления, полутона, полутени. Эстетика импрессионизма воздействовала на все основные жанры музыки: вместо развитых многочастных симфоний стали культивироваться симфонические эскизы-зарисовки, сочетающие акварельную мягкость звукописи с символистской загадочностью настроений; в фортепианной музыке – столь же сжатые программные миниатюры, основанные на особой технике звукового «резонирования» и картинной пейзажности; на смену романтической песне пришла вокальная миниатюра с преобладанием сдержанной речитации, сочетающейся с красочной изобразительностью инструментального фона.

Таким образом, импрессионизм стал одним из самых ярких и интересных направлений во французском искусстве последней четверти XIX века. Творчество композиторов-импрессионистов во многом обогатило палитру музыкально-выразительных средств. Это относится, прежде всего, к гармонии с ее техникой параллелизмов и прихотливым нанизыванием неразрешающихся красочных созвучий-пятен. Импрессионисты заметно расширили современную тональную систему, открыв путь многим гармоническим новшествам XX века. Усложнение аккордовых комплексов (нонаккорды, ундецимаккорды, альтерированные и квартовые созвучия) сочетаются у них с упрощением ладового мышления. Особую свежесть

музыке импрессионистов придало частое обращение к песенно-танцевальным жанрам, тонкое претворение ладовых, ритмических элементов, заимствованных в фольклоре народов Востока, Испании, в ранних формах, негритянского джаза.

Клод Ашиль Дебюсси был не только выдающимся французским композитором, но и одной из самых значительных фигур в музыке рубежа XIX-XX веков. В своем творчестве он опирался на французские музыкальные традиции – музыку французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо), лирическую оперу и романсы (Ш. Гуно, Ж. Массне). Значительным было воздействие и русской музыки (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков), а также французской символистской поэзии и импрессионистской живописи.

Дебюсси вошёл в историю художественной культуры, как крупнейший представитель музыкального импрессионизма. Композитор ярчайшего дарования, воплотивший самобытно творческие принципы импрессионистов-живописцев, преломив их сквозь призму своей индивидуальности.

Искусство Дебюсси, как и полотна художников-импрессионистов, воспекает мир естественных человеческих переживаний, передаёт радостное ощущение жизни, открывает перед слушателями прекрасный поэтический мир природы, нарисованный тонкими, чарующими и пленительными красками богатой и оригинальной звуковой палитры.

С именем Дебюсси связан решающий поворот в фортепианной музыке XX века, затронувший все без изменения сферы пианистического искусства. В фортепианной музыке Клод Дебюсси стал создателем нового стиля, в котором выделяется многоплановость фактуры, сложные сочетания мелодии и гармонического фона, неожиданные смены далеких тональностей, частое использование диссонирующих созвучий, изменчивый ритм.

Таким образом, Клод Дебюсси в своём творчестве испытал влияние романтизма, связанного с именами Вагнера, Шопена, Листа, воздействие искусства французской клавирной школы XVIII века (в первую очередь

творчества Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо) и музыки Востока. Дебюсси проявил себя, в первую очередь, как фортепианный композитор, обогатив и обновив фортепианную фактуру, и в целом, – представление о возможностях фортепиано как музыкального инструмента. Клод Дебюсси создал выдающиеся образцы симфонической и оперной музыки, оставил значительный вклад в пианистическое исполнительское искусство, в музыкальную критику, став поистине выдающимся явлением во французской музыкальной и мировой культуре.

Музыкально-исполнительская составляющая профессии учителя музыки – неотъемлемая часть его работы в школе. Это очень важно, ибо живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на учащихся; кроме того, при живом исполнении учитель может остановиться, повторить какое-либо место, обращая внимание школьников на отдельные моменты музыкальной выразительности, и наконец, играющий учитель всегда обладает в глазах учащихся большим авторитетом, чем неиграющий.

Необходимо отметить, что прежде чем играть музыку Дебюсси, необходимо научиться особому мягкому туше, гибкому чувству ритма, которых придерживаются пианисты, исполняющие сочинения данного композитора. Играть следует неполным звуком, но в тоже время интенсивным и насыщенным, без всякой жесткости в прикосновении. Мягкость, плавность, благородный музыкальный колорит – основа пианизма композиторов-импрессионистов. Игра пьес К. Дебюсси требует специальной предварительной подготовки, как теоретической, так и музыкально-исполнительской.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению места и значения произведений К. Дебюсси в практике работы учителя музыки общеобразовательной школы. Проведя анализ по теме

исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы:

1) импрессионизм как художественное явление первоначально проявил себя в живописи художников К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея, Э. Дега. Они стремились улавливать отдельные мгновения изменчивой действительности и передавать не столько сущность изображаемого предмета, сколько одно из бесчисленных зрительных впечатлений от него. Импрессионисты создали новый метод живописи, отказавшись от контура и заменив его наложением контрастных пятен-мазков, которые вблизи казались беспорядочными, а на расстоянии рождали ощущение живой игры красок, переливов света. Художники-импрессионисты выходят *plein air* – вольный воздух, чтобы схватить мимолётное впечатление от увиденного. Они становятся мастерами передачи освещения, тумана, игры воды, неба, облаков, бликов, мерцаний, игры светотеней.

