

МИРЗАЕВА Анастасия Николаевна

старший преподаватель кафедры

«Межфакультетное фортепианное исполнительство»

Государственной консерватории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688354>

«ПРОИЗВЕДЕНИЯ УИЛЬЯМА ГИЛЛОКА В КУРСЕ ПРЕДМЕТА «ФОРТЕПИАНО»»

АННОТАЦИЯ

Рассматривается актуальная проблема повышения эффективности курса общего фортепиано в системе подготовки высококвалифицированных музыкантов. Показано, что данный курс играет интегрирующую роль между исполнительским, теоретическим и историческим циклами музыкального образования, способствуя развитию художественного вкуса, слуховой культуры и исполнительской устойчивости студентов. Целью исследования является обоснование методических подходов к расширению учебного репертуара курса общего фортепиано за счёт включения сочинений Уильяма Гиллока, обладающих художественным и педагогическим потенциалом.

Методология исследования базируется на анализе научных и педагогических источников, сравнительном изучении фортепианных произведений композитора, их систематизации по уровню сложности, а также на практическом опыте преподавания в вузе. В исследовании использовались методы анализа музыкального текста, обобщения педагогического опыта, а также принципы дифференцированного подхода в обучении. В результате выявлены основные критерии отбора произведений Гиллока для курса общего фортепиано, такие как умеренная техническая сложность, жанровое разнообразие, образная выразительность и программность. Сформированы три группы сочинений по уровню подготовки студентов, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и оптимизировать учебный процесс.

Подчёркивается значимость пьес композитора в формировании интерпретационных навыков, развитии музыкального мышления и стимулировании творческой инициативы студентов. Сделан вывод о высокой педагогической и художественной ценности включения произведений Уильяма Гиллока в образовательную практику курса общего фортепиано. Отмечена практическая значимость исследования для преподавателей музыкальных вузов и перспективы дальнейшего изучения творчества композитора как ресурса для обновления учебного репертуара. Вклад автора состоит в методическом осмыслении роли сочинений Гиллока в развитии общемузыкальных навыков студентов и в популяризации его наследия в отечественном музыкальном образовании.

Ключевые слова: общее фортепиано, образование, музыкальное мышление, репертуар, преподавание, Уильям Гиллок.

“WILLIAM GILLOCK'S WORKS IN “THE PIANO” COURSE”

ANNOTATION

The current problem of increasing the effectiveness of the general piano course in the system of training highly qualified musicians is considered. It is shown that this course plays an integrating role between the performing, theoretical and historical cycles of music education, contributing to the development of artistic taste, auditory culture and performing stability of students. The purpose of the study is to substantiate methodological approaches to expanding the educational repertoire of the general piano course by including works by William Gillock with artistic and pedagogical potential.

The research methodology is based on the analysis of scientific and pedagogical sources, comparative study of the composer's piano works, their systematization by level of complexity, as well as on the practical experience of teaching at the university. The research used methods of analyzing musical text, generalizing pedagogical experience, as well as the principles of a differentiated approach to teaching. As a result, the main criteria for the selection of Gillock's works for the general piano course were identified, such as moderate technical complexity, genre diversity, imaginative expressiveness and programming.

Three groups of essays have been formed according to the level of students' training, which allows taking into account the individual characteristics of students and optimizing the learning process. The importance of the composer's plays in the formation of interpretative skills, the development of musical thinking and stimulating the creative initiative of students is emphasized. The conclusion is made about the high pedagogical and artistic value of including William Gillock's works in the educational practice of the general piano course. The practical significance of the research for music university teachers and the prospects for further study of the composer's work as a resource for updating the educational repertoire are noted. The author's contribution consists in a methodical understanding of the role of Gillock's compositions in the development of students' general musical skills and in popularizing his legacy in the system of professional music education."

Keywords: general piano, education, musical thinking, repertoire, teaching, William Gillock.

