

УДК 37**О педагогических принципах Л.В. Николаева - выдающегося представителя ленинградской (петербургской) пианистической школы XX века и его значении для развития китайской фортепианной педагогики****Чжан Хуань**

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

Изучение путей развития современной высшей школы приобрело в современном Китае значительный масштаб. В полной мере это касается и развития высшего музыкального образования. В соответствии с решениями китайского правительства молодые китайские ученые исследуют различные сферы образования в зарубежных странах и лучшие методы, методики и педагогические технологии применяют для развития национальной культуры и образования. Достижения российской пианистической школы известны во всем мире. Одним из направлений дальнейшего развития китайской пианистической школы стало изучение опыта петербургской (ленинградской) фортепианной школы в лице одного из выдающихся ее представителей – Леонида Васильевича Николаева – основоположника «школы Николаева», давшей миру целый ряд выдающихся пианистов-исполнителей, педагогов. Изучение некоторых основополагающих моментов, например, отношения к своей пианистической деятельности или основ формирования пианистического аппарата являются крайне значимыми для дальнейшего развития молодых пианистов КНР. Это подчеркивает актуальность направления исследования и настоящей статьи. Рассмотрению названных вопросов посвящена настоящая статья.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Хуань. О педагогических принципах Л.В. Николаева - выдающегося представителя ленинградской (петербургской) пианистической школы XX века и его значении для развития китайской фортепианной педагогики // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 7А. С. 116-122.

Ключевые слова

Ленинградская фортепианная школа, музыкально-педагогический процесс, китайская высшая школа.

Введение

Исследование достижений российской и, в частности, петербургской фортепианной школы и выявление позитивного влияния на формирование современной педагогики и методик преподавания фортепиано в КНР остается одним из востребованных направлений в сегодняшней науке. При этом и российские, и китайские исследователи находят для себя некоторые существенные аспекты, раскрывающие роль российской пианистической школы и ее значение для становления фортепианного образования в современном Китае.

Среди российских исследований последних лет в этой области нужно назвать диссертационные работы Т.М. Ураловой (2010) [Уралова, 2010], Ю. В. Диденко (2024) [Диденко, 2024]. В числе китайских исследователей - Ню Яцянь (2009) [Ню, 2009], Хань Мо (2019) [Хань, 2019], Чжан Сяоцзя (2023) [Чжан, 2023], Лу Юань (2023) [Лу, 2023], Су Цзюнь (2024) [Су, 2024], Лю Сыхань (2024) [Лю, 2024] и другие. Однако, на наш взгляд, педагогические принципы Л. Николаева и «николаевской школы» не были до сих пор в достаточной мере раскрыты и, главное, не выявлено ее значение для развития современной китайской пианистической школы.

Основная часть

Л.В. Николаев – известный педагог, пианист и автор музыкальных произведений - разработал четкую и логически выстроенную методику обучения, «давшую советскому пианизму богатую жатву» [Альшванг, 1939, 44]. Под термином «школа» подразумевается совокупность педагогических, методических и технических подходов, базирующихся на конкретной музыкально-эстетической концепции. Однако не всегда педагогическое творчество можно назвать «школой». «Они становятся школой постольку, поскольку синтезируются в систему, объединенную общими принципами, вытекающими, в конечном счете, из музыкально-эстетических намерений педагога», – пишет В. Дельсон [Дельсон, 1935, 109-110]. С данной позиции методика фортепиано Николаева представляет собой настоящую школу, существенно разнящуюся по сути от образовательных подходов множества знаменитых музыкальных исполнителей. Происхождение «николаевского направления» основано на так называемой «романтической» традиции пианизма, которая соответствует анатомо-физиологическому подходу в методике игры на фортепиано и возникла благодаря «классического» фортепианного стиля. Для этой школы характерно осмысление крупных интегрированных блоков информации и последовательный переход от общего к конкретному. Идеалом ее является симфоническая интерпретация, так сказать «*al fresco*», когда не выделяются отдельные самостоятельные детали.

Более, чем за 30 лет преподавательской деятельности в Ленинградской консерватории Николаев достиг выдающихся успехов, что позволяет считать его основателем одного из направлений советской фортепианной школы. «Блестящий успех его деятельности и воспитанная им плеяда талантливых учеников – это не случайная удача, а подлинная школа советского пианистического искусства», – отмечает один из его учеников С.И. Савшинский [Савшинский, 1950, 168], которого можно считать не только его учеником и последователем, но также основателем своей ветви пианистической школы.

Для «николаевской школы» как представителя советской пианистической традиции характерно осознание важной морально-этической миссии музыкального творчества. Музыка

понимается как средство познания мира, как форма мировоззрения и как фактор влияния, способствующий развитию индивидуальности. Артист является вдохновителем, который передает аудитории высокие идеи, благородные размышления и прекрасные чувства, заключенные в творениях великих мастеров музыкальной культуры и близких сердцу каждого человека. В результате проявляется стремление сделать интерпретацию музыкального произведения более яркой и рельефной, придать музыкальной форме красоту и точность, продемонстрировать виртуозное применение средств музыкальной выразительности.

