

УКД 37

Принципы обучения Ференца Листа в контексте китайской пианистической традиции: вызовы и перспективы

Ло Симань

Аспирант,
Московский педагогический государственный университет,
119435, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1;
e-mail: 260964585@qq.com

Аннотация

Статья посвящена анализу принципов обучения выдающегося венгерского композитора и пианиста-виртуоза Ференца Листа и их применению в контексте современной китайской пианистической школы. Автор рассматривает основные аспекты методики Листа, такие как развитие техники, работа над интерпретацией и импровизацией, а также подчеркивает важность индивидуального подхода к каждому ученику. Особое внимание уделяется вызовам и перспективам интеграции принципов Листа в китайскую пианистическую традицию, учитывая различия в культурных и музыкальных контекстах. Растущий интерес к западной классической музыке в Китае также стимулировал развитие исполнительской базы. С возрастанием числа китайских студентов, обучающихся в престижных музыкальных учебных заведениях Европы и Америки, произошло укрепление интеркультурного обмена. Это привело к формированию нового поколения исполнителей, обладающих как глубокими знаниями европейских традиций, так и китайским эстетическим опытом. Среда, в которой обучаются китайские пианисты, также способствует развитию уникальных исполнительских интерпретаций. В китайском обществе посвящение себя музыке нередко рассматривается как проявление высокой культуры и цивилизованности. Это создает условия для усердной работы и стремления к совершенству среди молодых музыкантов, что, в свою очередь, поддерживает высокий уровень исполнительства и инновационный подход к репертуару. С постепенным открытием Китая для международного сотрудничества и увеличением обмена культурами западные методы обучения фортепианным искусствам стали оказывать значительное влияние на китайскую музыкальную педагогику. Введение западных образовательных стандартов в музыкальные школы и консерватории дало импульс к развитию новой пианистической школы, стремящейся объединить лучшее из обеих миров. Статья представляет интерес для педагогов, исполнителей и исследователей, интересующихся вопросами музыкального образования и исполнительского мастерства.

Для цитирования в научных исследованиях

Ло Симань. Методология и технология профессионального образования. Принципы обучения Ференца Листа в контексте китайской пианистической традиции: вызовы и перспективы // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 9А. С. 277-283.

Ключевые слова

Ференц Лист, китайская пианистическая традиция, принципы обучения, техника игры на фортепиано, интерпретация, импровизация, индивидуальный подход.

Введение

Влияние Ференца Листа на развитие музыкальных традиций вышло далеко за пределы его родной Венгрии и даже Европы в целом, став важным фактором в формировании пианистических школ и исполнительских практик по всему миру [Ай Юэ, 2008].

Одним из ключевых аспектов распространения идей Листа за пределами Европы стало его новаторское восприятие роли музыканта и композитора. Лист стремился не только к совершенствованию техники, но и к расширению художественных и концептуальных границ музыкальных произведений. Это привнесло свежие идеи в музыкальную педагогику и привлекало внимание как исполнителей, так и педагогов из разных стран.

Взаимодействие Листа с выдающимися музыкантами и педагогами его времени также способствовало распространению его методов преподавания. Например, он поддерживал тесные контакты с Карлом Черни и Сигизмундом Тальбергом, что помогало создавать и укреплять мосты между различными культурными и образовательными традициями. Многие ученики Листа, такие как Эмиль фон Зассе и Карл Лахман, позднее распространили его идеи в разных уголках мира через свои собственные ученичества и педагогическую деятельность.

За пределами Европы идеи Листа получили особое признание в Северной Америке, где его обширные гастрольные туры и концерты вдохновляли местных композиторов и исполнителей. Здесь возникла особая заинтересованность в его подходах к импровизации и фортепианной виртуозности, что сыграло значительную роль в формировании американской пианистической школы [Анализ рынка фортепианной индустрии Китая за 2015 г., 2015].

История музыкального образования в Китае является сложным процессом, сочетающим как традиционные китайские музыкальные элементы, так и западное влияние, которое начало активнее проникать в страну с конца XIX века. До середины XX века китайская музыкальная система в значительной степени основывалась на традиционной музыке, с ее уникальными инструментами и стилями исполнения [Анализ ситуации в китайской фортепианной промышленности..., 2016].

