

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт
факультет искусств
Кафедра теории и методики музыкального образования

**Работа над прелюдиями и фугами из «Хорошо темперированного
клавира» И.С. Баха с учащимися старших классов ДШИ в классе
специального фортепиано**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра

студентки V курса 511 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыка»)

Юсеевой Карины Ильдаровны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

Н.В. Корчагина

(подпись, дата)

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

О.Ю. Козинская

(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение. Произведения Иоганна Себастьяна Баха занимают особое место в фортепианном репертуаре детских школ искусств. «Хорошо темперированный клавир» является не просто сборником пьес, но подлинной энциклопедией полифонического мышления, школой воспитания музыкального интеллекта и вкуса. В старших классах ДШИ обращение к прелюдиям и фугам Баха становится важнейшим этапом профессионального становления ученика: формируются навыки слухового контроля, развивается способность охватывать форму, воспитывается понимание стиля.

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в условиях модернизации системы дополнительного образования и введения новых Федеральных государственных требований (ФГТ) возрастают требования к качеству образовательного процесса в ДШИ. Во-вторых, несмотря на обилие научной и методической литературы о музыке Баха, педагогическая практика показывает, что работа с учащимися-подростками (12–16 лет) имеет специфические трудности, связанные с возрастной психологией, мотивацией и особенностями восприятия полифонической музыки. В-третьих, в современном музыкознании усилился интерес к семантическому анализу музыки Баха (работы В.Б. Носиной, Р.Э. Берченко, развивающие концепцию Б.Л. Яворского), что открывает новые возможности для образного осмысления ХТК в педагогической работе. Высокий художественный и образовательный потенциал прелюдий и фуг ХТК требует методических подходов к их освоению учащимися старших классов ДШИ с учётом психофизиологических особенностей подросткового возраста.

Всё вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы бакалавра – **«Работа над прелюдиями и фугами из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха с учащимися старших классов ДШИ в классе специального фортепиано».**

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы исполнения и изучения ХТК И.С. Баха освещены в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных музыковедов. Классической работой является

монография Я.И. Мильштейна «„Хорошо темперированный клавир“ И.С. Баха и особенности его исполнения» [43], в которой дан подробный анализ всех 48 прелюдий и фуг. Проблемам интерпретации посвящена работа Р. Кёркпатрика «Interpreting Bach's Well-tempered clavier» [31].

В области семантического анализа музыки Баха значительный вклад внес Б.Л. Яворский, чья концепция получила развитие в исследованиях Р.Э. Берченко («В поисках утраченного смысла: Б. Яворский о „Хорошо темперированном клавире“» [8]) и В.Б. Носиной («Символика музыки И.С. Баха» [50]). Вопросы фортепианной педагогики и работы с учащимися ДШИ рассматриваются в трудах А.Д. Алексеева, Л.А. Баренбойма, Г.М. Цыпина. Психологические особенности подросткового возраста изучены Л.И. Божович, Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным. Однако, несмотря на обилие литературы, комплексного исследования, посвященного именно работе над ХТК с учащимися старших классов ДШИ в классе специального фортепиано в данном контексте не предпринималось.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику работы над прелюдиями и фугами из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха с учащимися старших классов ДШИ в классе специального фортепиано.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) охарактеризовать класс специального фортепиано в современной детской школе искусств;
- 2) рассмотреть проблемы и особенности работы с учеником-подростком в детской школе искусств;
- 3) проанализировать музыкально-образное прочтение прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха;
- 4) изучить способы решения технических задач исполнения прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха учащимися старших классов ДШИ.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования**: теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, музыковедения, музыкального исполнительства.

Методологической базой исследования послужили труды: Я.И. Мильштейна (вопросы анализа и исполнения ХТК); В.Б. Носиной и Р.Э. Берченко (семантика музыки Баха); Л.С. Выготского (психология подросткового возраста); А.Д. Алексеева и Г.М. Цыпина (методика обучения игре на фортепиано).

База исследования: МБУДО «Детская школа искусств №16».

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

Введение содержит актуальность работы, степень научной разработанности проблемы, цель, задачи и методологическую базу исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические основы работы с учащимися старших классов ДШИ: охарактеризован класс специального фортепиано в современной ДШИ, выявлены психологические особенности учеников-подростков и проблемы работы с ними.

