

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2021.56.32.020

Влияние идей китайского традиционного музыкального образования на преподавание игры на фортепиано в Китае

Чэнь Цзиньхуа

Аспирант Краснодарского государственного института,
Школа образования и музыки,
Саньминский университет,
365004, Китайская Народная Республика, провинция Фуцзянь, Саньмин;
e-mail: 1936131189@qq.com

Аннотация

Сочетание обучения игре на фортепиано и традиционной китайской музыки, особенно народной музыки, обогатило содержание и методы преподавания фортепианной музыки в государстве, повысило мотивацию к изучению фортепианной музыки и творчества, а также способствовало развитию музыкального искусства и западной музыкальной культуры. Дальнейшая интеграция китайского и западного искусства способствовала совершенствованию построения системы музыкального образования Китая и распространению восточного культурного наследия. Интеграция национальной традиционной музыки и обучения игре на фортепиано способна не только обогатить содержание обучения, еще больше расширить исполнительский опыт национальной традиционной музыки и искусства, но и укрепить национальную гордость. Инновационное развитие заложило прочную основу для постепенного улучшения построения системы музыкального образования и обогащения восточного культурного наследия.

Для цитирования в научных исследованиях

Чэнь Цзиньхуа. Влияние идей китайского традиционного музыкального образования на преподавание китайского фортепиано // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 5А. С. 605-611. DOI: 10.34670/AR.2021.56.32.020

Ключевые слова

Традиционная китайская музыка, образовательные мысли, игра на фортепиано, влияние, музыкальное образование, идея, искусство.

Введение

Фортепиано является важным инструментом, выражающим западную музыку. Фортепианная музыка была интегрирована с традиционной китайской музыкой, особенно с народной музыкой, во время развития Китая. Народная музыка в традиционной китайской музыке также является представителем восточной культуры. Применение традиционной китайской музыки в обучении, исполнении произведений на фортепиано полностью отражает взаимное стремление к интеграции и развитию китайской и западной культур. Сочетание этих двух форм культурного и художественного самовыражения в определенной степени стало движущей силой инноваций и развития фортепианного музыкального искусства Китая, новым источником фортепианной музыки страны. Все эти тенденции укрепляют национальную гордость учащихся в процессе интеграции музыкальной культуры, тем самым обеспечивая развитие искусства и музыки в государстве.

Традиционное музыкальное образование в Китае

В ходе развития китайской нации на протяжении пяти тысяч лет сформировалась богатая национальная музыкальная культура. С самого начала существования кланового общества музыкальное поведение и ритуальная деятельность сочетались друг с другом. В периоды Ся, Шан и Западной Чжоу музыкальное образование было довольно популярным. «До династии Шан существовали образовательные центры и учреждения, такие как Минтан Чэнцзюнь, Сюй, Сюй, Цзунцзун, Сюэ и т.д. Среди них Фэн был местом, где осуществлялось музыкальное образование [У Юньи, 1999]. Музыкальное образование в то время имело отличительные особенности. К 221 году до нашей эры государство Цинь разрушило шесть стран и объединило мир. Цинь Шихуан основал огромное музыкальное учреждение – Юэфу, в котором создавались народные баллады, происходила обработка саундтреков или создание новых песен, исполнение музыкальных представлений. Мысли о музыкальном образовании в Цинь и Хань династиях в основном отражены в «Хуайнаньцзы» и «Книге обрядов Юэ Цзи», наибольшее влияние имеет «Книга обрядов Ле Ноты». Музыкальное образование в династиях Вэй, Цзинь, Южной и Северной унаследовало основные характеристики династий Цинь и Хань. Музыкальное образование, существовавшее в династии Тан, занимает очень важное место в развитии китайской музыки. Музыкальное образование в период династии Тан осуществлялось в основном в храме Тайчан, Цзяофан, Лиюань и других музыкальных учебных заведениях, масштабы которых были самыми большими в прошлом. Частная школа профессоров музыки при династии Тан также процветала, заложив основу для широкого распространения музыки среди людей, и внесла свой вклад в популяризацию. Знание музыки в династии Тан также сыграло важную роль в повышении уровня музыки. Музыкальное образование в династии Сун находилось под большим влиянием мысли Агентства Сун, и академия стала основным носителем мысли о музыкальном образовании, Цин продолжила внедрять идеи Агентства Сун о музыкальном образовании. Появление «Синьсюэ» придало новый виток развитию музыкального образования. Однако по сравнению с династиями Сун и Юань социальный статус музыкального искусства в династиях Мин и Цин был понижен [там же].

