

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2023.75.18.045

Особенности выбора концертного и педагогического репертуара в процессе становления искусства игры на кларнете студентов из КНР

Ли Чэн

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgik.ru

Аннотация

Вопросы выбора репертуара в процессе становления музыканта всегда остаются одним из актуальнейших вопросов музыкально-педагогического процесса. Учебный репертуар, концертный репертуар, выбор произведений, являются именно тем внутренней движущей силой, которая позволяет найти оптимальные пути развития музыканта, очертить индивидуальную траекторию развития его исполнительского мастерства, духовного и нравственного развития. Особую остроту проблема выбора репертуара приобретает в связи с профессиональным становлением молодых музыкантов – студентов из Китайской Народной Республики. В этой ситуации помимо традиционных для отечественного музыкального образования актуальными становится еще целый ряд факторов, которые необходимо учитывать в музыкально-педагогическом процесс: особенности менталитета студентов из Китая, отсутствие оформившейся национальной школы игры на кларнете, специфика национального репертуара, включающего в себя произведения современных китайских композиторов. Все это заставляет выработать определенные критерии, которые смогут позволить сформировать правильный подход к становлению исполнительского мастерства студентов-кларнетистов из КНР, сформировать их профессиональные компетенции.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Чэн. Особенности выбора концертного и педагогического репертуара в процессе становления искусства игры на кларнете студентов из КНР // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 9А. С. 325-332. DOI: 10.34670/AR.2023.75.18.045

Ключевые слова

Концертный и педагогический репертуар для кларнета, музыкально-педагогический процесс, студенты из КНР, музыкальная педагогика, исполнительское мастерство.

Введение

В центре внимания педагогического процесса в становлении исполнительского искусства стоит задача выбора репертуара. Бесспорно, такое явление, как выбор учебного и концертного репертуара, является значимым и актуальным как для совершенствования исполнительского мастерства студента-духовика из КНР, так и для формирования его музыкального восприятия, творческого мышления и профессиональной компетентности в целом. При выборе педагогического концертного репертуара перед педагогом стоит несколько крайне существенных задач: как отразится выбранное произведение, как повлияет художественно-смысловое содержание этого произведения на формирование и совершенствование личности обучающего, способен ли он справиться с новаторскими средствами музыкальной выразительности и техническими приемами игры на кларнете, раскрывающими художественные образы произведения. Ведь преподаватель, по словам, композитора Цзен Юйцзя обладает «двойной идентичностью: первая – это учитель, обучающий и воспитывающий, а другая – мастерство. Обе идентичности дополняют друг друга» [Симпозиум по изучению современной китайской музыки, www]. Следовательно, теоретическая, исследовательская и практическая деятельность педагога преобразуется в художественно-творческую функцию эффективного обучения студентов где главным приоритетом для качественного профессионального формирования их исполнительских умений является предоставление наиболее эффективного репертуара в соответствии с особенностями индивидуального ресурсного потенциала обучающегося для дальнейшей демонстрации практических достижений на различных концертах, конкурсах, для совершенствования исполнительского мастерства игры на кларнете. В связи с этим педагогический и концертный репертуар непосредственно связаны друг с другом и дополняют друг друга. Их целью являются не только вооружение знаниями, умениями и практическими навыками, но и стремление научить творческому сотрудничеству студентов, выявление наиболее сильных сторон личности исполнителя, побуждение и вдохновение к игре на кларнете в ансамблях с другими инструментами и содействие распространению и формированию музыкальной исполнительской культуры и развитие слушателей в современном обществе.

Основная часть

К сожалению, специальных разработок, научных трудов по выбору педагогического и концертного репертуаров для высшей школы для обучения игре на кларнете нет ни в России, ни в Китае. Но именно выбор музыкальных произведений в преподавательской деятельности влияет на эффективность становления исполнительских умений студента. Кроме того, современные композиторы создают новые произведения, показывают новые образные сферы и технические приемы, которыми необходимо овладеть современному кларнетисту, формируя определенный запрос на совершенствование исполнительской деятельности. Поэтому выбор педагогического и концертного репертуара мы считаем одной из основ преподавательской деятельности, ключевым фактором, создающим почву для формирования не только профессиональных исполнительских компетенций, но и оказывающей влияние на мировоззренческую, эстетическую, культурную направленность обучения молодых исполнителей-кларнетистов, но и обеспечивающей поступательное развитие музыкальной культуры вообще и китайской музыкальной культуры, в частности.