Вторая глава посвящена практическим аспектам работы над прелюдиями и фугами ХТК: проанализированы подходы к музыкально-образному прочтению и методы решения технических задач исполнения с учетом возрастных особенностей учащихся.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу бакалавра завершает **список использованных источников**, включающий в себя 78 наименований.

Основное содержание работы. Российская детская школа искусств (далее ДШИ) представляет собой уникальное явление в мировой образовательной практике. Аналогичных учебных заведений, которые сочетали бы в себе функции начального профессионального образования, эстетического воспитания и досуговой деятельности для детей, нет ни в одной стране мира. Это позволяет говорить о ДШИ как о национальном достоянии России.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 29 декабря 2012 года, вступил в силу 1 сентября 2013 года, с последующими изменениями), ДШИ относятся к сфере дополнительного образования детей и взрослых. Статья 75 данного закона определяет, что дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени.

Однако специфика ДШИ заключается в том, что они реализуют не только общеразвивающие, но и предпрофессиональные программы в области искусств. Предпрофессиональные программы по своей структуре, содержанию, объему учебной нагрузки и требованиям к результатам освоения приближены к программам начального профессионального образования (ныне упраздненного и входящего в систему среднего профессионального образования). Выпускники ДШИ, успешно освоившие предпрофессиональную программу, получают свидетельство государственного образца, которое дает право поступать в профильные образовательные учреждения среднего профессионального образования (музыкальные училища, колледжи искусств) без вступительных испытаний по специальности (при условии успешного прохождения конкурсного отбора, который часто включает прослушивание).

Подростковый возраст, охватывающий период от 11–12 до 15–16 лет, в отечественной психологии традиционно характеризуется как «переходный», «критический» или «трудный». Эти определения отражают глубину и интенсивность изменений, происходящих в организме и психике ребёнка, а также неизбежность кризисных явлений, сопровождающих данный этап развития. Л.С. Выготский, один из основоположников отечественной возрастной психологии, подчеркивал, что качественные преобразования в психике в этот период носят революционный характер и сопряжены с серьёзными трудностями как для самого подростка, так и для окружающих его взрослых – родителей, педагогов, наставников [14].

В современной возрастной психологии принято выделять три стадии подросткового возраста. Младший подростковый возраст (11–13 лет) связан с началом полового созревания, резкими перепадами настроения и повышенной утомляемостью. В этот период ребенок еще сохраняет многие черты младшего школьника, но уже начинает остро реагировать на замечания и критику, стремиться к самостоятельности, хотя еще не способен полностью контролировать свои эмоции и поступки. У девочек физиологические изменения начинаются несколько раньше, у мальчиков – позже, что создаёт дополнительную сложность в работе с разновозрастными группами. Средний подростковый возраст (13–15 лет) приходится на пик эмоциональной нестабильности, когда активно формируется самосознание и продолжается поиск собственной идентичности. Именно в этом возрасте наиболее ярко проявляются строптивость, негативизм, стремление делать «наперекор» взрослым, одновременно с этим острая потребность в признании и поддержке. Внешне подросток может выглядеть грубым и отстранённым, но внутри он часто испытывает страх быть непонятым, отвергнутым, неуверенность в своих силах и способностях. Старший подростковый возраст, или ранняя юность (15–17 лет), характеризуется относительной стабилизацией психических процессов и началом профессионального самоопределения. Подросток начинает более осознанно

планировать своё будущее, выбирать профессию, определять жизненные приоритеты. Именно в этом возрасте окончательно формируется мировоззрение, складывается система ценностей, которая будет определять поведение человека во взрослой жизни [51].

Для системы дополнительного музыкального образования особое значение имеет старший подростковый возраст – учащиеся 6–8 классов ДШИ в возрасте 13–16 лет. Именно в этот период ученики осваивают наиболее сложный репертуар, включая прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха, что требует от них высокой степени концентрации, развитого полифонического слуха и аналитического мышления. Одновременно происходит профессиональное самоопределение: подросток начинает задумываться о том, стоит ли связывать свое будущее с музыкой или лучше выбрать другую профессию.

Именно на этом этапе наблюдается наибольший отсев учащихся, что делает работу с данной возрастной группой особенно ответственной и сложной [58]. Педагогу приходится не только обучать игре на инструменте, но и помогать подростку разобраться в своих профессиональных устремлениях, поддерживать его интерес к музыке, даже если он не планирует становиться профессиональным музыкантом. Важно не переступать тонкую грань: нельзя давить на ученика, пытаясь навязать ему свой выбор, но и нельзя оставлять его без поддержки в момент сомнений.

