

УДК 37

О развитии навыков игры в струнных ансамблях в педагогических вузах КНР

Ван Жуйси

Аспирант,
Кафедра музыкального воспитания и образования,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российской Федерации, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 48;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Современное музыкально-педагогическое образование в КНР включает в себя обучение по целому ряду различных музыкальных специальностей: фортепиано, вокал, духовые и струнные инструменты, хоровое пение, общая педагогика и другие. Особое место в этом ряду занимает обучение игре на струнных смычковых инструментах. При этом обучение включает в себя как дальнейшую специализацию в сфере сольного и ансамблевого исполнительского искусства, умение играть в оркестре, так и изучение ряда предметов педагогической и методической направленности. В педагогическом процессе обучения студентов-струнников важное место занимает искусство ансамблевого исполнительства, включающее в себя квартетное исполнительство, игру в камерных ансамблях с участием фортепиано, струнных и смешанных составах и другие дисциплины. Однако в связи с тем, что исполнительство на европейских струнных инструментах до недавнего времени была не очень распространено в Китае, в современных педагогических университетах практически отсутствует как научная литература, посвященная этой теме, так и методические разработки в этой сфере. В связи с этим попытка автора взглянуть на тему ансамблевого исполнительства на струнных смычковых инструментах в педагогических вузах Китая актуальной и значимой.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Жуйси. О развитии навыков игры в струнных ансамблях в педагогических вузах КНР // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 7А. С. 95-101.

Ключевые слова

Ансамблевое исполнительство, струнные ансамбли, музыкально-педагогический процесс, педагогические вузы Китая.

Введение

Музыкальное развитие студентов-музыкантов в педагогических вузах Китая – одна из важнейших задач современного образовательного процесса. Руководители системы образования в КНР убеждены, что музыкант-педагог, закончивший бакалаврскую или магистерскую ступени образования должен обладать всеми необходимыми общепедагогическими и узкопрофессиональными компетенциями. Только в таком случае он может считаться квалифицированным специалистом, способным качественно работать с молодым поколением, способствуя его правильному и разностороннему воспитанию и образованию. Для музыкантов, выбравших европейские струнные смычковые инструменты в качестве основного инструмента для своей дальнейшей деятельности, одной из важнейших дисциплин в деле профессионального становления является ансамблевое исполнительство. Скрипка, альт, виолончель, контрабас, конечно, являются инструментами, для которых написано множество сольных произведений (особенно, для скрипки и виолончели), однако как ансамблевые или оркестровые инструменты они используются значительно чаще. Кроме того, в современном Китае существуют национальные струнные смычковые инструменты, имеющие свою длительную историю и многовековые традиции. Поэтому каждый студент – исполнитель на европейских струнных смычковых инструментах существует в несколько иной музыкальной атмосфере, чем русские или европейские студенты-струнники. Отличия заключаются в музыкальной среде, музыкально-культурном пространстве, в несколько иных традициях ансамблевого исполнительства, которые также необходимо учитывать при построении вузовского воспитательного и образовательного процесса. Это делает актуальным как направление нашего исследования, так и настоящую статью.

Кроме того, сфера классических струнных камерных ансамблей, квартетов в современной музыкальной педагогике Китая практически не исследована. Например, в Центральной национальной библиотеке Пекина мы не обнаружили ни одной монографии, посвященной каметной музыке. Нашли несколько статей китайских авторов, посвященных различным камерным сочинениям Гайдна, И. Брамса, Б. Бартока и всего одна статья, посвященная педагогическим аспектам работы с камерными ансамблями: Сон Конгни Среди российских источников мы обнаружили небольшое количество работ китайских исследователей, посвященных этой теме. В России это Сяо Цяосун, Чан Шиюй, Чжан Кайлинь, Му Цюаньчжи. Однако, это все музыковедческие, а не музыкально-педагогические исследования.

Основное содержание

В большинстве китайских педагогических вузов студенты-струнники обладают минимальным опытом ансамблевого исполнительства или не имеют его совсем. В лучшем случае, как показывают наши наблюдения, молодые музыканты исполняли дуэты для двух скрипок или реже скрипки и альты (виолончели). В большинстве случаев они практически совсем не имели опыта квартетного исполнительства. Поэтому при обучении студентов-бакалавров основам ансамблевого музицирования приходится начинать с самых азов.

Необходимо отметить, что совместное исполнительство предоставляет молодым музыкантам, не только новые музыкальные ощущения и впечатления, но и способствует усвоению знаний, умений и навыков приобретенных ранее в классе специального инструмента.