Систему выбора репертуара в вузах считаем еще недостаточно совершенной, качество и количество изучаемых и исполняемых музыкальных произведений в системе преподавания должно быть улучшено и увеличено, а квалификация китайских педагогов несомненно повышена. И в этом огромную роль поможет сыграть пульс нашего времени: появляющиеся новые произведения, трансформирующиеся старые тексты должны быть адаптированы к сегодняшним реалиям, традиционные и инновационные методики должны быть более точно нацелены на формирование культурно образованного, высоко компетентного музыканта-исполнителя.

В данном контексте значимая роль отводится, конечно, же педагогам, формирующим программный репертуар, модель преподавания. Они учитывают современные тенденции по составлению учебных планов применительно к каждому поступившему студенту, принимая во внимание их психологические и физиологические особенности, выявляя отличия в подборе репертуара для них.

В качестве педагогического и концертного репертуаров педагоги в основном отбирают иностранную музыку, хотя в стране существуют выдающиеся современные китайские произведения, однако, к сожалению, этим произведениям не уделяется достаточного внимания как со стороны педагогов, так и со стороны студентов. Мы считаем, более полноценное внедрение китайских национальных произведений при обучении искусству игры на кларнете будет способствовать дальнейшему и быстрейшему формированию национальной кларнетной школы, школы с «китайским лицом», отображающей и передающей уникальную национальную музыкальную культуру на мировой арене. Стоит заметить, что несмотря на это, необходимо также использовать иностранные музыкальные произведения, на них необходимо учиться различным исполнительским умениям и навыкам, использовать западные техники, умело сочетать, а также постигать расхождения в неодинаковости исполнения национальных творений по сравнению с зарубежными для создания собственного стиля, зависящим от жизнеощущения китайского человека, «формирующим в результате взаимодействия и сопоставления между индивидом, природой и обществом [там же].

В Китае существует огромное количество кларнетистов, но при этом, как мы уже говорили, своей школы игры на кларнете нет. Между тем, страна может создать собственную кларнетную школу и для этого нужны высококачественные национальные произведения китайских композиторов, стремление педагогов в их применении в своей деятельности наряду с зарубежным опытом, овладение этим искусством учащимися, постоянное совершенствование этих умений, непрерывные исследования и инновации в кларнетной области. От согласованного взаимодействия всех участников в процессе обучения будет зависеть развитие кларнетного искусства в стране. Так, искусствовед Бянь Мэн говорила: «Благодаря превосходным китайским произведениям вы можете иметь свои собственные уникальные исполнительские характеристики, в противном случае создание китайской фортепианной школы пустой звук» [Ди Сяоянь, 2011]. Следовательно, по этому пути должна идти и китайская кларнетная школа. В отличие от западных стран, педагогический и концертный репертуар в нашей стране недостаточен, в связи с чем мы должны извлечь необходимый опыт и создавать учебный репертуар, все более вовлекая в него свои национальные произведения.

К примеру, одно из недавних произведений «Озеро заката» Ли Биньяна, созданное для 33 исполнителей, умело сочетает смешанную китайскую и западную компиляцию в музыкальной форме и объединении западных кларнетов с национальным оркестром. Чудесная и плавная мелодия этюдов Цин Лицзюня «Двойной танец» и «Счастливая минута» отражают насыщенный

трогательный тон кларнета, показывает выразительное вибрато, использование микротонов и других средств.

Выбор учебного, как и концертного репертуара предусматривает не только получение умений, но и способствует открытию непознанной планеты музыки, расширению вкусовых горизонтов, саморазвитию, формированию интереса к постижению нового. Понятно, что масштаб вкусовых предпочтений и потребностей у педагогов, студентов, слушателей различен (к примеру, из-за этнической градации населения, культуры индивида, воспитания, образования, психофизиологических черт и др.). Поэтому, при исследовании выбора музыкальных произведений необходимо определить систему особенностей, влияющих на это решение, дать их критериально-оценочную шкалу в соответствии с особенностями изучения кларнетного исполнительского искусства. Так как объектом нашего исследования являются музыкальный материал педагогического и концертного репертуара на современном этапе, его отбор, то несомненно в оценочном плане будут оказывать практически слитные между собой аксиологические и гносеологические подходы. Так что же является существенной составляющей при формировании учебного и исполнительского репертуара.