«Хорошо темперированный клавир» (ХТК) Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750) по праву считается одним из величайших достижений не только барочной музыки, но и всей мировой музыкальной культуры. Этот уникальный цикл, состоящий из 48 прелюдий и фуг, охватывает все 24 мажорные и минорные тональности. Цикл включает два тома: первый том был завершен в Кётене в 1722 году, а второй в Лейпциге около 1744 года. Как отмечает выдающийся советский музыковед Я.И. Мильштейн в своем фундаментальном труде, посвященном этому сочинению, «ХТК – это не только техническая демонстрация нового строя, но и грандиозный

художественный цикл, в котором Бах подвёл итог развитию полифонической музыки своего времени» [43, с. 14].

Это определение точно отражает двойственную природу цикла: с одной стороны, он был создан для практической демонстрации возможностей равномерной темперации, с другой представляет собой энциклопедию полифонического мастерства, итог векового развития контрапункта. Для учащихся старших классов ДШИ обращение к ХТК является важнейшим этапом профессионального становления: именно здесь формируется полифоническое мышление, развивается умение слышать и вести несколько голосов одновременно, осваивается сложная многоуровневая форма.

История создания ХТК неразрывно связана с развитием музыкального строя. До Баха наиболее распространённым был так называемый «чистый строй», который позволял добиться идеального звучания интервалов лишь в ограниченном количестве тональностей. При переходе в другие тональности возникали заметные слуху диссонансы, что делало невозможным свободное модулирование и ограничивало круг используемых ключей. Композиторы и теоретики музыки долгое время искали способ преодолеть это ограничение. В конце XVII – начале XVIII века начали разрабатываться системы «хорошей темперации» (неравномерного распределения интервальных отклонений внутри октавы), которое позволяло использовать все 24 тональности, хотя и ценой некоторого «смягчения» чистоты отдельных интервалов. Бах, как практикующий музыкант и педагог, активно пропагандировал новый строй, и ХТК стал художественной демонстрацией его возможностей.

Само название цикла «Хорошо темперированный клавир» подчёркивает, что в «хорошо темперированном» строе клавир (клавишно-струнный инструмент) позволяет играть в любой тональности без потери качества звучания. Для своего времени это был настоящий прорыв, и Бах своим гениальным творением доказал не только теоретическую возможность, но и художественную ценность такого строя. Для современного подростка, изучающего ХТК, важно понимать этот исторический контекст: Бах не

просто писал «красивые пьесы», он совершал революцию в музыкальном строе, открывая новые горизонты для всей последующей музыки.

Каждая из 48 прелюдий и фуг ХТК представляет собой самостоятельную пьесу, обладающую неповторимым образным строем, характером и настроением. При этом прелюдия и fuga объединены общей тональностью и часто контрастируют по характеру: светлая, безмятежная прелюдия может сменяться строгой, суровой фугой, а скорбная, трагическая прелюдия – просветлённой, умиротворённой фугой. Как отмечается в аналитических материалах по ХТК, «прелюдии и фуги Баха раскрывают богатый мир образов, мыслей, чувств. Такому разнообразию содержания способствуют различные жанровые связи прелюдий и фуг» [4]. В основе многих прелюдий и фуг лежат узнаваемые жанровые модели, которые служили для современников Баха «ключами» к пониманию содержания. Для подростка эти жанровые параллели становятся понятнее: характер пьесы напоминает медленную песню, быстрый танец или торжественный церковный хорал.

Исполнение прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха предъявляет к пианисту комплекс требований, существенно отличающихся от задач, возникающих при работе с музыкой классицизма или романтизма. У Баха техника всегда подчинена раскрытию полифонической логики и голосоведения. Как отмечал выдающийся советский музыковед Я.И. Мильштейн в своём фундаментальном труде, ХТК «требует от исполнителя не только технической беглости, но прежде всего умения мыслить полифонически, слышать каждый голос в отдельности и в их сочетании, владеть разнообразной артикуляцией и тонкой нюансировкой» [43, с. 23]. В практической работе с учащимися старших классов детских школ искусств педагог должен делать акцент не на скорости и силе, а на осознанности каждого движения, на слуховом контроле, на понимании того, как конкретный технический приём связан с выразительностью исполнения. Только такой подход позволяет подростку не просто «отработать»