“УИЛЯМ ГИЛЛОКНИНГ “ФОРТЕПИАНО” КУРСИДАГИ АСАРЛАРИ”

АННОТАЦИЯ

Юқори малакали музикачиларни тайёрлаш тизимида умумий фортепиано курсининг самарадорлигини оширишнинг долзарб муаммоси кўриб чиқилган. Ушбу курс музикаий таълимнинг ижро, назарий ва тарихий циклари ўртасида интеграциялашган рол ўйнаши, талабаларнинг бадиий диди, ешитиш маданияти ва ижро барқарорлигини ривожлантиришга ҳисса қўшиши кўрсатилган. Тадқиқотнинг мақсади Уилям Гиллокнинг бадиий ва педагогик салоҳиятга ега асарларини киритиш орқали умумий фортепиано курсининг ўқув репертуарини кенгайтиришга услубий ёндашувларни асослашдан иборат.

Тадқиқот методологияси илмий-педагогик манбаларни таҳлил қилиш, бастакорнинг фортепиано асарларини қиёсий ўрганиш, уларни мураккаблик даражаси бўйича тизимлаштириш, шунингдек университетда ўқитишнинг амалий тажрибасига асосланган. Тадқиқотда музикаий матнни таҳлил қилиш, педагогик тажрибани умумлаштириш усуллари, шунингдек ўқитишга табақалаштирилган ёндашув тамойиллари қўлланилган. Натижада, гиллокнинг умумий фортепиано курси учун асарларини танлашнинг асосий мезонлари аниқланди, масалан, ўртача техник мураккаблик, жанр хилма-хиллиги, хаёлий экспрессивлик ва дастурлаш. Талабаларнинг individual хусусиятларини ҳисобга олиш ва ўқув жараёнини оптималлаштиришга имкон берадиган талабаларнинг тайёргарлик даражасига кўра урта иншо гуруҳи шакллантирилди.

Бастакор песаларининг талқин қилиш кўникмаларини шакллантириш, муסיқий фикрлашни ривожлантириш ва талабаларнинг ижодий ташаббусини рағбатлантиришдаги аҳамияти таъкидланган. Уилям Гиллок асарларини умумий фортепиано курсининг ўқув амалиётига киритишнинг юқори педагогик ва бадий қиймати тўғрисида хулоса чиқарилади. Муסיқа университети ўқитувчилари учун тадқиқотнинг амалий аҳамияти ва бастакор ижодини ўқув репертуарини янгилаш манбаи сифатида янада ўрганиш истиқболлари қайд етилган. Муаллифнинг ҳиссаси гиллок композицияларининг талабаларнинг умумий муסיқий маҳоратини ривожлантиришда ва унинг меросини рус муסיқа таълимида оммалаштиришдаги ролини услубий тушунишдан иборат.

Калит сўзлар: умумий фортепиано, таълим, муסיқий фикрлаш, репертуар, ўқитиш, Уилям Гиллок.

*«Без изучения курса общего фортепиано
– «обязательного», немислимо воспитание
профессионального музыканта
любой специальности»
А.Г. Рубинштейн.*

Главной задачей музыкальных учебных заведений является подготовка высококвалифицированных специалистов. В этом контексте обучение игре на фортепиано представляет собой важный и эффективный инструмент, способствующий формированию профессиональных навыков студентов различных направлений.

Курс общего фортепиано является важным связующим звеном между разнообразными дисциплинами, стимулируя развитие навыков, которые необходимы в разных областях музыкального образования. Этот предмет имеет интегративный и развивающий характер, сочетая элементы исполнительского мастерства, теории и истории музыки. Она способствует интеграции музыкальных дисциплин, что должно базироваться на единых педагогических целях.