Живописный и музыкальный импрессионизм тесно связаны. Композиторы-импрессионисты (К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Шмитт, Ж.-Ж. Роже-Дюкас) также стремились передать мимолетные впечатления, тонкие нюансы чувств. Они использовали компактные формы: симфонические эскизы-зарисовки, программные фортепианные миниатюры. Музыкальный импрессионизм характеризуется следующими новыми выразительными средствами, имеющими аналогии с живописным языком художников-импрессионистов:

ритм - сложный и неуловимый, использовались ритмические элементы, заимствованные в фольклоре народов Востока, Испании, в ранних формах негритянского джаза; так проявлялась характерная для импрессионизма в целом тяга к экзотике;

мелодия - характерны не закругленные построения, а короткие выразительные фразы-символы, напластования мотивов как отдельные красочные мазки на полотне;

гармония: гармонические последовательности неразрешающихся красочных созвучий-пятен, сложных аккордовых комплексов, что напоминает игру светотеней на полотне. Импрессионисты заметно расширили современную тональную систему, открыв путь многим гармоническим новшествам XX века.

2) Особенности воплощения эстетики импрессионизма в музыке К. Дебюсси являются:

- особенность 1: искусство Дебюсси, как и полотна художников-импрессионистов, воспевают мир естественных человеческих переживаний, поэтический мир природы, созерцательность;

- особенность 2: композитор испытал влияние восточной музыки и музыки Испании, которое открыло композитору возможности для создания нового фортепианного стиля. Этот стиль отличается богатством и яркостью колорита, характерными «восточными» экзотическими интонациями и ритмическими структурами, новой усложнённой фортепианной фактурой;

- особенность 3: источник музыки Дебюсси, как истинный импрессионист, видел в природе, отражая её бесконечную изменчивость через свой неповторимый необычный гармонический и мелодический язык. Множество сочинений Дебюсси являются пейзажными зарисовками, выполненными музыкальными средствами;

- особенность 4: партитуры сочинений Дебюсси представляют собой комбинации многочисленных голосов, линий или целых пластов музыки, что роднит его музыкальный язык с манерой наложения контрастных пятен-мазков на холсте у живописцев-импрессионистов.

3) Исполнение сочинений К. Дебюсси требует особого мягкого туше, гибкого чувства ритма, благородного музыкального колорита, тонкой и разнообразной нюансировки, педализации, разнообразной динамики, то есть специальной предварительной подготовки, как теоретической, так и музыкально-исполнительской. Несмотря на перечисленные сложности,

учитель музыки общеобразовательной школы должен включать сочинения К. Дебюсси в различные формы своей педагогической и просветительской деятельности (тематический концерт, монографический концерт, театрализованные представления, тематические циклы, лекция-беседа о музыке и др.) и исполнять его сочинения на уроках музыки. Проанализировав некоторые наиболее известные фортепианные сочинения Дебюсси, мы сделали вывод, что они могут послужить музыкальными иллюстрациями к программам по музыке разных авторов.

Так, пьеса **«Дельфийские танцовщицы»** может быть использована в качестве музыкальной иллюстрации в программе «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак в теме «Музыка и другие виды искусства» первой четверти пятого класса; в программе «Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание» Н.А. Терентьевой, Р. Г. Шитиковой в теме «Античность и XX век». Пьеса **«Ворота Альгамбры»** - в качестве музыкальной иллюстрации в программе «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак в теме «Музыкальное путешествие по миру» второй четверти четвертого класса. **«Лунный свет»** - в качестве музыкальной иллюстрации в программе «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак в теме «Громкость и тишина в музыке» четвертой четверти шестого класса. **«Сады под дождем»** - в качестве музыкальной иллюстрации в программе «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак в теме «Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов» третьей четверти пятого класса; в программе «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной в теме «Природа и музыка» первой четверти второго класса. Пьеса **«Кукольный кэк-уок»** - в качестве музыкальной иллюстрации в программе «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак в теме «О чем рассказывает музыкальный ритм» второй четверти шестого класса; в программе «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной в теме «В современных ритмах» третьей четверти третьего класса.