полифоническое произведение, а проникнуть в его глубинный смысл и научиться доносить этот смысл до слушателя.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа бакалавра посвящена теории и практике работы над прелюдиями и фугами из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха с учащимися старших классов ДШИ в классе специального фортепиано. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Класс специального фортепиано является важным звеном в структуре ДШИ: именно на эту дисциплину отводится наибольший объём учебного времени, а успеваемость по ней служит главным критерием при переводе ученика в следующий класс и при итоговой аттестации. Курс включает три последовательных этапа: начальный (1–2 классы) – знакомство с инструментом и основами нотной грамоты; средний (3–5 классы) – развитие техники, освоение инвенций Баха и сонатин; старший (6–8 классы) – совершенствование мастерства, работа над сложной полифонией, включая прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», классическими сонатами и виртуозными этюдами. Урок специального фортепиано строится как индивидуальное занятие, включающее проверку домашнего задания, разбор ошибок, изучение нового материала, теоретический анализ и слушание музыки, а промежуточная аттестация проходит в форме академических концертов.

Деятельность ДШИ регламентируется Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Федеральными государственными требованиями, что создает единое правовое поле при сохранении вариативности образовательных программ. В системе непрерывного музыкального образования ДШИ занимает первую, фундаментальную ступень, закладывая базовые исполнительские навыки, необходимые для дальнейшего профессионального обучения в СПО и консерваториях, при этом значительная часть выпускников не связывает свою будущую профессию с

музыкой; для них школа искусств выполняет функцию эстетического воспитания и общего культурного развития. История отечественного фортепианного образования насчитывает более полутора веков и включает дореволюционный, советский и современный этапы. Именно в советский период сформировались принципы, сохраняющие свое значение до сих пор: раннее начало обучения, индивидуальные занятия, комплексное музыкальное развитие, техническая и художественная направленность, регулярная концертная практика.

Современное развитие класса специального фортепиано определяется пятью противоречивыми тенденциями. Во-первых, устойчивое сокращение числа учащихся на фортепианных отделениях, вызванное демографическими причинами, конкуренцией с цифровым досугом, изменением родительских приоритетов и высокой нагрузкой в общеобразовательной школе, что требует от педагогов гибкости и адаптации традиционных методик при работе с детьми разного уровня подготовки. Во-вторых, активное внедрение информационных технологий, открывающее доступ к эталонным записям, электронным нотным библиотекам, обучающим приложениям и видеоанализу, однако цифровые инструменты следует рассматривать лишь как вспомогательное средство, не заменяющее живого общения педагога и ученика. В-третьих, усиление конкурсного движения, которое стимулирует мотивацию и даёт сценический опыт, но создает риск «натаскивания» на узкую программу и психологического давления на подростков. В-четвёртых, индивидуализация обучения: снижение наполняемости классов позволяет учитывать личностные особенности учеников, подбирать репертуар в соответствии с их интересами и способностями. В-пятых, возросшее внимание к раннему профессиональному ориентированию, наряду с этим предполагается внимание и к ученикам со средними музыкальными данными, каждому из которых необходимо дать посильное развитие и поддержку.

2. Подростковый возраст представляет собой сложный переходный период от детства к взрослой жизни, когда происходят глубокие изменения в физиологии, психике и социальном поведении ребёнка. Для системы дополнительного музыкального образования особое значение имеет старший подростковый возраст: учащиеся 6–8 классов ДШИ в возрасте 13–16 лет, поскольку именно в этот период ученики осваивают наиболее сложный репертуар, включая прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха, и одновременно происходит их профессиональное самоопределение, сопровождающееся наибольшим отсевом учащихся.

Психофизиологические особенности подросткового возраста включают физиологические изменения (повышенная утомляемость, снижение концентрации, ухудшение координации), развитие самосознания (критическое переосмысление занятий, стремление к самостоятельной интерпретации, повышенная чувствительность к оценке), формирование волевой сферы (трудности с самоорганизацией), потребность в общении со сверстниками и эмоциональную нестабильность. Эти особенности создают как трудности, так и новые возможности для обучения.

