

УДК 37

К вопросу о процессе становления фортепианной исполнительской культуры китайских студентов-пианистов в вузах Китая

Ван Цзежуй

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

Щирин Дмитрий Валентинович

Доктор педагогических наук, профессор,
завкафедрой фортепиано,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российской Федерации, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 48;
завкафедрой фортепиано,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Искусство фортепианного исполнительства и его взаимосвязь с фортепианной педагогикой – это многоуровневый и многоаспектный процесс, отличающийся своими особенностями в каждое конкретное время и каждой конкретной стране. Соединение общих закономерностей и особенностей, присущих только Китаю отличает и китайское исполнительское искусство и музыкальную педагогику. Выявление таких особенностей, поиск путей, которые смогут вывести современную фортепианную китайскую педагогику на новый уровень, ориентировать ее на более высокий уровень исполнительской музыкальной культуры, соединив при этом интенсивный и экстенсивный пути развития студентов-пианистов в высших школах КНР – цель всего исследования и данной статьи. Одно из важнейших мест в вырабатываемой автором концептуальной модели занимает фортепианный репертуар. Благодаря соединению произведений китайских композиторов, написанных на народные темы, но с использованием европейских композиционных техник можно постараться найти баланс между восточной и западной философскими концепциями создания и исполнения музыки и их проявлениями в исполнительском искусстве китайских студентов-пианистов.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Цзежуй, Щирин Д.В. К вопросу о процессе становления фортепианной исполнительской культуры китайских студентов-пианистов в вузах Китая // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 7А. С. 102-108.

Ключевые слова

Исполнительское искусство, фортепианная педагогика, музыкально-педагогический процесс.

Введение

Китайское фортепианное исполнительское искусство и педагогика не обладают столь долгой историей и традициями как европейское или русское фортепианное исполнительство. Кроме того, оно обладает специфичностью и особенностями становления, которые были обусловлены особенностями исторического развития страны и религиозно-философским мышлением. Тем не менее за достаточно краткий период своего развития некоторые китайские пианисты-исполнители достигли вершин мирового признания. Это такие музыканты как Ланг Ланг, Фоу Цонг, Юджа Ванг и другие. Однако в теоретическом плане многие понятия в фортепианной педагогике еще или не разработаны, или недостаточно разработаны применительно к особенностям развития китайской пианистической школы. Хотя исследования особенностей и специфики развития китайской фортепианной школы ведутся очень интенсивно : Лу Юань, Лю Сыхань, Ню Яцян, Су Цзюнь, Хань Мо, Чжан Сяоцзя и другими

Одним из важнейших понятий, которые необходимо уточнить – это «исполнительская культура» применительно, естественно к процессу игры на фортепиано, выработке педагогических методов ее совершенствования, определения учебного и концертного репертуара, который максимально способствовал бы формированию исполнительской фортепианной культуры молодых китайских пианистов.

Значимость этого вопроса обусловлена интересом китайских педагогов и исследователей к фортепианной педагогике и их ограниченными на сегодняшний день, знаниями в этой области.

Основное содержание

К середине XX – XXI столетия становится очевидным существование противоречия между технической оснащенностью исполнителей и и уровнем их осмысления исполняемого музыкального материала. В современных условиях музыкальное мышление китайских студентов-исполнителей и их более старших коллег во многом основывается на философии древнего Китая. Это происходит при объединении национальных музыкальных традиций в области восприятия интонации, мелодии, ритма и европейские подходы к музыкальному исполнительству. Исследование этой проблемы было предметом трудов основоположников китайской фортепианной исполнительской школы таких как Дин Шандэ, Ли Сяньмин и другие. Получило распространение учение китайских философов о «Игре И-Цзин» («易经游戏»). В фортепианном исполнительстве данный принцип выражается через взаимосвязь между реализацией и глубинной сущностью музыкального сочинения. Современная тенденция о приоритете технического совершенства, по сути противоречит китайской философской доктрине о важности выявления красоты окружающего мира посредством изящества