Развитие традиционной музыки – важная часть наследия прекрасной социальной традиционной культуры Китая. Диверсификация традиционных китайских музыкальных жанров, вместе формирующая великолепную историю китайской музыки, подчеркивает

великолепие китайской традиционной культуры и оказывает глубокое влияние на духовный мир и культурную грамотность людей. Эстетические характеристики традиционной музыки смягчались в течение многих лет и превратились в семью, заняв место в истории мировой музыки. Космология древнего философа «Небеса и человек как один» также оказала глубокое влияние на творческое мышление и эстетическую психологию традиционной китайской музыки и искусства. Конфуций, мастер конфуцианства, весьма преуспел в музыкальном образовании. Его музыкальные идеи не только отражают характеристики эпохи, но также впервые выдвигают статус и важную роль музыки в образовании: «Удовлетворенный поэзией, отстаивайте вежливость, отстаивайте счастье. Воспринимайте музыку как заключительный этап жизненного совершенствования и создайте модель "искусства для жизни"» [Чжан Хуэй, 2017]. Он считает, что музыка может «изменить обычаи и быть доброй к окружающим людям». Следовательно, мы не можем жить без музыки. Музыка способствует политическому просвещению, улучшает нравственное воспитание людей и способствует развитию социальной личности. Она требует унаследования и развития «искусства для жизни», которое должно побуждать людей к достижению единства красоты и добра.

Роль традиционной китайской музыкальной культуры и музыкального образования

За полвека сохраненный в Китае рекорд традиционной музыкальной культуры (представленный проектом «Китайская национальная народная литература и собрание произведений искусства», начатым в 1980-х годах), защита нематериального культурного наследия, принятие законодательства и создание системы списков в стране, реализация большого количества конкретных мер защиты, таких как репрезентативная система наследников, исследовательские и учебные программы, а также внедрение традиционной культуры в университетских городках тесно связаны с современной системой музыкального образования. Эта работа по защите культурного наследия взаимодействует с существующими профессиональными системами, связанными с наследованием и развитием традиционной музыки в существующей системе музыкального образования (теория, исполнение, творчество, образование, менеджмент и другие области системы обучения и подготовки кадров с гарантиями образовательного учреждения). Что касается композиции традиционной китайской музыки, музыковедение обычно делится на четыре категории: «народная музыка», «религиозная музыка», «придворная музыка» и «музыка литератур». Среди самых богатых категорий народной музыки они включают народные песни, инструментальную музыку и народная музыка. Оперная музыка, танцевальная музыка, ритуальная музыка содержат большое количество типов песен, типов музыки, танцевальных типов, музыкальных типов, драматических типов и т.д., а также определенные типы музыки этнических меньшинств. Под каждым «типом» есть более детализированные подтипы и богатые музыкальные формы и произведения. В традиционной китайской музыке насчитывается 347 типов оперы и 589 видов народного искусства. Она охватывает все два типа музыки во всех регионах и этнических группах государства (соответствующие работы, связанные с Гонконгом, Макао и Тайванем, еще не завершены, не учтены в статистике). В последние годы, когда традиционная музыка входит в университетский городок, обучение традиционной опере и музыкальной культуре внедрено в начальное и среднее школьное музыкальное образование, а статус профессиональных музыкальных академий повышается [Дэн Ёнье, 2020].