Рассмотрим основные требования, которые могут характеризовать особенности формирования учебного и концертного репертуара современного студента кларнетиста-исполнителя.

Во-первых, это «обращение к сегодняшнему дню». Педагог просто обязан обращать внимание на новые китайские произведения, имеющие значимость в современном культурном пространстве; произведения прошлого, сохранившие актуальность в исполнительском искусстве сегодняшнего дня. Они представляют ценность не только с позиции истории, но и станут полезными в овладении исполнительскими навыками, необходимыми для исполнения академической музыки: европейской, русской. Следовательно, выбирая репертуар, педагог должен обращаться и к шедеврам зарубежных школ, и к новым произведениям современных композиторов. Выбор репертуара, идущего в тренде современности, будет фундаментом для дальнейшего перспективного развития обучающихся игре на кларнете.

Во-вторых, скорость в применении (быстрота). Быстрое внедрение современного достойного произведения в образовательный процесс будет ценным, поскольку материал нового творения отразится и прозвучит как впечатление и оценка волнующим действующим событиям, и примененным новаторским технологиям. В стремительном подвижном развитии культуры происходит сдвиг ценностей – и несомненно, в этом поможет оперативность современных актуальных произведений, являющихся чувствительным индикатором современной среды.

В-третьих, целевой ориентир, целесообразность и взаимосвязь теории с практикой. В процессе выбора репертуара педагог должен точно знать: почему нужен тот или иной исполнительский материал, в чем его смысл: больше работать над содержанием либо над техникой, или уделить внимание качеству исполнения, или подбирается только в ознакомительных целях и т.д. Этот этап принято относить к сложным, исходя из направленного характера вопросов, предполагающих цель постижения. Ведь все студенты разные: по знаниям, способностям, умениям и навыкам, музыкально-эстетической культуре и др., и от правильного анализа таких обстоятельств зависит эффективная работа. Поэтому педагог должен четко осознавать какие навыки, умения необходимо сформировать, развить и упрочнить, применив произведение с позиции полезности и доступности. Важность представляют произведения как для сольного исполнения, так и группового, ансамблевого,

оркестрового и др., а также в порядке ознакомительных целей.

В-четвертых, постепенное и последовательное усложнение репертуара. Становление кларнетного искусства игры на кларнете должно быть неспешным, плавным и планомерным, с постепенным усложнением музыкальных произведений. Сложность репертуара опирается на исполнительские возможности. Только такой репертуар будет способствовать эффективному формированию исполнительского мастерства и характеризовать показатель роста студента. Поэтому, в стране необходимо создавать нотные издания (книги, сборники, хрестоматии), сформированные по степени сложности, включая дополнительный учебный материал с последовательной локацией (например, гаммы), коих в стране практически нет, присутствуют лишь только общие сборники для изучения. В тоже время произведения должны быть понятны студентам и не лишены технических трудностей, чтобы ставить перед собой задачу достижения определенной высоты. Конечно, изучая и выучивая одно произведение за другим, преодолевая «узкие места» можно прийти к качественным показателям на основе количественных изменений, приводимых к вдохновению по освоению произведения.

В-пятых, многообразие музыкальной литературы. Так как количество репертуара огромно, педагог просто обязан изучать педагогический репертуар многопланово в процессе своей деятельности. Музыка различных кларнетных школ, эпох, важнейших стилей, жанров и форм, включая современные (песни, этюды, пьесы, крупные и малые формы и др.) обязательно должны представляться многосторонне и разнохарактерно. Это важно не только для постижения и понимания музыкальной культуры в историческом контексте, во взаимосвязи с другими видами искусства, расширения интеллекта, получения знаний, но и для подготовки к практической реализации исполнения разнообразной музыки на кларнете, формирования своего непосредственного стиля в исполнительском мастерстве. Важным моментом является то, что отобранный репертуар в индивидуальном порядке для студентов обязан включать не только иностранные, которые сейчас составляют практическое большинство: но и свои, отечественные, повышая их количество в учебный процесс. Благодаря понравившимся, захватывающим произведениям, у студентов произойдет мотивационный толчок, что вдохновит их на дальнейшую успешную учебную деятельность.