Занятия фортепиано способствуют развитию художественного вкуса, совершенствованию слуховых навыков и исполнительской выдержки, а также укрепляют умение студентов работать с музыкальными произведениями самостоятельно. Занятия фортепиано способствуют развитию обще музыкальных навыков, исполнительских качеств, активизируют познавательную деятельность и стимулируют творческую инициативу. Успешность в развитии слуховых навыков, улучшении пианистических техник и раскрытии творческого потенциала во многом зависит от правильного выбора репертуара для изучения. Учебный материал должен учитывать индивидуальные особенности студента, его уровень подготовки, наличие базовых навыков игры на фортепиано и общее музыкальное развитие. Не менее важна последовательность изучения произведений, соответствующая этапам развития студента.

Репертуар должен включать разнообразные по форме и содержанию сочинения, представляющие основные стили и жанры фортепианной музыки. Выбор репертуара должен основываться на двух ключевых принципах: практической направленности, способствующей развитию пианистической базы, и общемузыкальной, художественной ценности выбранных произведений.

Проблематика методики преподавания фортепиано студентам различных музыкальных специальностей начала активно обсуждаться с начала XX века, когда появились работы, акцентирующие внимание на значении этой дисциплины в формировании профессиональных музыкантов. В работах таких педагогов, как Б.Л. Яворский, Н.Н. Загорный и Е.Ф. Гнесина, затрагиваются идеи о важности обучения игре на фортепиано как общем развивающем процессе. В этих исследованиях значительное внимание уделено выбору репертуара для курса общего фортепиано, однако вопросы расширения репертуара рассматриваются лишь в контексте других аспектов обучения [1, 2, 3].

В связи с этим, хотелось бы рассмотреть возможность расширения репертуара в курсе общего фортепиано, посредством включения в него произведений В.Гиллока. Уильям Гиллок (1917-1993) – известный американский педагог и композитор, чьи фортепианные сочинения завоевали широкую известность во всем мире. Помимо того, что Гиллок оставил глубокий след в музыкальном наследии, его вклад в развитие музыкального образования также значителен.

Он стал основателем нескольких музыкальных организаций и конкурсов, а его достижения были отмечены множеством престижных наград, включая премии за активное участие в музыкальном просвещении. Несмотря на мировое признание его творчества как классики фортепианной музыки, в нашем регионе оно до сих пор остается недостаточно изученным. Произведения Гиллока поражают запоминающимися мелодиями, современной гармонией и легкостью исполнения. Талант Гиллока как композитора и пианиста проявился уже в детские годы.

Он начал проявлять интерес к музыке еще в возрасте трех лет, начав изучать фортепиано, а затем и композицию. С самого начала его увлечение музыкой было связано с удивительными способностями как к сочинению, так и к исполнению. Его первая наставница, Нанни Луиза Райт, отметила уникальность его стиля и предсказала успешную карьеру, подтверждая, что Гиллок был одним из самых ярких американских композиторов своего времени. Его часто сравнивают с Шубертом для юных пианистов, благодаря его способности создавать доступную музыку с яркими мелодиями, которая подходила бы исполнителям всех уровней подготовки. Особое место в его творчестве занимает "Детский альбом" - цикл из 22 пьес, которые создают яркие и живописные образы детских игр, сказочных персонажей, природы и экзотических мест.

Гиллок мастерски сочетал легко запоминающиеся мелодии с простой музыкальной формой, что делает его произведения привлекательными для исполнителей. Исполнители немедленно оказываются очарованными музыкой Гиллока за её яркие образные характеристики, гармоничную простоту и свежесть, в то время как студенты с энтузиазмом начинают осваивать его произведения. Ключевой целью композитора было создание мелодий и ритмических структур, способных вдохновить исполнителей и способствовать их музыкальному развитию.

Влияние таких величайших мастеров, как И. С. Бах с его «Хорошо темперированным клавиром» и Ф. Шопен с его этюдами, можно проследить в творчестве Гиллока, особенно в цикле из 24 романтических прелюдий. Каждая пьеса в этом цикле посвящена отдельной тональности и имеет свою уникальную техническую сложность, что делает её важным инструментом для формирования уверенности у студентов. Собрание «24 романтических прелюдий» представляет собой коллекцию миниатюр, каждая из которых ставит перед исполнителем разнообразные задачи, отражающие характер и стиль фортепианной техники. Яркость названий и четко выраженные музыкальные образы делают этот цикл не только привлекательным для изучения, но и интересным для исполнения, превращая процесс обучения в увлекательное музыкальное путешествие.