Наследование китайской традиционной музыкальной культуры в обучении игре на фортепиано

С момента зарождения и в процессе развития фортепианных произведений в нашей стране игра на фортепьяно воплощает в себе наследие и развитие традиционной культуры. Настоящее развитие китайского фортепиано началось с адаптации исполнительских песен во время школьного музыкального и песенного периода. В процессе понимания игры на фортепиано люди начали постепенно использовать фортепианную музыку для исполнения китайских песен.

Фортепианные произведения не только состоят из нот, но и несут в себе внутреннюю эмоциональность и эстетическую привлекательность композитора [Синь Линь, 2020]. В процессе создания некоторые композиторы-пианисты использовали элементы традиционной музыкальной культуры, чтобы объективно продвигать наследие традиционной музыкальной культуры. Сочетая традиционную музыку с фортепианным искусством, произведения часто имеют тон, ритм и мелодию фортепианного искусства и выражают уникальный стиль и художественную ценность традиционной музыкальной культуры. Язык содержания китайской фортепианной музыки представляет слушателям стиль и художественную концепцию традиционной музыкальной культуры, позволяя слушателям наслаждаться музыкой. В последние годы традиционная инструментальная музыка, народные песни и другие мелодии были введены в художественные произведения китайской фортепианной музыки в национальном масштабе. Это придало национально-характерный мелодический колорит созданию китайской фортепианной музыки, слушатели теперь имеют возможность испытывать сильные чувства.

Традиционная музыкальная структура может отражать творческие привычки китайских музыкантов. Например, пластинчатая полость, вращающееся тело, многоступенчатое тело, одноступенчатое исполнение и т.д. Современное музыкальное образование в области фортепианного искусства с помощью анализа мелодических характеристик традиционной культурной музыки и рационального использования мелодических форм придало уникальные характеристики художественному творчеству. Это результат сочетания теории обучения игре на фортепиано с художественной ценностью с практической деятельностью [Лю Шуцуй, 2020].

Традиционная китайская музыка – это в основном монофоническое мышление, а метод выражения фортепьяно фокусируется на трехмерной гармонии. Китайские композиторы и пианисты применили уникальное очарование национальной инструментальной музыки, звуки и ритмы китайских многоэтнических инструментов к игре на фортепиано, заставляя фортепиано воспроизводить звуковые эффекты, отличные от традиционных западных пианино, представляя характеристики китайской фортепианной музыки. Неповторимый звук и неповторимый ритм стали одной из самых отличительных черт китайского фортепианного музыкального искусства. Например, в 20-е годы начала XX века русско-американский композитор и пианист Зирпин инициировал распространение китайской музыки. Фортепианная музыка Хэ Лютинга «Пастух Пикколо» стала первым китайским фортепианным произведением, в основе которого лежит традиционная китайская культура. Это первое фортепианное произведение в самобытном и зрелом китайском стиле, изображающее совершенно иной западный стиль пасторальной музыки и живописи. В 1940-х годах китайские композиторы исследовали различные формы музыкальной культуры с более научной и рациональной точки зрения и включили элементы традиционной китайской народной музыки в создание фортепиано, заложив прочную основу для создания китайской фортепианной музыки. В 1980-х годах создание произведений

китайской современной фортепианной музыки прорвалось через отображение характеристик игры на фортепиано и исполнительских навыков, сосредоточившись на отражении философии создания музыки композитора и отображении китайской музыкальной культуры, воссоздании элементов традиционной китайской народной музыки и становлении витрина для Китая. Стиль фортепианной музыки знакомит с китайской культурой более широкую аудиторию во всем мире. Адаптация классической древней китайской музыки к фортепианной музыке способствует пониманию мира наследования и развития традиционной музыкальной культуры, обогащает развитие музыкальной культуры и активно продвигает превосходную традиционную музыкальную культуру Китая в мире.

