

УДК 37

О создании музыкального пространства урока в классе фортепиано в КНР

Ли Мэньян

Аспирант,
Кафедра фортепиано факультет искусств,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2-4;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Вопросы поиска оптимальных путей развития учащихся-пианистов, как и студентов - пианистов в классе фортепиано средних или высших учебных заведений остаются наиболее актуальными в современной музыкальной педагогике разных стран. Не меньшее значение приобретают они и в современном образовательном процессе в Китайской Народной Республике. Изучая и анализируя достижения разных стран в соответствии с указаниями Правительства КНР, молодые китайские пианисты-исследователи вырабатывают свой собственный взгляд на музыкальную культуру зарубежных стран и создают такие методы его освоения, которые принесли бы максимум пользы музыкально-образовательному процессу своей страны и обогатили бы педагогические методики и технологии в классе фортепиано. Ознакомление, восприятие и освоение музыкально-культурных явлений других стран требует новых способов преподнесения музыкального материала, способствующего формированию поликультурного мышления обучающихся, научению воспринимать особенности духовной атмосферы композиторов, чье творчество изучается в классе фортепиано, их места и роли в культурно-историческом процессе развития, становления и смены музыкальных стилей и направлений. Проблеме поиска методов, облегчающих развитие учеников в классе фортепиано, посвящена настоящая статья.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Мэньян. О создании музыкального пространства урока в классе фортепиано в КНР // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 7А. С. 109-115.

Ключевые слова

Класс фортепиано, музыкально-педагогический процесс, русская музыка, китайские обучающиеся.

Введение

Одним из важнейших условий воспитания как музыканта-профессионала, так и любителя музыки – это хорошо подобранный репертуар. Репертуар должен быть развивающим и основываться на высоких образцах музыкальной культуры. Желательно меньше изучать с учеником «вторичный» репертуар (дидактические малохудожественные пьесы, которые сочинены специально в педагогических целях), а проходить оригинальные произведения выдающихся композиторов по следующим причинам.

Проблемам выбора и изучения фортепианного репертуара посвящено огромное количество статей как российских, так и китайских авторов. Помимо таких корифеев российской музыкальной педагогики как Г.Г. Нейгауз, С. И. Савшинский уделявших огромное внимание выбору репертуара, молодые российские фортепианные педагоги Д. И. Баязитова, Р. М. Байкиева, П. В. Рокицкая, а также китайские педагоги-исследователи Чжан Липин, Цзоу Яньсян, Ван Цзин, Дин, И., Кан Юньюй и другие уделяли огромное внимание проблемам выбора и работы с фортепианным репертуаром

Во-первых, музыкальное произведение – это, прежде всего, проекция личности самого автора. Композитор запечатлел себя самого в своей музыке, и желательно, чтобы ребенок общался со значительной личностью. Во-вторых, как правило, выдающиеся композиторы являются создателями стилистически определенной музыки. Она выражает не только их собственный стиль, но и стиль, направление эпохи. Обучая ребенка на стилистически определенной музыке, в которой ярко выражены черты этого стиля, мы тем самым воспитываем в нем чуткость, способность понимать другого (другого человека, другой народ, другую эпоху), то есть чувство эмпатии.

Музыкальная чуткость и чувство стиля - это также проявления эмпатии уже в музыкальной деятельности слушателей-исполнителей. Это есть воспитание не только музыкальной культуры, но и культуры общечеловеческой.

Основное содержание

Русская музыкальная классика — это, прежде всего, сочинения оперные и симфонические. Расцвет фортепианной музыки в России пришелся на рубеж XIX - XX вв. и представлен такими выдающимися композиторами, как Скрябин, Прокофьев, Рахманинов. Между тем предшествующие композиторы, например, представители Могучей кучки, - это те русские композиторы, творчество которых приобрело мировое значение. Они мало представлены собственно в фортепианной музыке. Как правило, в сочинениях композиторов-классиков ставятся серьезные художественные задачи, вводить в которые желательно с раннего возраста. Тем ценнее их произведения для изучения в педагогической практике, в частности сочинения А. П. Бородина.