Кроме того, В. Гиллок не ограничивался исключительно фортепианными миниатюрами. В его музыкальном наследии также присутствуют сонатины, этюды, а также произведения в классическом и джазовом стилях.

Всего он создал более 400 сольных произведений и 18 композиций для фортепианных ансамблей, охватывающих разнообразные уровни сложности (включая ансамбли для четырёх, шести и даже восьми рук). Его ансамблевые произведения изобилуют яркими и выразительными чертами, часто передавая колорит и атмосферу разных культур, таких как «Портрет Парижа», «На парижском бульваре», токката «Шампанское», «Восточный базар» и «Фиеста Мариачи».

Он стремился привить любовь к музыке детям и молодежи. Для этого он создавал аранжировки известных народных и популярных мелодий, а также перерабатывал произведения классиков. Он сделал переложения фрагментов из балета "Щелкунчик" Чайковского для фортепиано соло и в четыре руки, включая такие известные номера, как Марш, Трепак и Танец Феи Драже.

Вторую половину своей жизни Гиллок посвятил просветительской, музыкальной и композиторской деятельности, работая в Далласе. Там он 21 год был бессменным судьей Гильдии Юных Пианистов. В этом городе, после продолжительной болезни, он скончался 7 сентября 1993 года.

Музыка Гиллока пользуется огромной популярностью во всем мире. Свидетельством тому служит выпуск полного собрания его фортепианных произведений студией "Green Mill Recordings" на шести дисках под названием "The Complete Piano Music of William Gillock".

Исполненные американским пианистом и педагогом Генри Доски, эти пьесы перестают быть просто учебным материалом и превращаются в настоящие произведения искусства. Исполнителей привлекает очаровательный музыкальный мир Гиллока, его яркие и образные названия пьес, а также необыкновенная поэтичность, делающая его музыку романтикой XX века.

Не все фортепианные произведения Гиллока под силу студенту, не являющемуся профессиональным пианистом. Поэтому при отборе пьес для курса общего фортепиано надо руководствоваться следующими критериями:

Умеренная сложность: произведения с "камерным" звучанием, отличающиеся технической доступностью, "прозрачной" фактурой (часто с использованием 2-х голосия), избегая перегруженных аккордов, сложной полифонии и виртуозных пассажей.

Жанровое разнообразие: предпочтение отдавать пьесам, относящимся к определенным инструментальным жанрам, таким как прелюдии, менуэты, гавоты, фугетты, вальсы, польки, мазурки.

Далее список сочинений, которые рекомендуются для изучения в рамках курса фортепиано:

«Детский альбом» - сборник из 22 пьес, в которых представлены сказочные персонажи, зарисовки природы, впечатления от праздников и путешествий: «Французская кукла», «Фиеста», «Фламенко», «В старой Вене», «На балете», «Гарантелла», «Фонтаны Рейна», «Вальс-этюд», «Золотая рыбка». **«24 лирические прелюдии в романтическом стиле»** - это разнохарактерные пьесы во всех тональностях с различными техническими трудностями.

«Маленькая сюита в стиле барокко» - состоит из четырёх частей и может быть использована как переход к клавишным сюитам Генделя. **«Сонатина в трёх частях в классическом стиле»**.

Названные выше фортепианные сочинения В.Гиллока целесообразно сгруппировать, исходя из уровня пианистической подготовки обучающихся (слабый, средний, хороший) и степени сложности музыкального материала. Деление по группам условно, каждый педагог самостоятельно определяет выбор сочинений для изучения¹.

