

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт универсальных педагогических технологий

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» городского округа Верх-Нейвинский

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

Материалы международной очной научно-практической конференции

**DIGITALIZATION AS A NEW VECTOR OF DEVELOPMENT
OF ART EDUCATION: PROBLEMS, EXPERIENCE,
PROSPECTS**

Materials of the international full-time scientific-practical conference

Часть 1

Екатеринбург 2023

УДК 37.036.5
ББК Щ310.70
Ц 75

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» в качестве *научного* издания (Решение № 18 от 19.03.2023)

Научный редактор:

Н.Ю. Перевышина, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой художественного образования Института музыкального и художественного образования УрГПУ

Ответственный редактор:

О.П. Елифанова, директор МАУ ДО «Детская школа искусств» ГО Верх-Нейвинский, Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Дизайн обложки:

Елена Константиновна Осадчая, доцент кафедры художественного образования

Рецензенты:

Лукьянова Е.П., кандидат педагогических наук, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»

Тагильцева Н.Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального образования Института музыкального и художественного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».

Ц 75 Цифровизация как новый вектор развития художественного образования: проблемы, опыт, перспективы: материалы международной очной научно-практической конференции. Часть 1 / Уральский государственный педагогический университет ; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Верх-Нейвинский ; научный редактор Н. Ю. Перевышина, ответственный редактор О.П. Елифанова. – Екатеринбург : [б. и.], 2023. – 186 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7186-1653-8

В сборнике освещаются теоретические и практические аспекты использования цифровых технологий в современном художественном образовании, представлен инновационный опыт внедрения информационно-коммуникационных технологий и цифровых средств обучения в педагогике искусства.

Издание предназначено для руководителей и преподавателей системы дополнительного образования, методистов, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений.

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут полную ответственность за содержание и качество представленных материалов.

The collection highlights the theoretical and practical aspects of the use of digital technologies in modern art education, and presents innovative experience in introducing information and communication technologies and digital learning tools in art pedagogy.

The publication is intended for managers and teachers of the system of additional education, methodologists, students of secondary vocational and higher educational institutions.

Texts are published in author's edition. Opinion of the editors may not coincide with the position of authors.

УДК 37.036.5
ББК Щ310.70

ISBN 978-5-7186-1653-8

© Детская школа искусств Новоуральского городского округа
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2023

*Чжан Янпей,
магистрант,
Нижникова А.Б.,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой
музыкально-педагогического образования
ОУ «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»,
Беларусь, г. Минск*

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ РОБЕРТА ШУМАНА

*Zhang Yangpei,
master's student,
Nizhnikova A.B.,
candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
music and pedagogical education
OU "Maxim Tank Belarusian State Pedagogical
University",
Belarus, Minsk*

DIDACTIC POTENTIAL OF VOCAL CYCLES ROBERT SCHUMANN

Вокальное наследие Р. Шумана занимает особое место в истории искусства и исполнительской практике. Его музыка предполагает наличие вокального мастерства у исполнителя, даёт ему возможность показать со всех сторон свою индивидуальность, а также являются основой для формирования профессиональной культуры педагога-музыканта. Интерпретация вокальных циклов и песен композитора требует от певца многих качеств, прежде всего, тонкого чувства стиля и глубокого осмысления музыкального текста. Произведения Р. Шумана в вокальных жанрах включали в свой репертуар выдающиеся певцы, в том числе: Дитрих Фишер-Дискау (со своим эталонным прочтением «Любви поэта» ор.48, «Круга песен» ор.24, «Мирт» ор.25), Ф. Шаляпин, А. Доливо, Г. Виноградова, Н. Дорлиак.

Музыка Р. Шумана является концентратом идей немецкого музыкального романтизма с его эмоциональностью, стремлением к недостижимому идеалу духовности и красоты, с его ироничностью, социальной окраской, с особой задушевностью и проникновенностью. В целом вокальные жанры и, в особенности, циклы для голоса и сопровождения, давали композитору возможность максимально воплотить художественные идеи и тот дух свободного творчества, который всегда был для него идеалом.