На основе учёта возрастных особенностей выделен комплекс проблем: снижение учебной мотивации и «кризис середины обучения» (5–7 классы), отсев учащихся в старших классах (до 10% в год), перестройка взаимоотношений с педагогом (неприятие авторитарности), нехватка времени из-за загрузки в общеобразовательной школе, а также необходимость работы с учениками, не обладающими ярко выраженными способностями. Успешная работа с учащимися-подростками требует от педагога применения специальных методических принципов: диалогичность общения, развитие самостоятельности, индивидуализация репертуара (особенно при работе над полифонией Баха), создание ситуации успеха, использование разнообразных форм работы (включая ансамблевое музицирование), работа с родителями и психологическая поддержка. Пути преодоления подростковых трудностей в работе над прелюдиями и фугами

Баха включают использование семантического анализа, диалогический подход, прослушивание и сравнение записей, постепенность в освоении репертуара и межпредметные связи с курсом музыкальной литературы.

3. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха – это не только техническая демонстрация возможностей нового музыкального строя, но и грандиозный художественный цикл, каждая часть которого обладает неповторимым образным содержанием. Жанровые истоки прелюдий и фуг разнообразны: песенность, танцевальность, токкатность, оперная арийность, хоральность. В отечественном музыкознании (Р.Э. Берченко, В.Б. Носина, Б.Л. Яворский) разработана концепция, согласно которой музыка ХТК имеет конкретный библейский подтекст. Яворский выявил систему музыкальных символов (креста, предопределения, жертвенности, чаши страданий, вознесения, нисхождения и другие), а также многочисленные цитирования протестантских хоралов, что позволяет «дешифровать» скрытый смысл его инструментальной музыки. Согласно этой концепции, каждая прелюдия и fuga ХТК может быть соотнесена с определенным событием Священного Писания: C-dur «Благовещение», cis-moll «Моление о чаше», es-moll «Снятие со креста», fis-moll «Тайная вечеря», g-moll «Посещение Марией Елисаветы» и другие. Вместе с тем концепция Яворского-Носиной не является бесспорной; многие исследователи (Я.И. Мильштейн, Р. Кёркпатрик) призывают к осторожности и предлагают исходить прежде всего из анализа нотного текста, стиля и жанровых истоков. Однако даже критики признают наличие в музыке Баха глубокого философско-религиозного подтекста. Для педагогической работы с учащимися старших классов ДШИ обращение к семантическому анализу является подходящим методом развития осмысленного, художественно-образного исполнения. Понимание библейского подтекста помогает подростку повысить мотивацию (давая ответ на вопрос «зачем мне это играть?»), развить образное мышление, глубже понять стиль барокко и, наконец, осознанно отнестись к каждой, даже самой малой детали нотного текста. Педагогу важно использовать

семантический анализ как один из инструментов: не навязывая единственную трактовку, а предлагая ученику самому искать образы, обсуждать и сравнивать разные интерпретации. Гармоничное сочетание образного анализа с традиционной технической работой над голосоведением, артикуляцией и аппликатурой даёт наилучший педагогический результат и формирует у юного музыканта целостное, глубокое понимание великой музыки Баха.

4. Исполнение прелюдий и фуг ХТК предъявляет к пианисту комплекс требований, существенно отличающихся от задач, возникающих при работе с музыкой классицизма или романтизма. ХТК требует от исполнителя не только технической беглости, но прежде всего умения мыслить полифонически, слышать каждый голос в отдельности и в их сочетании, владеть разнообразной артикуляцией и тонкой нюансировкой. К ключевым техническим аспектам относятся: артикуляция, аппликатура, полифоническое голосоведение, «террасная» динамика, дозированная педализация, выбор темпа и фразировка. На примере четырех различных по характеру и сложности циклов из I тома ХТК (C-dur, c-moll, D-dur и fis-moll) были продемонстрированы конкретные приёмы работы над каждым из этих аспектов, от подбора оптимальной аппликатуры для темы до построения динамического рельефа всей фуги.

В работе с учащимися старших классов ДШИ необходимо выстроить последовательную поэтапную стратегию: анализ формы и тематизма, разучивание по голосам, соединение голосов в пары, работа над артикуляцией и динамикой, работа над целостностью, исполнительское осмысление. Учёт возрастных особенностей подростков (нетерпение, стремление к самостоятельности, ранимость) требует от педагога перехода от авторитарного преподавания к партнёрству, разбиения больших задач на малые, предоставления ученику права выбора интерпретационного решения и создания ситуации успеха на каждом уроке. Только сочетание грамотной, выверенной системы работы и понимания возрастной психологии позволяет

ученику не только овладеть непростой техникой исполнения баховских полифонических циклов, но и полюбить эту музыку, понять её и исполнять осмысленно и выразительно.