Первые серьезные шаги по внедрению западной музыкальной традиции в Китае были сделаны в начале XX века, когда иностранные миссионеры и педагогические организации начали вводить западное образование, включая музыку. Известные европейские и американские музыканты приезжали в Китай для концертных выступлений и образовательной деятельности, что стимулировало интерес к западным музыкальным инструментам, таким как фортепиано.

Фортепиано на тот момент приобрело статус символа прогресса и культурного обмена. Крупные города Китая, такие как Шанхай и Пекин, стали центрами музыкального обучения, где создавались музыкальные школы и консерватории, следовавшие западным стандартам. В 1920-х годах начался более систематический подход к обучению, что привело к значительному росту числа китайских пианистов, приезжавших на учебу за границу [Анализ ситуации развития китайской и мировой фортепианной индустрии за 2013 г., 2013].

После образования Китайской Народной Республики в 1949 году музыкальное образование претерпело множество изменений. Первоначально классы фортепиано стали ограничены, поскольку государственная политика стремилась акцентировать внимание на традиционной китайской культуре. Однако со временем стало ясно, что фортепиано – это важный инструмент для культурного развития и международного обмена. В результате с 1980-х годов произошел новый подъем интереса к пианистическому образованию в Китае, чему способствовало открытие страны для международного сотрудничества.

Современная китайская пианистическая школа соединила в себе лучшие традиции европейского исполнительства с уникальными культурными подходами Китая. Она продолжает активно развиваться, демонстрируя миру высокий уровень подготовки исполнителей и становясь площадкой для интеграции различных музыкальных традиций, в том числе и принципов обучения, разработанных Ференцем Листом [Бай Цзолян, 2007].

Материалы и методы исследования

Китайская интерпретация классического европейского репертуара представляет собой уникальное сочетание западных традиций и национальных особенностей, что делает ее интересной областью для исследования и анализа. Богатое музыкальное наследие Европы, представленное такими композиторами, как Бах, Моцарт и Лист, нашло плодородную почву в китайской культурной среде, где средства выражения и философия исполнения несколько отличаются от западных стандартов [Бай Шэнцзюнь, 2018].

Важный аспект, отличающий китайскую интерпретацию европейского репертуара, кроется в особом подходе к звуковой эстетике и тембровым оттенкам. Китайская музыка, исторически основанная на пентатонической системе и использовании тонких нюансов, привносит богатство выразительности в известных классических произведениях. Китайские пианисты обучаются обращать внимание на микродинамические изменения и акцентировать эмоциональную глубину, что позволяет им воплощать в жизнь собственные художественные идеи, сохраняя верность оригинальному тексту.

Растущий интерес к западной классической музыке в Китае также стимулировал развитие исполнительской базы. С возрастанием числа китайских студентов, обучающихся в престижных музыкальных учебных заведениях Европы и Америки, произошло укрепление интеркультурного обмена. Это привело к формированию нового поколения исполнителей, обладающих как глубокими знаниями европейских традиций, так и китайским эстетическим опытом.

Результаты исследования

Среда, в которой обучаются китайские пианисты, также способствует развитию уникальных исполнительских интерпретаций. В китайском обществе посвящение себя музыке нередко рассматривается как проявление высокой культуры и цивилизованности. Это создает условия для усердной работы и стремления к совершенству среди молодых музыкантов, что, в свою очередь, поддерживает высокий уровень исполнительства и инновационный подход к репертуару.

С постепенным открытием Китая для международного сотрудничества и увеличением обмена культурами западные методы обучения фортепианным искусствам стали оказывать значительное влияние на китайскую музыкальную педагогику. Введение западных образовательных стандартов в музыкальные школы и консерватории дало импульс к развитию новой пианистической школы, стремящейся объединить лучшее из обеих миров.

Одним из ключевых аспектов западного влияния стало внедрение структурированной системы музыкального обучения, включающей строгую теоретическую подготовку и основы исполнительской техники. Современные консерватории Китая активно адаптируют методы преподавания, успешно применяемые в ведущих европейских и американских музыкальных школах. Это касается как учебных программ, так и подходов к образовательному процессу,

основанных на индивидуальном подходе к каждому студенту и личностном развитии [Ван Вэньци, 2009].