Однако в современной китайской педагогике, как в музыкальных школах, так и в высших учебных заведениях существует некоторая недостаточность развития музыкального кругозора учеников – студентов. Мы убеждены в необходимости развития музыкального интереса к музыкальному искусству, фортепианному искусству, в частности, и поиску новых методик, способных приносить свою пользу как на уровне музыкальных школ, так и на уровне высшей школы. Необходимость развития увлеченности классическим фортепианным искусством, повышение мотивированности в занятиях игре на фортепиано, творческое развитие студентов

и недостаточность внимания современных методик, по которым работают большинство китайских фортепианных педагогов формируют основное противоречие, которые мы стремимся обозначить в данной работе и рассмотреть возможные пути его разрешения.

Мы предполагаем, что поиск новых методов и форм работы, способствующих разрешению названного противоречия во многом связан с освоением главных сфер фортепианного репертуара, облеченных в новые формы их освоения.

Важным элементом музыкального искусства является музыкальное восприятие. Музыка вне восприятия не существует, потому что она является основным и необходимым элементом в изучении, познании музыки. На этом чувстве базируется музыкально-исполнительская деятельность, педагогическая, музыковедческая и музыкально-педагогическая работа, а также слушательская.

Музыка – это живое искусство, которое возникает и живет благодаря единению всех видов творчества. Они общаются через музыкальную форму, потому что вне музыкальных образов музыкальное искусство не может существовать. Согласно мнению исследователей, возможно, под влиянием музыкальных впечатлений или творческого воображения композитор формирует в своем сознании музыкальный образ и затем воплощает его в музыкальной форме.

Образно-образное мышление является одним из наиболее важных видов мышления наряду с наглядным и логическим, а также вместе с словесным и логическим. Образы представляют собой важнейший продукт образной деятельности и являются основой для его развития. Образное мышление часто рассматривается в психологии как особая функция, которая называется воображением.

Воображение ученика, студента – это процесс, связанный с формированием новых представлений (образов) на основе ранее полученных впечатлений и представлений. В любом виде человеческой деятельности необходимо воображение, особенно в музыке и музыкальном образе.

Опыт крупных музыкантов-пианистов свидетельствует о том, что первая встреча с этим произведением является важным творческим импульсом для его дальнейшего усвоения, так как при этом закладываются основы будущей трактовки образов и тем, полифонических и гармонических разрезов музыкальной ткани, ритма и темпа исполнения.

В музыкальных школах педагоги подчеркивают, что первое знакомство с музыкой для учеников младших классов происходит по-особому. В песнях и танцах, связанных с миром природы или детского творчества, ученик может найти сюжеты из детской жизни. «Он угадывает характер музыки в самых запоминающихся сценах». Практически аналогично происходит знакомство с новыми музыкальными произведениями у студентов-пианистов в высшей школе.

При изучении нотного текста выстраивается ряд образных ассоциаций, связей с различными жанрами и спецификой их применения и исполнения, затем происходит знакомство с другими произведениями этого же автора или другими исполнениями заданного произведения.

После этого перед молодыми пианистами ставится задача тщательного анализа текста и дальнейшего его изучения. В процессе изучения музыкального языка пьесы обучающемуся необходимо разобраться в ее музыкальном языке, а также в том, что оно содержит в себе – объективное и субъективное, то есть то, что содержится в самой музыке.

Согласно современным исследованиям, ученикам как в музыкальных школах, так и в вузах, не имеющим достаточного музыкального опыта, субъективное восприятие музыки не всегда соответствует самой музыке, особенностям средств музыкальной выразительности,

музыкального языка произведения. Для учащихся очень важно научиться понимать, что в музыке объективно, а чего на самом деле не существует; что из этого «своего» обусловлено самими композиторами, и что является произвольной выдумкой.

Задача педагога заключается в том, чтобы музыкальная классика затронула самые глубинные струны сердца и души молодого музыканта, стала доступной и понятной.