Если кратко охарактеризовать методику преподавания Л. Николаева, то нужно сказать, что она базируется на глубоком понимании причинных связей в сфере фортепианной музыки, их синтезе и упорядочении. основополагающий принцип «николаевской школы» подразумевает, что естественное расположение тела человека обеспечивает оптимальные условия для пианистической техники. основополагающий анатомо-физиологический принцип школы Л. В. Николаева заключается в том, что естественное расположение тела человека обеспечивает оптимальные условия для выполнения пианистических движений и достижения выразительности. «Нет движения пальцев без движения рук; всякое движение пальцев должно быть координировано с простейшими движениями руки (кисти, локтя), взаимно дополняющими друг друга», – отмечает В. Дельсон.

На своих занятиях в консерватории, Л.В. Николаев сосредотачивался на изучении вопросов, касающихся фортепианной техники, демонстрируя удивительную способность к осознанию всех технических нюансов фортепианного исполнения, владение методикой, понимание специфики инструмента. Сам он не был одарен природной виртуозностью, поэтому ему надо было тщательно продумывать специфику исполнения технически трудных мест и разрабатывать методики их исполнения. Таким образом, он умел добиваться максимальных результатов при минимальных технических данных.

Сущность инновационной методики Николаева главным образом состояла в том значении, которое придавалось решению технических задач. Важно подчеркнуть, что множество представителей пианизма того времени еще не располагали высокоразвитой фортепианной техникой. основной упор делался на лирическую, художественную сторону исполнения фортепианных произведений и их акустические особенности. Например, несмотря на поразительные качества учеников К.Н. Игумнова – одного из ярчайших представителей московской фортепианной школы, их техническая сторона была далека от виртуозного совершенства. Школа Николаева, напротив, притягивала молодых пианистов высочайшим уровнем многогранного фортепианного мастерства, точности исполнения технических приемов на фоне высокого уровня музыкальной культуры.

При разработке и упорядочении фортепианных движений и фортепианной техники вообще, которые в дальнейшем оформились в целостную методику, основу «школы» Николаев настаивал на соблюдении строгого режима, последовательности и точности. Его представления и методике по последовательности действий были сформированы еще к 1909 году, то есть к началу петербургского периода.

«Законы постановки рук не могут быть индивидуальными для каждого пианиста, – они общие для всех. Они основаны частью на законах физиологии, частью на законах механики, а большей частью на здравом смысле и целесообразности. Все три категории законов обязательны, поскольку анатомическое устройство рук у всех одинаково. Но при одинаковом строении, в размерах рук, в пропорциях отдельных частей, в силе и в подвижности встречается

бесконечное количество вариантов. Поэтому при неизменности общих основ постановки, в деталях их применения и в пропорциях движений также должно встречаться бесконечное число вариантов», – указывал Л.В. Николаев в своей статье «Постановка рук в фортепианной игре». При этом музыкант отмечал условность понятия «постановка рук». Он писал: «Речь идет о выработке изменчивых форм движущейся руки. То, что мы обычно называем законами постановки рук, в сущности говоря, является законами их движений».

Приводим важнейшие установки «николаевской системы», которые должен осознать и выполнять каждый современный пианист и в России, и в Китае:

- При игре на рояле всегда задействована вся рука, различия заключаются в уровне вовлеченности каждого элемента руки. Для того, чтобы одна часть руки оставалась неподвижной, а другая могла двигаться, необходимо аккуратно фиксировать, однако такой метод может преобразовать руки из живого элемента человеческого организма в статичную структуру.
- Главные задачи осуществляются верхними частями руки. Ладони и пальцы скорее оперные части, нежели непосредственно ударные;
- Верхние части руки обеспечивают пальцам и кисти более удобные положения для игры;
- Оптимальным положением будет такое, когда палец может вертикально упереться в клавишу. Для этого: а) палец должен располагаться непосредственно над клавишей, а не двигаться к ней сбоку; б) плечо должно быть немного отведено назад, а туловище и предплечье были пронированы так, чтобы палец находился на одной прямой линии с клавишей, и не образовывал с ней угла. При согнутом предплечье поворот ладони внутрь помогает пятому пальцу занять правильное вертикальное положение вместо прежнего наклонного.
- Особое значение придавалось положению большого пальца. По Николаеву, большой палец должен противопоставляться остальным и составлять разомкнутое кольцо с каждым играющим в данный момент пальцем.

Кроме того Л.В. Николаев не признавал «гувернантский» мизинец, то есть сильно согнутый и отставленный в сторону и понятый вверх. Из-за этого движения рук становятся жесткими и угловатыми, а пассажи приобретают «сухость и мертвенность».

В работе над фортепианной техникой самое главное это не само движение, а тот факт, что необходимость осознания положения рук позволяет молодому пианисту контролировать его способности и развивать его возможности. Как говорил Л.В. Николаев, если пианист «сделал» руки, то он подошел к выработке своей индивидуальной техники, то есть техники, которая исходит из художественно-исполнительских потребностей и возможностей своего организма, что открывает перед каждым молодым музыкантом огромные возможности для дальнейшего художественного совершенствования.