В процессе обучения игре на фортепиано, чтобы воспитывать и культивировать патриотизм и национальное самосознание современных студентов, преподаватели фортепиано просят учащихся углубить изучение, практику и исполнение произведений китайского фортепианного искусства. Учащиеся изучают фортепиано, чтобы почувствовать пианино, увидеть в творчестве эмоциональную и культурную ценность, данную композитором. При таком обучении адаптация и создание на основе традиционной народной музыки и старинной музыки непосредственно сформировали уникальные исполнительские техники и исполнительские навыки, а также сформировали разнообразные и богатые исполнительские навыки и навыки исполнения фортепианных произведений. На этом этапе большинство фортепианных произведений в Китае также используют традиционный пятитональный режим; в области обучения игре на фортепиано и преподавания необходимо подчеркнуть важную образовательную ценность произведений, обеспечить более глубокое понимание учащимися сочинений, а затем пройти много тренингов, чтобы улучшить исполнительское мастерство, унаследовать прекрасную национальную музыкальную культуру.

Адаптация классических древних мелодий к стальным мелодиям отражает «саму рифму» народа. Это не только требует определенного понимания композиции и изменений мелодии, ритма и гармонии в музыке, но также требует понимания прошлого опыта. Демонстрация эстетической мысли «Небеса и Человек – одно» представляет глубокую коннотацию, содержащуюся в древних музыкальных произведениях, и продвигает сами произведения, чтобы они имели больше очарования [Чжан Ченган, 2014]. Например, древняя китайская песня «Сяоян Сяогу» была преобразована в фортепианную песню «Три переулка цветущих слив», в которой есть не только очарование китайской народной музыки, имитация характеристик исполнения традиционных инструментов, но и классическая музыка. Музыкальная структура, аранжировка гармонии, имитация мелодии, интеграция ритма, тона и аромата и т.д., демонстрируются элементы национальной музыки в сердечной и сердечной манере. Следовательно, для того чтобы хорошо исполнить адаптированные музыкальные произведения, необходимо, чтобы исполнитель овладел навыками игры на фортепиано, а сам исполнитель должен иметь более глубокое понимание исполнения и точно понимать произведение. Эмоции, содержащиеся в нем, способствует развитию китайской музыкальной культуры. Это также основа для точного исполнения фортепианной музыки, развившейся из традиционной древней музыки.

Заключение

Применение традиционной китайской музыки в обучении игре на фортепиано стало новой формой выражения и развития традиционной китайской музыки и ее интеграции в западную музыкальную культуру в новую эпоху. Такое сочетание китайских и западных техник

исполнения фортепианной музыки полезно для укрепления моста между распространением традиционного искусства и культуры и экономическим и социальным развитием. Как и обучение игре на фортепиано в колледжах и университетах, интеграция национальной традиционной музыки и образования и обучения игре на фортепиано может не только эффективно обогатить содержание и ресурсы обучения, еще больше расширить исполнительский носитель национальной традиционной музыки и искусства, но и еще больше повысить национальную гордость и уверенность в себе. Для постепенного улучшения построения системы музыкального образования и обогащения восточного культурного наследия инновационное развитие заложило прочную основу для распространения и культивирования.

Библиография

1. Sendino M.C. Use of QR Code Labels in Museum Collection Management // *A Journal for Museum and Archives Professionals*. 2013. Vol. 9(3). P. 239-254.
2. Thorne T. Augmenting classroom practices with QR codes // *TESOL Journal*. 2016. Vol. 7(3). P. 746-754.
3. Дэн Ёнье. Исследование наследования и инноваций традиционной музыкальной культуры в музыкальном образовании в колледжах // *Художественное образование*. 2020. № 4. С. 37-40.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // *Педагогический журнал*. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // *Культура и цивилизация*. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Лю Шуцуй. Проникновение традиционной музыкальной культуры в китайские фортепианные произведения // *Журнал Академии Хэйхэ*. 2020. № 3. С. 160-162.
7. Синь Линь. Китайское школьное музыкальное образование и наследие традиционной национальной музыкальной культуры // *Популярная литература и искусство*. 2020. № 9. С. 166-167.
8. У Юньи. Музыкальное образование в современных китайских школах. Шанхай: Shanghai Education Press, 1999.
9. Чжан Хуэй. Путеводитель по классике китайских исследований Ижун. Chongqing: Chongqing University Press, 2017.
10. Чжан Ченган. Исследование идей Ли Шутуна о музыкальном образовании. Hefei: Anhui University Press, 2014.