Научные подходы к изучению вокальной лирики Р. Шумана выработывались на протяжении ряд десятилетий музыкантами разных стран и музыковедческих школ. В числе фундаментальных – исследования В. Васиной-Гроссман, Г. Ганзбурга, Д. Житомирского, О. Лосевой [1, 2, 3-4, 5]. В них в разных научных аспектах рассматриваются особенности музыкальной поэтики Р. Шумана, анализируются опусы композитора в художественном контексте эпохи. Очевидна значимая роль произведений Р. Шумана разных жанров в педагогическом репертуаре исполнителей различных специализаций, поэтому весьма важным представляется выявление дидактического потенциала вокальных циклов Р. Шумана. Ключевой задачей включения вокальных опусов Р. Шумана в педагогический репертуар является высококачественное музыкально-эстетическое воспитание вокалиста, значительный рост его профессиональной певческой культуры.

Прежде всего, следует отметить тесную взаимосвязь музыкальной поэтики Р. Шумана с художественными идеями его времени. Естественным выражением романтического идеала синтеза искусств для Р. Шумана было стремление к программности. Творчество композитора насыщено «портретами», «сценками», «картинками с натуры», которые он максимально индивидуализировал в соответствии с общим замыслом произведения. Вокальная музыка Р. Шумана тесно связана с традициями немецкого фольклора, что нашло отражение в интонационной характеристике опусов и обращении к куплетной форме. Р. Шуман выработал особый тип мелодики вокальных партий, сочетающей мелодическую широту и декламационность, связанную с особым отношением к слову, его семантико-выразительным возможностям. Впоследствии именно такой тип «литературного» романсного стиля стал востребованным в композиторской практике второй половины XIX столетия. Необходимо также отметить новаторство Р. Шумана в отношении диалога голоса и инструмента: «голос один не может... все сделать, все передать» [6, с. 21], а для создания полноценного диалога не достаточно пользоваться «каким-нибудь тривиальным движением фигур аккомпанемента, от которых прежняя эпоха не могла избавиться» [6, с. 49].

Камерно-вокальное творчество Р. Шумана имеет яркую и богатую образно-эмоциональную сферу, отражающую внутреннюю жизнь души человека с ее широким диапазоном настроений и чувств. Непосредственная связь песен Р. Шумана с поэзией и различными авторскими индивидуальностями обогатила круг его музыкальных образов. В данном контексте важным является включение в репертуар молодого исполнителя разнохарактерных вокальных опусов: любовная лирика («Любовь и жизнь женщины» Шамиссо), лирические пейзажи («Лунная ночь», «Весенняя ночь» Эйхендорфа), и фантастические картины («Возрождение поэта» Рейника). Героико-эпические мотивы («Два гренадера» Гейне), сценки в народном духе («Народная песенка» Рюккерта), мир трагических переживаний («Из еврейских песен» Байрона) и др.

Большой интерес для вокально-педагогической практики представляют два поздних вокальных цикла Р. Шумана – «Семь песен Елисаветы Кульман. На память о поэтессе» Op.104 и «Стихотворения королевы Марии Стюарт» Op.135. В данных опусах исполнитель знакомится с понятием «песенный театр» Р. Шумана (Г. Ганузбург) и в его задачу входит музыкальное прочтение конкретного индивидуума, озвучивание мыслей и чувств реального исторического лица – петербургской поэтессы Елисаветы Кульман и королевы Марии Стюарт. Каждый из циклов представляет собой подобие «монооперы», тип спектакля для одного актера.

В работе над исполнительской интерпретацией данных циклов необходимо начинать с ознакомления студента с биографией и жизнью главных героинь циклов, историей создания данных опусов композитором (желательным становится прочтение писем Р. Шумана данного периода), а также целостным пониманием идей романтизма и вокального жанра в этом контексте [6].

Остановимся на конкретных музыкальных примерах, позволяющих глубоко осмыслить музыкальную стилистику данных опусов и сделать их прочтение целостным и осмысленным.

Исполнителю необходимо создать контрастные и, вместе с тем, близкие по лирическому духу образы двух женщин. Елисавета Кульман – юная поэтесса, умершая в 17-летнем возрасте от неизлечимой болезни, до последних дней жизни поверяла свои чувства и эмоции поэтическим строчкам. Эти образы-настроения, хрупкие тонкие, насыщенные романтическим мировоззрением составляют семичастную композицию цикла.