Поэтому на начальных этапах особенно важно, чтобы групповые занятия пробуждали у студентов желание к освоению новых музыкальных произведений, стремление к расширению своих профессиональных возможностей, приобретению новых профессиональных качеств и компетенций.

Важной составляющей успешной ансамблевой работы является осознание чувства долга перед коллегами по ансамблю за результат совместного творчества и представление его публике. Конечно, китайские студенты обладают высоким чувством коллективизма, что, в целом, свойственно представителям китайской нации. Однако взгляд на совместную профессиональную музыкальную деятельность должна проявляться абсолютно органично при грамотном педагогическом руководстве. Потому что ансамбль – это не просто совместное исполнение по принципу «вместе начали – вместе закончили», а живой организм, в котором есть множество оттенков ансамблевого взаимодействия, взаимосвязи и взаимозависимости. Благодаря тщательному и точному руководству ансамблем постепенно формируется осознание исполняемых произведений, а искреннее желание добиться ансамблевого единства порождает обстановку коллективного творческого энтузиазма, которая крайне важна как для «обычных» уроков по ансамблевому искусству, так и концертных выступлений. Поэтому педагог, раскрывая «тайны» совместной музыкальной деятельности у студентов-струнников, начинающих свой путь в этой сфере, формирует у них групповую художественную и исполнительскую самодисциплину, создает базис знаний, умений, профессиональных способностей и мастерства, которые будут очень полезными в будущей творческой карьере.

Способность исполнять вместе с другими музыкантами в большом ансамбле (квартет, квинтет, секстет) или в небольшом коллективе (дуэт, трио) является очень важной для дальнейшего успешного обучения в классах камерного ансамбля своего педагогического университета, а также позволяет по окончании высшего учебного заведения остаться в сфере музыкального исполнительства и вместе со своими коллегами-друзьями сохраниться как концертирующий коллектив или создать новый, показывая своим ученикам эталон приверженности своему делу и верность исполнительским традициям. Иногда возникает парадоксальная ситуация: талантливый музыкант, обладающий превосходными навыками игры на своем музыкальном инструменте и победивший на вступительных испытаниях своих конкурентов, становится абсолютно некомпетентным участником камерного ансамбля, становится «грузом» для профессиональной группы. Разумеется, большое значение имеет и природные данные музыканта, и особенности его характера. Однако часто более «средние» способности музыканта при игре в ансамбле могут улучшаться, если сосредоточенно работать над их совершенствованием. А «выдающиеся солисты», которые не хотят продолжить свое музыкальное развитие в жанре ансамбля, постепенно теряют свой первоначальный «блеск» и медленно угасают как музыканты-профессионалы.

Занятия в классе ансамбля в педагогическом вузе включают в себя не только совместные встречи с преподавателем для совместного изучения и исполнения произведений, которые выбираются в начале семестра. С одной стороны, необходимо иметь достаточную техническую оснащенность, свободное владение своей ансамблевой партией, без которой ансамблевое исполнительство не имеет смысла, однако многократное совместное исполнение произведения даже с тщательно подготовленными и профессионально выученными партиями не обеспечивает автоматически решения специфических ансамблевых задач. С другой стороны, необходимо точно передать содержание музыкального текста, учитывая все детали, указанные автором или

преподавателем-руководителем ансамбля, такие как штрихи, динамические оттенки, изменения темпоритма, которые при этом должны сочетаться с ощущением единого для всех участников «исполнительского дыхания». Это чувство, понимание того, что все члены ансамбля находятся в одном музыкально-эмоциональном поле, хотя каждый выполняет свою функцию, имеет свой голос, вероятно, самое главное и значительное для любого музыканта-ансамблиста. Вот почему специализированная игра в ансамбле, обучение основам совместного исполнения музыки, как одному из жанров музыкального искусства, музыкальной культуры столь значимо для студентов-струнников, обучающихся в педагогических вузах Китая

На занятиях по камерному ансамблю студенты-струнники осваивают умение различать свой голос, голоса коллег – других участников ансамбля и совместное звучание коллектива в целом. Они осваивают искусство гармоничного включения себя в общее звучание коллектива, иногда сливаясь с ним, иногда выходя «на первый план», следуя художественной интерпретации и логике музыкального произведения. Одной из характерных черт коллективного исполнения является то, что музыканты с разными степенями музыкального мастерства и профессиональной подготовки соединяются в единую исполнительскую структуру, единый исполнительский организм.