The influence of the ideas of Chinese traditional music education on piano teaching in China

Tszin'khua Chen'

Postgraduate Student of the Krasnodar State Institute,
School of Education and Music,
Sanming University,
365004, Sanming, Fujian province, People's Republic of China;
e-mail: 1936131189@qq.com

Abstract

The combination of piano teaching and traditional Chinese music, especially folk music, has enriched the content and methods of teaching piano music in the state, increased the motivation to study piano music and creativity, and promoted the development of musical art and Western musical culture. The combination of these two forms of cultural and artistic expression has, to a certain

extent, become the driving force behind the innovation and development of China's piano music art, a new source of the country's piano music. Further integration of Chinese and Western art contributed to the improvement of the construction of the Chinese music education system and the spread of the Eastern cultural heritage. The integration of national traditional music and piano teaching can not only enrich the content of education, further expand the performance experience of national traditional music and art, but also strengthen national pride. Innovative development has laid a solid foundation for the gradual improvement of the construction of the music education system and the enrichment of the eastern cultural heritage.

For citation

Chen' Tszin'khua (2022) Vliyanie idei kitaiskogo traditsionnogo muzykal'nogo obrazovaniya na prepodavanie kitaiskogo fortepiano [The influence of the ideas of Chinese traditional music education on piano teaching in China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (5A), pp. 605-611. DOI: 10.34670/AR.2021.56.32.020

Keywords

Traditional Chinese music, educational thoughts, piano playing, influence, music education, idea, art.

References

1. Chzhan Chengan (2014) *Issledovanie idei Li Shutuna o muzykal'nom obrazovanii* [An exploration of Li Shutong's ideas on music education] Hefei: Anhui University Press.
2. Chzhan Khuei (2017) *Putevoditel' po klassike kitaiskikh issledovanii Izhun* [A Guide to the Yizhong Classics of Chinese Studies]. Chongqing: Chongqing University Press.
3. Den En'e (2020) *Issledovanie nasledovaniya i innovatsii traditsionnoi muzykal'noi kul'tury v muzykal'nom obrazovanii v kolledzhakh* [Study of the Inheritance and Innovation of Traditional Musical Culture in College Music Education]. *Khudozhestvennoe obrazovanie* [Artistic Education], 4, pp. 37-40.
4. Lyu Shutsui (2020) *Proniknovenie traditsionnoi muzykal'noi kul'tury v kitaiskie fortepiannye proizvedeniya* [The Penetration of Traditional Musical Culture into Chinese Piano Works]. *Zhurnal Akademii Kheikhe* [Journal of the Heihe Academy], 3, pp. 160-162.
5. Sendino M.C. (2013) Use of QR Code Labels in Museum Collection Management. *A Journal for Museum and Archives Professionals*, 9(3), pp. 239-254.
6. Sin' Lin' (2020) *Kitaiskoe shkol'noe muzykal'noe obrazovanie i nasledie traditsionnoi natsional'noi muzykal'noi kul'tury* [Chinese School Music Education and the Heritage of Traditional National Musical Culture]. *Populyarnaya literatura i iskusstvo* [Popular Literature and Art], 9, pp. 166-167.
7. Thorne T. (2016) Augmenting classroom practices with QR codes. *TESOL Journal*, 7(3), pp. 746-754.
8. U Yun"i (1999) *Muzykal'noe obrazovanie v sovremennykh kitaiskikh shkolakh* [Music education in modern Chinese schools]. Shanghai: Shanghai Education Press.
9. Elagina A.S. (2019) *Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti* [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
10. Elagina A.S. (2018) *Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty* [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.