Первая группа (слабый уровень подготовки). Под слабым уровнем подготовки студентов понимается прежде всего отсутствие крепкой технической оснащённости, хорошего владения инструментом. Данная группа содержит легкие произведения полифонического склада и нетрудные, небольшого объема программно-жанровые пьесы. Изучение этих сочинений позволит обучающимся не только улучшить навыки игры на фортепиано, но и раскрыться в художественном плане, развить музыкально-образное мышление. Назовем сочинения этой группы:

– пьесы из сборника «Accent on Solos» (level two) - «Летняя полька», «Маленькая цветочница из Парижа», «Гавот», «Мюзетта», «Сова в полночь».

– пьесы из сборника «Accent on Solos» (level three) – «Королевский менуэт», «Цирк», «Танец игрушек».

– пьесы «Стрекоза», «Жонглёр», ансамбль «Девочка танцует», «Французская кукла», «Осень»

Вторая группа (средний уровень подготовки). Сочинения рассчитаны на студентов, уже владеющих игрой на фортепиано. Здесь представлены программные пьесы из циклов средней степени сложности:

– «Фламенко», «Венское рондо», «Тарантелла», «Mission bells», «Сарабанда», «Этюд ми минор», «Баркаролла»

– пьесы из сборника «Accent on Solos» (level four) - «Фиеста», «Capriccietto».

Третья группа (хороший и высокий уровни подготовки). Сочинения рекомендованы для изучения студентами теоретико-композиторского и дирижерского факультетов, а также «бывшими» пианистами. Предложенные произведения сложны как в техническом, так и в художественном плане. От обучающихся требуется не только хорошее владение инструментом, но и профессиональные исполнительские навыки такие, как умение мыслить масштабно, выстраивать форму и всю драматургию произведения в целом, владеть исполнительским временем, иметь волевою выдержку, обладать хорошей музыкальной памятью [4, 5].

– «Вальс – этюд», «Fountain in the Rain», «Classic Carnival», «Gold Fish», «Forest Murmus»

– **«24 лирические прелюдии в романтическом стиле»**

– пьесы из сборника «Accent on Solos» (level five)

– **«Маленькая сюита в стиле барокко».**

– **«Сонатина в трёх частях в классическом стиле».**

– пьесы из сборника «Accent on Solos» (level six)

В фортепианных миниатюрах В.Гиллока в полной мере нашел отражение его индивидуальный композиторский стиль. В них автор использует следующие приемы пианистического изложения: перестановки голосов по вертикали, небольшие имитации-подражания, живописную игру фортепианными регистрами. Пьесам свойственны своеобразие образного мышления и лаконичность в развертывании музыкальной мысли. Опыт педагогической работы на кафедре общего фортепиано позволяет сделать вывод о том, что студенты - не пианисты с удовольствием и живым интересом знакомятся с фортепианными произведениями В.Гиллока. Их привлекают искренние поэтические образы, «свежесть» гармонического языка, оригинальные выразительные средства, программность сочинений и простота изложения пианистической фактуры. Изучение произведений композитора в курсе общего фортепиано открывает большие возможности для интерпретации и пробуждения фантазии у студентов.

¹ Классификация произведений В.Гиллока принадлежит автору статьи.

СНОСКИ. REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР.

1. Петрушин В. "Музыкальная психология". Москва, 1997
2. Шестакова, А. В. *Общее фортепиано: Педагогическая практика и развитие творческих навыков студентов.* - Екатеринбург: Урал. гос. консерватория, 2014.
3. Милич Б. Воспитание ученика – пианиста. – М. Кифара, 2002.
4. William L. Gillock. *Lyric Preludes in Romantic style.* – USA. Alfred Publishing Co.2008.
5. Вальченко Н.В «Методические заметки по работе над пьесами У. Гиллока из цикла «Лирические прелюдии в романтическом стиле»,М.- 2023
6. *Ефремова Е. Е. Уильям Гиллок и его произведения // Музыкальное образование в XXI веке: традиции и инновации: материалы международной научно-практической конференции.* - Казань: Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, 2019. - С. 112–116.