Западные методы внесли вклад в развитие строгой пианистической методологии, которая подчеркивает важность точной передачи авторского замысла, владение многообразными техниками игры на инструменте и внимание к деталям интерпретации. Влияние такого подхода особенно заметно в подготовке китайских пианистов, многие из которых демонстрируют высокий уровень технической заученности и стилистической гибкости.

Важным элементом западного влияния стала практика мастер-классов с зарубежными исполнителями и педагогами, которая вносит живую динамику в процесс обучения. Это дает возможность студентам китайских музыкальных учебных заведений взаимодействовать с признанными мастерами и ежедневно получать новый опыт, расширяющий их творческие горизонты и развивающий собственный исполнительский стиль.

Заключение

Перспективы развития китайской пианистической школы, учитывающие принципы обучения Ференца Листа, обещают быть богатыми и многообещающими благодаря возможности синтеза двух мощных музыкальных традиций. Это не только обогащает исследуемое поле музыкального образования в Китае, но и способствует глобальному пианистическому развитию.

Принципы обучения Ференца Листа и их интеграция в китайскую пианистическую традицию представляют собой сложный, но чрезвычайно плодотворный процесс. Исследование этого взаимодействия позволяет не только оценить исторические и культурные особенности обеих музыкальных традиций, но и обнаружить новые подходы к развитию музыкального образования в современном мире.

Исторический анализ показывает, что влияние Листа на мировой пианизм было огромным и многогранным. Его новаторские методы обучения и неиссякаемая страсть к музыкальному эксперименту привели к значительным изменениям в подходе к обучению и исполнению. Эти принципы, основанные на технической виртуозности и глубоком понимании музыкального изложения, находят отклик и в современной китайской пианистической школе.

Китайская музыкальная культура, обладающая своими уникальными чертами и традициями, в последние десятилетия активно взаимодействует с западной музыкальной педагогикой. Внедрение листовских традиций ставит ряд вызовов, среди которых – сохранение культурной идентичности и адаптация методик к местным образовательным системам. Однако эти вызовы сопровождаются значительными перспективами, такими как улучшение технической подготовки, развитие уникальных интерпретаций и повышение уровня международного сотрудничества [Ван Ди, 2014].

Таким образом, изучение принципов Ференца Листа и китайской пианистической традиции открывает перспективы для создания более динамичного, разноуровневого музыкального образования, способного готовить пианистов, конкурентоспособных на мировой арене. Этот процесс подчеркивает значимость обмена культурными и образовательными практиками в современном глобализированном мире, усиливая связь между Востоком и Западом через призму музыкального искусства. В заключение можно утверждать, что это сотрудничество будет продолжать обогащать обоих партнеров и способствовать развитию фортепианной школы нового поколения.