Основными обязанностями преподавателя – руководителя камерного ансамбля являются:

- формирование осознанной творческой самодисциплины студентов – участников ансамбля;
- развитие возвышенных художественных взглядов и предпочтений;
- воспитание уважения к музыкальным творениям разных народов и эпох;
- открытие художественной глубины изучаемых произведений отечественных и иностранных произведений прошлого и современности.

При работе со студентами-струнниками, особенно с начинающими ансамблистами преподаватель в любом педагогическом вузе не должен полагаться на то, что выбранные партитуры идеально подходят для занятий со студентами. Каждый ансамбль – это коллектив различных исполнителей, обладающих своим внутренним миром, своими знаниями, умениями и навыками как в своем сольном владении выбранным инструментом, так и в навыке ансамблевого исполнительства. Необходимо понимать, что не каждое редакторское указание может совпадать с преподавательским его пониманием и возможностями ансамбля. Тщательная проработка штрихов, динамических оттенков, аппликатуры во всех партиях, требованиях стиля – вот задачи подготовительного периода при работе со струнным ансамблем.

В процессе предварительной работы с ансамблем преподаватель – руководитель ансамбля проводит индивидуальные собеседования со всеми участниками, подготавливая их к ансамблевой деятельности. Тщательные индивидуальные усилия каждого исполнителя-ансамблиста, направленные на освоение и закрепление основных навыков и умений коллективного исполнения, необходимы даже при работе с достаточно продвинутыми студентами-струнниками. Обычно, студенты средних и старшего курсов к концу полугодия полностью подготовлены к публичному выступлению. Студенты, которые только начали обретать навыки совместного исполнения в камерном ансамбле, крайне редко имеют возможность продемонстрировать свои навыки в течение первого полугодия. Поэтому в начале совместной ансамблевой деятельности стоит сосредоточиться на групповых классных занятиях, а не публичных выступлениях. Повышенная тревожность и ощущение разочарования, которое может вызвать «сырое» выступление, замедлят в будущем прогресс в работе камерного

ансамбля на будущих стадиях. Психологическое состояние студентов, которые только начали ощущать себя камерными музыкантами, крайне уязвимо и пережитое разочарования способно на долгое время омрачить удовольствие от совместного ансамблевого исполнительства. Таким образом важно иметь значительный резерв стабильности при подготовке выступления «начинающих» ансамблей. И хотя китайские студенты в большинстве своем редко открыто проявляют свои чувства, они в душе очень чуткие и глубоко ранимые. Особенно это касается музыкантов-струнников, начинающих свою профессиональную деятельность как музыканты=ансамблисты в камерных ансамблях.

Заключение

Таким образом, обучение студентов-струнников игре в камерных ансамблях в китайский педагогических вузах с одной стороны, подчиняется общим принципам работы со студентами в высшей школе и в игре в камерных ансамблях, с другой подчиняется специфике контингента, обладающего не столь ярко выраженными исполнительскими способностями, как студенты исполнительских вузов (консерваторий, например), но обладающих не меньшим желанием овладеть новой для себя сферой инструментального исполнительства и в дальнейшем передать это свою любовь к ансамблевому исполнительству своим ученикам.