Обратим внимание на первый номер цикла, «Месяц, любимец сердца», в котором необходимо создать атмосферу таинственной ночи и неспешной колыбельной, основанной на мелодизированной речитации. Важным является диалог голоса и фортепиано, в котором выстраиваются вопросо-ответные фразы. В следующей части «Счастливицы вы, птицы», контрастной первой песне, господствует блеск осеннего солнца, полётность и стремительность. В семантически глубоком подтексте песни отражается идея прощания поэтессы с жизнью (образ перелетных птиц). Драматической кульминацией цикла является № 5 «Дай твою руку, туча!..». Обращает внимание начальный мелодический оборот. Тривжды повторенный, он должен быть выстроен в логическом развитии. Трагическая «тихая кульминация» №6 «Цветок последний вянет» подчеркивается авторской ремаркой *Langsam, Mittiefer Empfindung* (медленно, с глубоким чувством). Завершает цикл №7 «Смирить не в силах чёлн мой...», в котором композитор намеренно не обозначает темп и характер исполнения, давая волю певцу создать свое индивидуальное прочтение расставания героини с жизнью.

В вокальном цикле «Стихотворения королевы Марии Стюарт» композитор тонко и многогранно размышляет через поэтические строки своей героини на тему приближающейся смерти. Пять песен цикла создают

полноценную психологическую драму, развивающуюся по законам оперно-симфонического действия. История королевы в стихах охватывает 26 лет ее жизни, на протяжении которых она взрослеет, меняется и завершает свой земной путь молитвой перед казнью на эшафоте.

Цикл обладает невероятным новаторским потенциалом, в котором Р. Шуман подводит итог и собственному творчеству, демонстрирует новый тип музыкального героя, выводит вокальный жанр на уровень симфонического осмысления. Музыкальный образ главной героини риторичен, в его трактовке важным является создание лирической исповеди Марии Стюарт, основанной на психологическом движении ее души. В вокальной партии создается сквозной интонационный комплекс, основанный на речитативности и декламационности, развивающийся в каждой из частей. Особого внимания требует работа над дыханием, разнообразными приемами звукоизвлечения, сглаживанием переходных нот, четкостью дикции. Высокого исполнительского мастерства требует финальная часть цикла, создающая образы молитвенной созерцательности и прощания.

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что вокальные циклы Р. Шумана обладают высоким дидактическим потенциалом в процессе воспитания как профессионального певца, так и педагога-музыканта. Они способствуют развитию образного мышления исполнителя, дают комплексное представление об индивидуальном стиле композитора, традициях немецкого романтизма. Исполнительская интерпретация поздних циклов Р. Шумана открывает мир песенного театра композитора, позволяет осмыслить на новом профессиональном уровне взаимодействие слова и музыки, голоса и фортепиано, в целом расширяет смысловые горизонты.

Литература

1. Васина-Гроссман, В.А. Романтическая песня XIX века / В. А. Васина-Гроссман. – М.: Музыка, 1966. – 405 с. – Текст: непосредственный.
2. Воспоминания о Роберте Шумане // сост., коммент., предисл. О. В. Лосевой; пер. А. В. Михайлова и О. В. Лосевой. – М. : Композитор, 2000. – 297 с. – Текст: непосредственный.
3. Ганзбург, Г. Театрализация и драматизация камерных жанров в вокальной музыке Р. Шумана / Г. Ганзбург // Искусство музыки: теория и история. – №5. – 2012. – С. 88-102. – Текст: непосредственный.
4. Ганзбург, Г. Песенный театр Роберта Шумана / Г. Ганзбург // Музыкальная академия. – 2005. – №1. – С. 106–119. – Текст: непосредственный.
5. Житомирский, Д. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества / Д. Житомирский. – М.: Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Издательский дом «Композитор», 2000. – 376 с. – Текст: непосредственный.
6. Шуман, Р. Избранные статьи о музыке / Р. Шуман // Ред., вступит. статья и примеч. Д.В. Житомирского. – М.: Музгиз, 1956. – 400 с. – Текст: непосредственный.