Заключение

Таким образом, основа формирования пианистического аппарата, лежащая в основе дальнейшего творческого развития молодых пианистов, предложенная Л.В. Николаевым сильно отличается от большинства принципов, на которые опирается китайская современная фортепианная педагогика. Это делает ее осмысление и освоение крайне важным для совершенствования молодых китайских пианистов в высших школах КНР.

Библиография

1. Альшванг А. Советские школы пианизма. Очерк Четвертый. Школа Леонида Николаева // Советская музыка, 1939, № 7 (70). – С. 44 - 49
2. Дельсон В. (К 25-летию музыкально-педагогической деятельности) // Советская музыка. 1935. № 7–8. С. 108–112;
3. Диденко, Ю. В. Формирование исполнительских компетенций у студентов-пианистов вузов на базе национальных традиций отечественной фортепианной школы : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. / Диденко Юрий Валерьевич; [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. : ил.
4. 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
5. 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
6. Нью Яцянь. Фортепианная педагогика России и Китая: интегративный подход : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Нью Яцянь; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2009. - 21 с.
7. Савшинский С.И. Леонид Николаев. [1878-1942] [Текст] : Пианист, композитор, педагог. - Ленинград ; Москва : Музгиз, 1950. - 190 с. : ил., нот. ил.; 20 см
8. 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
9. Уралова, Т.М. Фортепианно-исполнительское искусство и педагогика В.Х. Разумовской : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Уралова Татьяна Михайловна; [Место защиты: Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки]. - Нижний Новгород, 2010. - 26 с.
10. 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.
11. 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

About the pedagogical principles of I.V. Nikolaev, an outstanding representative of the Leningrad (St. Petersburg) piano school of the twentieth century and its importance for the development of Chinese piano pedagogy

Zhang Huan

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

Abstract

The study of the ways of development of modern higher education has acquired a significant scale in modern China, this fully applies to the development of higher music education. In accordance with the decisions of the Chinese government, young Chinese scientists are exploring various fields of education in foreign countries and using the best methods, techniques and pedagogical technologies to develop national culture and education. The achievements of the Russian piano school are known all over the world. One of the directions of further development of the Chinese piano school was the study of the experience of the St. Petersburg (Leningrad) piano school in the person of one of its outstanding representatives, Leonid Vasilyevich Nikolaev, the founder of the "Nikolaev school", which gave the world a number of outstanding performing pianists and teachers. The study of some fundamental points, for example, the attitude to one's piano activity or the basics of forming a piano apparatus, are extremely important for the further development of young pianists in China. This underlines the relevance of the research direction and this article. This article is devoted to the consideration of these issues.

For citation

Zhang Huan (2024) O pedagogicheskikh printsipakh L.V. Nikolaeva - vydayushchegosya predstavatelya leningradskoi (peterburgskoi) pianisticheskoi shkoly KhKh veka i ego znachenii dlya razvitiya kitaiskoi fortepiannoi pedagogiki [About the pedagogical principles of L.V. Nikolaev, an outstanding representative of the Leningrad (St. Petersburg) piano school of the twentieth century and its importance for the development of Chinese piano pedagogy]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (7A), pp. 116-122.

Keywords

Leningrad piano school, musical and pedagogical process, Chinese higher school.

References

1. Alshvang, A. (1939). "Soviet piano schools. Essay Four. The school of Leonid Nikolayev." *Soviet Music*, 7(70), 44-49.
2. Delson, V. (1935). "On the 25th anniversary of musical and pedagogical activity." *Soviet Music*, 7-8, 108-112.
3. Didenko, Y. V. (2024). "Formation of performance competencies in university piano students based on national traditions of the domestic piano school" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 24 p.
4. 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: Moscow State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.013.06 (D 212.154.13)]. Moscow: 24 p.
5. Liu, S. (2024). "Implementation of the ideas of the Leningrad piano school of the 20th century in educational organizations of the People's Republic of China of various types" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 26 p.
6. Niu, Y. (2009). "Piano pedagogy in 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.
7. Savshinsky, S. I. (1950). "Leonid Nikolayev [1878-1942]: Pianist, composer, pedagogue." Leningrad; Moscow: Muzgiz. 190 p.
8. Su, J. (2024). "Integration of modern methods of Russian piano pedagogy into the educational process of music institutions in the People's Republic of China" (Doctoral dissertation abstract, Candidate of Pedagogical Sciences, 5.8.2). [Defense location: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 24 p.
9. Uralova, T. M. (2010). "Piano performance art and pedagogy of V. K. Razumovskaya" (Doctoral dissertation abstract,

- Candidate of Arts, 17.00.02). [Defense location: Nizhny Novgorod State Conservatory named after M.I. Glinka]. Nizhny Novgorod: 26 p.
10. 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.
 11. 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: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University; Dissertation Council 33.2.018.06 (D 212.199.39)]. Saint Petersburg: 24 p.