В-шестых, идейно-ценностный, содержательный аспект. Разумеется, высокохудожественный музыкальный материал представляет ценность в учебном репертуаре, поскольку только на таком можно воспитать личность, и нельзя воспитать на том, что ей не жизненно-современно. Ценностному аспекту присуще осмысление сущности произведения, понятность и актуальность, укладывающаяся в мировоззрении личности в определенный период времени, поэтому современная культура оказывает большое значение к выстраиванию ценностных приоритетов, оставляя, обновляя с учетом прошлого или постигая новые с учетом предпочтения или игнорирования. Мы считаем, в этом заключается важность определения идейно-ценностного направления в структурном анализе музыкального материала со стороны педагогики, репрезентирующей эти произведения в своей деятельности студентам и обществу в целом. Как нам видится, достойный содержательный аспект установит желанный фундамент к приобретению ценностных качественных модальностей: поддержка и гордость за проводимую идеологию в стране, воздействие на героизм, гуманизм, честь, справедливость, поведение субъекта, отношению к этически прекрасному, определению низкого и безобразного, почитание и демонстрация положений конфуцианства, умение отличать негативные инварианты ценностной сферы и т.д. Ван Бань отмечал: любое искусство должно базироваться на правильной и реалистичной оценке действительности, тогда оно не будет страдать от

проводимой политики, а проблемы возникнут тогда, когда искусство подчинено и следует неправильной политической стратегической линии [Wang Ban, 2011, 107]. Получается, что согласно этому, должны быть задействованы критерии полезности, прагматизма и успешности в потребительском отношении, приносящие к тому же удовлетворение в процессе работы над выбранными произведениями. Поэтому под таким углом зрения нужно рассматривать отбор репертуара с позиции педагога, включать их в учебную деятельность и ориентировать студентов на систему ценностных ориентаций, отраженных в нем, сознательно направляя обучающихся на восприятие явлений, жизненных событий, на понимание и конструирование новой национальной китайской общности современности через использование призмы музыкального материала, созданного как зарубежными, так и китайскими композиторами. На основании этого происходит установка «повышения идейных, морально-нравственных и научно-культурных характеристик нации» [Лу Хуачжао, 2018, 119].

В-седьмых, воспитательное воздействие на личность, привитие эстетических взглядов. В развивающем и быстроменяющемся обществе слова, поступки, этика, выбор музыки учителей, преподавательский стиль влияют на обучающихся и их будущее. Обучение нравственности на основе произведения является более важным, чем просто получение профессии музыканта. Именно педагог с помощью выбранного репертуара становится «инженером человеческой души, беря на себя важную роль по воспитанию талантов для процветания родины», – отмечает Го Юэцян [Кларнетист Го Юэцян..., www].

План КНР до 2049 г, ставящий цели для развития образования в китайском обществе, требует инновационного подхода к модернизации общества, воспитательному процессу. От нравственности педагога, его компетентности в выборе репертуара зависит воспитывающая функция для других. Они, «являясь своего рода воспитательно-нравственной лестницей», через выбранный репертуар выполняют свою функцию по привитию нравственно-эстетических взглядов, тем самым проявляя ответственность за развитие нации [там же].

Заключение

Таким образом, музыкальные произведения, имея в определенной мере воспитательную функцию, инструктируют и направляют студентов к привитию высоких ценностей и идеалов, стремятся повлиять на них и слушателей в духе современности. Исследуя воспитательную коннотацию через музыкальные произведения, следует подчеркнуть, что они помогают студентам прививать ценностные принципы, поведенческие нормы, прививают добро и справедливость, негативно относятся к ассоциативным нормам, помогают найти свою жизненную цель, воспринимать других, давая им оценку и др., т.е. оказывают всестороннее развитие человека. Музыкальный исполнительский репертуар, через музыку, по словам, Лю Цзиня способен «сформировать художественный вкус, ценить прекрасное, понимать и уважать духовное богатство родной страны» [Лю Цзинь, 2010].