музыкальной интерпретации в соответствии с концепцией «гармоничного вселенского порядка». Изучение и исполнение фортепианной музыки должно основываться на принципах китайской мудрости, предполагая ассоциативность образного строя произведения и его связи между музыкально-художественными элементами. При исполнении европейской и русской музыки пианист-исполнитель также должен находить баланс между эмоциональностью и гармоничностью, порывистостью и ясностью. Это должно касаться и каждого отдельного исполняемого музыкального произведения, и построения всей программы. Поэтому вопрос осмысления и подбора репертуара оказывается крайне важным как для молодых студентов-пианистов, так и для исследований и методических разработок современной китайской фортепианной педагогики.

В соответствии с учением Конфуция, человек обязан контролировать свои чувства. Отсюда возникает необходимость точности фортепианной игры, строгости посадки, неподвижности тела, стремление к передаче глубинного смысла композиции при минимуме внешних проявлений. Считается, что такое исполнение представляет собой выражение энергии Ци («氣»), которая, согласно восточным принципам, рассматривается как проявление духовного начала. Однако, большинство китайских пианистов, особенно студентов высших школ не достигают ни европейской (или русской) эмоциональной насыщенности, ни китайской мудрой гармоничности. Нельзя назвать это удивительным, так как китайская фортепианная школа, как культурное явление, находится в стадии становления, накопления и осмысления поступающей извне информации, адаптации к современным тенденциям развития пианистического искусства и музыкальной культуры в целом.

Одним из основополагающих принципов развития музыкальной и, в частности, фортепианной культуры является взаимосвязь с национальными традициями. Народное искусство вдохновляло как композиторов, так и музыкантов-исполнителей. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, большое число китайской фортепианной литературы основано на народных мотивах народа хань, который является коренным населением, самой большой этнической группой КНР. Это особенно заметно в творчестве таких авторов как Дин Шандэ, Ван Ли Сань, Чу Вэй, Тан Дун и других.

Особенности китайской фортепианной музыки этого и следующих периодов можно проиллюстрировать на примере популярной пьесы Хэ Лутин «Малая флейта пастушка» 《牧童短笛》, которое принесло ему национальную известность:

- в основе лежит пентатоника, характерная для народных мелодий;
- присутствует особый метод расширения фраз, применяемый в традиционной инструментальной музыке;
- использованы народные танцевальные ритмы;
- соединены пентатоника и элементы европейского мажоро-минора;
- сочетание традиционных мелодий и элементов европейской имитационной полифонии.

В КНР существует большое количество разнообразных этнических групп, каждая из которых имеет свои национальные мелодии. Китайские композиторы нередко применяют метод цитирования фольклорных мелодий или полностью их интегрируют в новые масштабные произведения. Например, Концерт для фортепиано с оркестром «Желтая река» (композитор Инь Чэнцзун) вдохновлен традиционными напевами лодочников. А сочинение Лю Фуан «Фонарь для сбора чая и летающие мотыльки» включает в себя переработку мелодии традиционного хореографического произведения «Фонарь для сбора чая» и множество других национальных мелодий.

После 1980-х годов XX столетия творения китайских авторов для фортепиано развиваются в новых стилях и направлениях. Основной характеристикой данного этапа является уменьшение копирования чужого стиля и развитие собственной композиторской индивидуальности. Это сказывается и на осмыслении вопросов становления пианистической исполнительской культуры и путей ее формирования.

В современном Китае происходит обновление образовательной системы, и, в частности сферы фортепианной педагогики и ее направленности на процесс формирования исполнительской культуры. Это стимулирует китайских ученых разрабатывать инновационные подходы к организации учебных программ для различных типов обучения и возрастных групп учащихся. Идет поиск новых методов и форм, способных вобрать в себя лучшие европейские и русские методы фортепианной педагогики, соединив их с особенностями китайского менталитета и современной культурной среды и образовательной ситуации. К сожалению, сегодня в КНР актуальная концепция всестороннего образования пренебрегает развитием духовных способностей учащихся, которое должно быть чуть ли не основополагающим элементом самого процесса обучения.