Библиография

1. Му Цюаньжи. Становление и развитие скрипичного искусства в Китае: образование, исполнительство, национальный репертуар : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Му Цюаньжи; [Место защиты: Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки]. - Нижний Новгород, 2018. - 22 с
2. Сон Кангни. Краткое обсуждение траектории развития классической камерной музыки на примере струнного квартета// база данных: <url>-Полнотекстовая база данных китайских академических журналов / Weipu Chinese Science and Technology Journals Database. - Дата публикации: 2015. - ISSN: 1810-2980 //宋康妮.浅谈古典室内乐发展轨迹——以弦乐四重奏为例 //知网-中国学术期刊全文数据库 / 维普中文科技期刊数据库. -出版发行时间: 2015. - ISSN : 1810-2980
3. Сяо Цяосун. Большой фортепианный камерно-инструментальный ансамбль в китайской музыке : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 5.10.3. / Сяо Цяосун; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» ; Диссовет Д 210.030.XX (23.2.011.01)]. - Нижний Новгород, 2024. - 26 с.
4. Чан Шиюй. Стилистические черты камерно-инструментальных ансамблей с участием фортепиано в творчестве Ф. Мендельсона: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 5.10.3. / Чан Шиюй; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» ; Диссовет 33.2.018.07 (33.2.018.07)]. - Санкт-Петербург, 2023. - 22 с.
5. Чжан Кайлинь. Индивидуальность скрипичных и альтовых сочинений Сергея Слонимского: стиль, язык, исполнительская интерпретация: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Чжан Кайлинь; [Место защиты: ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»]. - Москва, 2022. - 27 с.
6. Li R. Chinese folk music: Study and dissemination through online learning courses //Education and Information Technologies. – 2022. – Т. 27. – №. 7. – С. 8997-9013.
7. Yang Y., Welch G. A systematic literature review of Chinese music education studies during 2007 to 2019 //International Journal of Music Education. – 2023. – Т. 41. – №. 2. – С. 175-198.
8. Chen Z. R. The Western flute in China: History, pedagogy, and new trends. – University of Washington, 2009.
9. Kuo-Huang H., Gray J. The modern Chinese orchestra //Asian Music. – 1979. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-43.
10. Huang H., Thibodeaux T. Teaching piano in China: Building transcultural and transhistorical bridges through music education //International Research in Higher Education. – 2016. – Т. 1. – №. 2. – С. 25-33.

On the development of playing skills in string ensembles in pedagogical universities of the People's Republic of China

Wang Ruixi

Graduate student,
Department of Musical Education and Training,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

Modern musical and pedagogical education in the People's Republic of China includes training in a number of different musical specialties: piano, vocals, wind and string instruments, choral singing, general pedagogy and others. A special place in this series is occupied by learning to play stringed bowed instruments. At the same time, the training includes both further specialization in the field of solo and ensemble performing arts, the ability to play in an orchestra, and the study of a number of pedagogical and methodological subjects. In the pedagogical process of teaching string students, an important place is occupied by the art of ensemble performance, which includes quartet performance, playing in chamber ensembles with piano, strings and mixed compositions, and other disciplines. However, due to the fact that performing on European stringed instruments was not very common in China until recently, modern pedagogical universities practically lack both scientific literature on this topic and methodological developments in this area. In this regard, the author's attempt to look at the topic of ensemble performance on stringed bowed instruments in pedagogical universities in China is relevant and significant.

For citation

Wang Ruixi (2024) O razvitii navykov igry v strunnykh ansamblyakh v pedagogicheskikh vuzakh KNR [On the development of playing skills in string ensembles in pedagogical universities of the People's Republic of China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (7A), pp. 95-101.

Keywords

Ensemble performance, string ensembles, musical and pedagogical process, pedagogical universities in China.

References

1. Mu, Q. (2018). "The formation and development of violin art in China: Education, performance, national repertoire": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka]. Nizhny Novgorod: 22 p.
2. Song, K. (2015). "A brief discussion on the trajectory of classical chamber music development using the string quartet as an example." Retrieved from <url> - Full-text database of Chinese academic journals / Weipu Chinese Science and Technology Journals Database.
3. Xiao, Q. (2024). "Large piano chamber-instrumental ensemble in Chinese music": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 5.10.3 [Defense location: Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka; Dissertation Council D 210.030.XX (23.2.011.01)]. Nizhny Novgorod: 26 p.

4. Chang, S. (2023). "Stylistic features of chamber-instrumental ensembles involving piano in the works of F. Mendelssohn": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 5.10.3 [Defense location: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.018.07 (33.2.018.07)]. Saint Petersburg: 22 p.
5. Zhang, K. (2022). "The individuality of violin and viola compositions by Sergey Slonimsky: Style, language, performance interpretation": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: Magnitogorsk State Conservatory (Academy) named after M.I. Glinka]. Moscow: 27 p.
6. Li, R. (2022). "Chinese folk music: Study and dissemination through online learning courses." *Education and Information Technologies*, 27(7), 8997-9013.
7. Yang, Y., Welch, G. (2023). "A systematic literature review of Chinese music education studies during 2007 to 2019." *International Journal of Music Education*, 41(2), 175-198.
8. Chen, Z. R. (2009). "The Western flute in China: History, pedagogy, and new trends." University of Washington.
9. Kuo-Huang, H., Gray, J. (1979). "The modern Chinese orchestra." *Asian Music*, 11(1), 1-43.
10. Huang, H., Thibodeaux, T. (2016). "Teaching piano in China: Building transcultural and transhistorical bridges through music education." *International Research in Higher Education*, 1(2), 25-33.