Библиография

1. Ди Сяоянь. Важная веха в становлении китайской школы игры на кларнете – запись второго концерта прослушивания китайских произведений для кларнета // Школа музыки Педагогического университета. 2011. № 4. С. 20.
2. Кларнетист Го Юэцян: Наберитесь смелости практиковаться, чтобы иметь высокую степень резонанса с аудиторией. URL: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/350341583>
3. Лу Хуачжао. Педагогические условия развития вокально-исполнительского потенциала Китайских студентов в

- образовательном процессе вуза: дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2018. 194 с.
4. Лю Цзинь. Оперная культура современного Китая: проблема подготовки исполнительских кадров: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2010. 173 с.
 5. Симпозиум по изучению современной китайской музыки. URL: http://2021.contrasts.ccom.edu.cn/semina05_en.html
 6. Wang Ban. Socialist realism // Words and Their Stories: Essays on the Language of the Chinese Revolution. Leiden and Boston: Brill, 2011. P. 101-118.
 7. Elliot D. J. (ed.). Praxial music education: Reflections and dialogues. – Oxford university press, 2009.
 8. Jorgensen E. R. Transforming music education. – Indiana University Press, 2003.
 9. Abrahams F. The application of critical pedagogy to music teaching and learning // Visions of Research in Music Education. – 2005. – Т. 6. – №. 1. – С. 6.
 10. Regelski T. A. Music and Music Education: Theory and praxis for 'making a difference' // Educational Philosophy and Theory. – 2005. – Т. 37. – №. 1. – С. 7-27.

Features of the choice of concert and pedagogical repertoire in the process of formation of the art of playing the clarinet by students from China

Li Cheng

Postgraduate,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgi.ru

Abstract

The issues of choosing a repertoire in the process of becoming a musician always remain one of the most pressing issues of the musical and pedagogical process. The educational repertoire, the concert repertoire, the choice of works, are precisely the internal driving force that allows you to find optimal ways of developing a musician, to outline an individual trajectory for the development of his performing skills, spiritual and moral development. The problem of choosing a repertoire becomes particularly acute in connection with the professional development of young musicians – students from the People's Republic of China. In this situation, the author of the paper concludes that in addition to the traditional ones for domestic music education, a significant number of factors that need to be taken into account in the musical and pedagogical process become relevant: the peculiarities of the mentality of students from China, the absence of a well-established national clarinet school, the specifics of the national repertoire, which includes works by modern Chinese composers. All these things force us to develop certain criteria that will allow us to form the right approach to the formation of the performing skills of clarinetist students from China, to form their professional competencies.

For citation

Li Cheng (2023) Osobennosti vybora kontsertnogo i pedagogicheskogo repertuara v protsesse stanovleniya iskusstva igry na klarnete studentov iz KNR [Features of the choice of concert and pedagogical repertoire in the process of formation of the art of playing the clarinet by students from China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (9A), pp. 325-332. DOI: 10.34670/AR.2023.75.18.045

Keywords

Concert and pedagogical repertoire for clarinet, musical and pedagogical process, students from China, music pedagogy, performing arts.

References

1. *Clarinetist Guo Yueqiang: Have the courage to practice in order to have a high degree of resonance with the audience.* Available at: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/350341583> [Accessed 09/09/2023]
2. Di Xiaoyan (2011) An important milestone in the development of the Chinese school of clarinet playing is the recording of the second concert of listening to Chinese works for clarinet. *School of Music of the Pedagogical University*, 4, p. 20.
3. Liu Jin (2010) *Opernaya kul'tura sovremennogo Kitaya: problema podgotovki ispolnitel'skikh kadrov. Doct. Dis.* [Opera culture of modern China: the problem of training performing personnel. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
4. Lu Huazhao (2018) *Pedagogicheskie usloviya razvitiya vokal'no-ispolnitel'skogo potentsiala Kitaiskikh studentov v obrazovatel'nom protsesse vuza. Doct. Dis.* [Pedagogical conditions for the development of vocal and performing potential of Chinese students in the educational process of a university. Doct. Dis.]. Voronezh.
5. *Symposium on the study of contemporary Chinese music.* Available at: http://2021.contrasts.com.edu.cn/semina05_en.html [Accessed 09/09/2023]
6. Wang Ban (2011) Socialist realism. In: *Words and Their Stories: Essays on the Language of the Chinese Revolution.* Leiden and Boston: Brill.
7. Elliot, D. J. (Ed.). (2009). *Praxial music education: Reflections and dialogues.* Oxford university press.
8. Jorgensen, E. R. (2003). *Transforming music education.* Indiana University Press.
9. Abrahams, F. (2005). The application of critical pedagogy to music teaching and learning. *Visions of Research in Music Education*, 6(1), 6.
10. Regelski, T. A. (2005). Music and Music Education: Theory and praxis for 'making a difference'. *Educational Philosophy and Theory*, 37(1), 7-27.