В сложившейся ситуации мы предлагаем интегративный подход к процессу становления исполнительской культуры студентов-пианистов в вузах Китая.

Интегративный подход к процессу становления исполнительской культуры в классе фортепиано музыкальных вузов КНР обладает своими способами его осуществления:

- создание самостоятельного учебного курса «формирование фортепианной исполнительской культуры в вузах Китая» — самостоятельной научной и учебной дисциплины со своим предметом изучения, включающая в себя комплекс элементов разных дисциплин (таких как методика преподавания фортепиано, история фортепианного искусства и др.).
- Применение особого интегрированного типа занятий, которые объединяют в себе обучение одновременно по разным научным дисциплинам при изучении одного понятия или темы (то есть интеграция различных учебных курсов и видов деятельности).
- Интегрированные внеурочные мероприятия (например, музыкальные интеллектуальные игры, позволяющие по-другому относиться к пониманию исполнительской культуры игры на рояле).
- Интегрированный подход к изучаемому и исполняемому фортепианному репертуару, который позволит развить гармоничное сосуществование европейской (и русской в том числе) и китайской философско-эстетической концепций музыкального исполнительства

Кроме этого, интегративный метод обучения больше всего стимулирует развитие независимости мышления и любознательности, способствует усилению умственных функций и объединению различных концепций и навыков в рамках разных областей деятельности.

Второй аспект комплексного метода заключается в формировании у индивида всесторонних знаний о реальности и применении их к изучению темы интеграции в процессе развития исполнительского искусства на фортепиано в музыкальных учебных заведениях Китая. Воплощение этого вопроса в реальности обладает особым уровнем трудностей. В Китае сегодня применяется концепция «мягкого влияния» для решения как глобальных, так и внутренних задач, основываясь на необходимости учитывать позиции всех сторон, вовлеченных в исследуемый процесс. Этот подход направлен на то, чтобы обеспечить осведомленность и добровольную поддержку со стороны всех вовлеченных лиц по поводу выполнения конкретных

задач. Если речь идет об укреплении исполнительского искусства в области фортепиано в музыкальных учебных заведениях Китая на основе оригинальных сочинений, основанных на народной тематике, тогда мы автоматически расширяем и сам термин «исполнительское искусство», поскольку китайские традиции исполнения фортепианных произведений существенно отличаются от европейских, что приводит к значительному расширению стандартного репертуара, используемых методов и принципов его интерпретации в китайских музыкальных учебных заведениях. Китайскому коллективному духу трудно примириться с резким ростом индивидуалистических тенденций. В Китае традиционно сложилось нежелание следовать застывшим правилам: вместо этого они сосредоточены на поддержании собственных культурных основополагающих ценностей. Однако, «индивид в Китае не отвергает свои личные интересы ради интересов абстрактного общества, выходящей за рамки его ближнего круга» [Сухомлинова, 2018].

С этой же меркой «ближний - не ближний круг» студенты подходят к своему учебному репертуару и потому нам приходилось выполнять целый ряд мероприятий по включению в педагогический процесс предлагаемой нами методики «Становление исполнительской культуры в классе фортепиано музыкальных вузов КНР на основе авторских произведений на народные темы».

Заключение

Таким образом, процесс формирования культуры фортепианного исполнительства студентов-пианистов в современных китайских высших школах – тема в высшей степени актуальная и интересная, требующая своего дальнейшего развития и разработки и отвечающая потребностям развития музыкальной педагогики и музыкальной культуры КНР.