Безусловно, развитие художественного мышления необходимо для того, чтобы учащийся мог по-другому взглянуть на мир и его явления в целом, а также глубже ощутить своё внутреннее пространство.

Общие законы музыки включают в себя ритм, мелодию, гармонию, форму, оркестровку и множество других аспектов, связанных с общим представлением о том, что это такое. В процессе освоения этих законов ребенок переходит от частного к общему, изучая конкретные произведения и их авторов, и его ведет по этому этапу преподаватель музыки. В этом месте уместно вспомнить заветное высказывание величайших музыкантов: сначала нужно сделать ребенка музыкантом и только после этого посадить его за инструмент.

На протяжении многих лет великому российскому пианисту А. Г. Рубинштейну, основателю Санкт-Петербургской консерватории удавалось успешно выступать на всех концертах, даже в тех случаях, когда его игра была с помарками, и они были очень заметны. Другой пианист также участвовал в концертах, но его игра была не столь успешна, хотя и звучала без ошибок. Музыканту не давал покоя успех А. Рубинштейна: "Может, всё дело в ошибке великого мастера?" - вопрошал он. На одном из концертов я решил сыграть с ошибками. Его освистали. В его творчестве были ошибки и отсутствовал блеск и мощь Рубинштейна в музыке, которую он исполнял.

Согласно мнению К. Ушинского, педагогу, желающему запечатлеть что-либо в памяти детей, необходимо позаботиться о наличии как можно большего количества чувств, участвующих в процессе запоминания. Согласно его утверждению, сочетание музыки и поэзии в начальной школе музыкального искусства дает педагогу безграничную возможность для проведения уроков в музыкальных классах начальных классов.

«Слово не может объяснить всю глубинную сущность музыки, но без слов невозможно понять эту тончайшую сферу чувств».

Возможно, учитель должен найти правильную интонационную манеру для каждого конкретного музыкального произведения, которое будет изучаться. Нельзя с одинаковым чувством говорить о творческом таланте Л. Бетховена и стройной мысли И.С. Баха, а также о лирическом порыве Петра Ильича Чайковского.

Для создания определенного настроения используют мимику, жестикуляцию и даже позу учителя в школе. Таким образом, Учитель должен подвести ученика к истинному познанию музыки.

Согласно опыту педагогов, работавших с детьми-пианистами, можно уверенно утверждать, что первоначальная подготовка к восприятию музыки учеником должна быть организована педагогически. Для учителя главным ориентиром является ученик. С учетом особенностей эмоционально-образной сферы педагог должен строить свою работу по развитию адекватного и тонкого восприятия музыки у ученика.

Необходимо выработать определенную методику, определенный методический подход, развивая который можно способствовать музыкальному развитию как молодых музыкантов, обучающихся в частных музыкальных школах Китая, и музыкантов более взрослых, но требующих к себе не меньше внимания, обучающихся в китайских высших школах в классах

фортепиано.

Мы предлагаем следующий концептуальный подход, который будет развит нами в дальнейшем исследовании. Мы назвали его «музыкальное путешествие». Применительно к основному репертуару, с которым мы предлагаем ознакомиться нашим студентам-пианистам, мы называем его «Путешествие в Россию во вторую половину XIX века. В гости к А.П. Бородину». Путешествие может быть в любую страну или эпоху. Оно может быть как в современную, но далекую географически страну или регион. Оно может переносить нас в любую историческую эпоху. Мы можем знакомиться с творчеством любого композитора или с любым музыкальным стилем. Главное для нас – выбрать композитора, чьи произведения не очень широко известны детям или студентам, с которыми мы мысленно отправляемся в путешествие. Мы выбрали творчество А.П. Бородина по следующим причинам. Во-первых, это замечательный русский композитор, создавший множество романсов, камерной музыки, симфонии оперу, которые, к сожалению, за исключением некоторых фрагментов очень плохо знают в Китае, и в среде студентов-музыкантов тоже. Во-вторых, дружба между руководством Китая и России, которая проявляется в самых разных аспектах и направлениях, способствует позитивному отношению к изучению и исполнению произведений русской музыки. В-третьих, фортепианные произведения А.П. Бородина раскрывают совершенно новый мир образов, новую музыкальную красочность и изобразительность, с которой не знакомы студенты-пианисты. Но им будет в высшей степени полезно не просто ознакомиться с ней в качестве слушателей, но самим поиграть, постараться овладеть ее образным миром, особенностями ее фортепианной фактуры, спецификой музыкальной формы. Эта музыка, которую необходимо знать не только для понимания эпохи «Могучей кучки» в России, но и для дальнейшего понимания развития русского, европейского и китайского фортепианного искусства.