Библиография

1. Лу, Юань. Педагогические принципы выдающихся представителей российской фортепианной школы XX века в профессиональной подготовке китайских пианистов : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.7. / Лу Юань; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» ; Диссовет 33.2.013.06 (Д 212.154.13)]. - Москва, 2024. - 24 с
2. Лю Сыхань. Реализация идей Ленинградской фортепианной школы XX века в образовательных организациях КНР различных типов : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. / Лю Сыхань; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» ; Диссовет 33.2.018.06 (Д 212.199.39)]. - Санкт-Петербург, 2024. - 26 с
3. Ню Яцян. Фортепианная педагогика России и Китая: интегративный подход : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Ню Яцян; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2009. - 21 с.
4. Сухомлинова В. В. Альтернативный коллективизм: глубинные характеристики традиционного китайского общества //Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2018. № 9(95) С. 93-99. ISSN 2618-9690.
5. Су Цзюнь. Интеграция современных методов российской фортепианной педагогики в образовательный процесс музыкальных учебных заведений КНР : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. / Су Цзюнь; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» ; Диссовет 33.2.018.06 (Д 212.199.39)]. - Санкт-Петербург, 2024. - 24 с
6. Хань Мо. Традиции российской фортепианной педагогики в контексте совершенствования профессиональной подготовки китайских учащихся-пианистов : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Хань Мо; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2019. - 23 с.
7. Чжан Сяоцзя. Реализация теории и практики российской фортепианной педагогики в музыкальных школах Китая : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. / Чжан Сяоцзя; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» ; Диссовет 33.2.018.06 (Д 212.199.39)]. - Санкт-Петербург, 2023. - 24 с

On the issue of the process of formation of the piano performing culture of Chinese piano students in Chinese universities

Wang Jierui

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

Dmitrii V. Shchirin

Doctor of Pedagogy, Professor,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
Head of Piano Department,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

The art of piano performance and its relationship with piano pedagogy is a multi-level and multidimensional process, characterized by its own characteristics at each specific time and in each specific country. The combination of common patterns and features unique to China distinguishes both Chinese performing arts and musical pedagogy. The identification of such features, the search for ways that can bring modern Chinese piano pedagogy to a new level, orient it to a higher level of performing musical culture, while combining intensive and extensive ways of developing piano students in higher schools of the People's Republic of China is the purpose of the entire study and this article. One of the most important places in the conceptual model developed by the author is occupied by the piano repertoire. By combining works by Chinese composers written on folk themes, but using European compositional techniques, one can try to find a balance between Eastern and Western philosophical concepts of music creation and performance and their manifestations in the performing arts of Chinese piano students.

For citation

Wang Jierui, Shchirin D.V. (2024) K voprosu o protsesse stanovleniya fortepiannoi ispolnitel'skoi kultury kitaiskikh studentov-pianistov v vuzakh Kitaya [On the issue of the process of formation of the piano performing culture of Chinese piano students in Chinese universities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (7A), pp. 102-108.

Keywords

Performing arts, piano pedagogy, musical and pedagogical process.

References

1. Lu, Y. (2024). "Pedagogical principles of outstanding representatives of the Russian piano school of the 20th century in the professional training of Chinese pianists" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.7). [Defense location: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow Pedagogical State University"; Dissertation Council 33.2.013.06 (D 212.154.13)]. Moscow: 24 p.
2. Liu, S. (2024). "Implementation of the ideas of the Leningrad piano school of the 20th century in educational organizations of various types in the People's Republic of China" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "A.I. Herzen Russian State Pedagogical University"; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 26 p.
3. Niu, Y. (2009). "Piano pedagogy of Russia and China: An integrative approach" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 13.00.08). [Defense location: Moscow State Pedagogical University]. Moscow: 21 p.
4. Sukhomlinova, V. V. (2018). "Alternative collectivism: Deep characteristics of traditional Chinese society." Manuscript, 9(95), 93-99. Tambov: Gramota. ISSN 2618-9690.
5. Su, J. (2024). "Integration of modern methods of Russian piano pedagogy into the educational process of music educational institutions in the People's Republic of China" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "A.I. Herzen Russian State Pedagogical University"; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 24 p.
6. Han, M. (2019). "Traditions of Russian piano pedagogy in the context of improving the professional training of Chinese piano students" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 13.00.02). [Defense location: Moscow State Pedagogical University]. Moscow: 23 p.
7. Zhang, X. (2023). "Implementation of the theory and practice of Russian piano pedagogy in music schools in China" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "A.I. Herzen Russian State Pedagogical University"; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 24 p.