Заключение

Конечно, очень хорошо, если есть возможность посмотреть хотя бы видеофрагменты из оперы «Князь Игорь», послушать в концертном исполнении романсы, квартеты, симфонию А.П. Бородина. Еще лучше, когда есть возможность ознакомиться с контекстом русской культуры, в которой жил и творил композитор, посмотреть живописные полотна, созданные в это время. Но, если говорить о «программе минимум», то рассказ о Бородине, исполнение его произведений – уже большое дело для совершенствования не просто профессионального мастерства, но развития их интереса к музыкальному искусству, их увлеченности, мотивированности занятий музыкой, развития их интеллекта и образного мышления китайских студентов-пианистов в высших школах Китая.

Библиография

1. Байкиева, Р. М. Герой как категория музыкальной поэтики в пьесах детского фортепианного репертуара : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Байкиева Римма Масгутовна; [Место защиты: Рост. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова]. - Ростов-на-Дону, 2010. - 21 с.
2. Баязитова, Д. И. Интонационная лексика в содержании произведений детского фортепианного репертуара : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Баязитова Дина Ишбулдыевна; [Место защиты: Магнитог. гос. консерватория]. - Магнитогорск, 2008. - 22 с.
3. <https://search.rsl.ru/ru/view/01008719583?redirect=http%3A%2F%2Flib.rsl.ru%2Frs%2F0100800000%2Frs%2F01008719000%2Frs%2F01008719583%2Frs%2F01008719583.pdf> Ван Цзин. Фортепианная музыка П. Чайковского в педагогическом репертуаре как средство развития музыкального исполнительства студентов

- : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Ван Цзин; [Место защиты: Моск. гор. пед. ун-т]. - Москва, 2018. - 20 с.
4. Дин, И. Система фортепианного образования в современном Китае : структура, стратегии развития, национальный репертуар : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Дин И; [Место защиты: Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова]. - Санкт-Петербург, 2021. - 24 с.
 5. Кан Юньюй. Репертуарный компонент обучения юного пианиста в современном Китае : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. / Кан Юньюй ; [Место защиты: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена]. - Санкт-Петербург, 2021. - 22 с.
 6. Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи / Генрих Нейгауз. - Москва : Классика-XXI, 2000. - 429, [2] с., [12] л. ил., портр. : нот., портр.; 21 см. - (Музыкально - педагогическое и литературное наследие Г.Г. Нейгауза); ISBN 5-89817-006-5
 7. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. - Изд. 7-е, испр. и доп. - Москва : Дека-ВС : Гос. центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, 2007. - 312 с., [8] л. ил. : нот., факс.; 22 см. - (Литературное наследие); ISBN 978-5-901951-36-6;
 8. Рокицкая, П. В. Жанрово-стилевые аспекты фортепианных произведений для одной руки : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Рокицкая Полина Викторовна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»]. - Саратов, 2022. - 26 с.
 9. Савшинский, С. И. Пианист и его работа / С. И. Савшинский. – Ленинград: Советский композитор, 1961. – 271 с.
 10. Цзоу Яньсян. Методика обучения игре на фортепиано. Шанхай. Издательство Шанхайской консерватории музыки. 2011.97 с. ISBN : 978-7-80692-654-3 //邹艳香等. 钢琴教学法. 上海.上海音乐学院出版社.2011. 97 页. ISBN : 978-7-80692-654-3
 11. Чжань Липин. Методика обучения игре на фортепиано. Харбин. Harbin Map Publishing House.2007.312 с. ISBN : 978-7-80717-525-4 //战丽萍. 钢琴教学法. 哈尔滨. 哈尔滨地图出版社.2007. 312 页. ISBN : 978-7-80717-525-4.

Creating a musical lesson space in a piano classroom in China

Li Mengyang

Postgraduate student,
Piano Department Faculty of Arts,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2-4, Dvortsovaya em., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

The issues of finding optimal ways to develop piano students, as well as piano students in the piano class of secondary or higher educational institutions, remain the most relevant in modern music pedagogy in different countries. They are no less important in the modern educational process in the People's Republic of China. By studying and analyzing the achievements of different countries in accordance with the instructions of the Government of the People's Republic of China, young Chinese research pianists develop their own view of the musical culture of foreign countries and create such methods of mastering it that would bring maximum benefit to the musical and educational process of their country and enrich pedagogical methods and technologies in the piano classroom. Familiarization, perception and mastering of musical and cultural phenomena of other countries requires new ways of presenting musical material that contributes to the formation of multicultural thinking of students, learning to perceive the peculiarities of the spiritual atmosphere of composers whose work is studied in the piano class, their places and roles in the cultural and

Li Mengyang

historical process of development, formation and change of musical styles and directions. This article is devoted to the problem of finding methods that facilitate the development of students in the piano class.

For citation

Li Mengyang (2024) O sozdanii muzykal'nogo prostranstva uroka v klasse fortepiano v KNR [Creating a musical lesson space in a piano classroom in China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (7A), pp. 109-115.

Keywords

Piano class, musical and pedagogical process, Russian music, Chinese students.

References

1. Baikieva, R. M. (2010). "Hero as a category of musical poetics in the works of children's piano repertoire": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: Rostov State Conservatory named after S.V. Rachmaninov]. Rostov-on-Don: 21 p.
2. Bayazitova, D. I. (2008). "Intonational lexicon in the content of works from the children's piano repertoire": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: Magnitogorsk State Conservatory]. Magnitogorsk: 22 p.
3. Wan Jing. (2018). "Piano music of P. Tchaikovsky in the pedagogical repertoire as a means of developing musical performance skills of students": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.02 [Defense location: Moscow City Pedagogical University]. Moscow: 20 p.
4. Din, I. (2021). "The system of piano education in modern China: Structure, development strategies, national repertoire": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: Saint Petersburg State Conservatory named after N.A. Rimsky-Korsakov]. Saint Petersburg: 24 p.
5. Kang Yunyui. (2021). "The repertoire component in the education of young pianists in modern China": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences: 5.8.2 [Defense location: Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen]. Saint Petersburg: 22 p.
6. Neygauz, G. G. (2000). "Reflections, memories, diaries. Selected articles." Moscow: Klassika-XXI. 429, [2] p., [12] leaves of illustrations, portrait: music notation, portrait; 21 cm. (Musical-pedagogical and literary heritage of G.G. Neygauz). ISBN 5-89817-006-5
7. Neygauz, G. G. (2007). "On the art of piano playing" (7th ed., revised and supplemented). Moscow: Deka-VS; State Central Museum of Musical Culture named after M.I. Glinka. 312 p., [8] leaves of illustrations: music notation, facsimile; 22 cm. (Literary heritage). ISBN 978-5-901951-36-6
8. Rokitskaya, P. V. (2022). "Genre-style aspects of piano works for one hand": Author's abstract of the dissertation ... for the degree of Candidate of Arts: 17.00.02 [Defense location: FSBEI HE "Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov"]. Saratov: 26 p.
9. Savshinsky, S. I. (1961). "The pianist and his work." Leningrad: Soviet Composer. 271 p.
10. Zou Yanxiang. (2011). "Methodology for teaching piano." Shanghai: Shanghai Conservatory of Music Publishing House. 97 p. ISBN: 978-7-80692-654-3
11. Zhan Liping. (2007). "Methodology for teaching piano." Harbin: Harbin Map Publishing House. 312 p. ISBN: 978-7-80717-525-4