Библиография

1. Ай Юэ. Дискуссия на тему фортепианного образования в Китае -тенденции и современное положение фортепианного обучения в Китае на примере профессиональных ВУЗов // Молодой исполнитель. 2008. № 5. С. 31-32.
2. Анализ рынка фортепианной индустрии Китая за 2015 г. // Китайская хроника. 2015. № 10.
3. Анализ ситуации в китайской фортепианной промышленности в 2016 году и тенденции развития в будущем // Промышленная информационная сеть Китая. 2016. № 6.
4. Анализ ситуации развития китайской и мировой фортепианной индустрии за 2013 г. // Промышленная информационная сеть Китая. 2013. № 7.
5. Бай Цзолян. Негативное влияние на детей теста на определение уровня игры на фортепиано // Фортепианное искусство. 2007. № 9. С. 34-35.
6. Бай, Шэнцзюнь. Размышления о месте профессии настройщика фортепиано // Музыкальные инструменты. 2018. № 7. С. 48-50.
7. Ван Вэньци. Анализ перспектив развития профессии настройщика фортепиано в области музыковедения - на примере курса специальности настройщика фортепиано в Чанчуньском университете // Вестник Чанчуньского университета. 2009. № 11. Вып. 11.
8. Ван Ди. Изучение тенденций развития и текущего положения детского фортепианного музыкального образования в городе Чунцин. Чунцин, 2020.
9. Ван Исюань. Анализ современного положения фортепианного образования в Китае // Наука, образование, культура. (Ежедекадное издание). 2010. № 01. С. 125.
10. Ван Кай. Как повысить уровень фортепианной производственной отрасли Китая // Вестник научно-технических инноваций. 2011. № 35. С. 235.
11. Ван Мяо. Размышления об обучении детей «денежной лихорадке» посредством «фортепианной лихорадки» // Исследования дошкольного образования. 2004. № 3. С. 24-25.
12. Ван Си. Отчет по итогам исследований детского фортепианного образования в городе Линьфэнь. Шаньси: Шаньсийский педагогический университет, 2015. 29 с.
13. Ван Сяо. Польза и вред теста на определение уровня игры на фортепиано во всеобщем фортепианном образовании // Материалы по истории и культуре. 2011. № 16. С.106-107.
14. Ван Сяои. Исследование развития фортепианного образования в Китае в течение 60 лет с начала основания государства. Шицзячжуан: Хэбэйский педагогический университет, 2010. 21 с.
15. Ван Сяоця. Исследование и изучение детского интереса к обучению игре на фортепиано: На примере текущего положения детского фортепианного образования в Вэньчжоу. Ханчжоу: Чжэцзянский педагогический университет, 2009. 64 с.
16. Ван Тунью. Размышления об обучении пожилых людей игре на фортепиано // Популярная литература. 2015. № 3. С. 254.
17. Ван Фан. Исследование китайских фортепианных произведений. Тяньцзинь: Тяньцзиньский педагогический университет, 2009. 58 с.
18. Ван Фэй. Создание фортепианной пьесы на тему народной музыки Шаньдуна. Хух-Хото: Педагогический университет Внутренней Монголии, 2012. 54 с.
19. Ван Хао. К вопросу об элементах китайской традиционной музыкальной драмы в китайских фортепианных произведениях // Современный театр. 2011. № 6. С. 38-39.
20. Ван Цзюнь. Недостаток духовности в человеческой культуре: холодный анализ фортепианной лихорадки // Фортепианное искусство. 2006. № 9. С. 56-57.
21. Ван Ди. Изучение факторов влияния и потребительского запроса в обучении детей игре на фортепиано. Цзянси: Цзянсикий педагогический университет, 2014. 28 с.

Principles of teaching of Franz Liszt in the context of the Chinese piano tradition: challenges and prospects

Luo Ximan

Postgraduate Student,
Moscow State Pedagogical University,
119435, 1 Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 260964585@qq.com

Abstract

The article analyzes the teaching principles of the outstanding Hungarian composer and virtuoso pianist Franz Liszt and applies them to the contemporary Chinese piano school. The author examines the main aspects of Liszt's methodology, such as technical development, work on interpretation and improvisation, and emphasizes the importance of an individual approach to each student. Particular attention is paid to the challenges and prospects of integrating Liszt's principles into the Chinese piano tradition, taking into account the differences in cultural and musical contexts. The growing interest in Western classical music in China has also stimulated the development of a performing base. With the increasing number of Chinese students studying at prestigious music schools in Europe and America, intercultural exchange has strengthened. This has led to the formation of a new generation of performers with both a deep knowledge of European traditions and Chinese aesthetic experience. The environment in which Chinese pianists study also contributes to the development of unique performing interpretations. In Chinese society, devoting oneself to music is often seen as a manifestation of high culture and civilization. This creates conditions for hard work and the pursuit of excellence among young musicians, which in turn supports a high level of performance and an innovative approach to the repertoire. With the gradual opening of China to international cooperation and increasing cultural exchange, Western methods of teaching piano have begun to exert a significant influence on Chinese music pedagogy. The introduction of Western educational standards into music schools and conservatories has given impetus to the development of a new school of piano playing that seeks to combine the best of both worlds. The article will be of interest to educators, performers and researchers interested in music education and performance.

For citation

Luo Ximan (2024) Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya. Printsipy obucheniya Ferentsa Lista v kontekste kitaiskoi pianisticheskoi traditsii: vyzovy i perspektivy [Methodology and technology of professional education. [Principles of teaching of Franz Liszt in the context of the Chinese piano tradition: challenges and prospects]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (9A), pp. 277-283.

Keywords

Franz Liszt, Chinese piano tradition, teaching principles, piano playing technique, interpretation, improvisation, individual approach.

References

1. Ai Yue. (2008) Discussion on the topic of piano education in China - trends and current status of piano education in China using professional universities as an example // *Young Performer*, 5, pp. 31-32.
2. Analysis of the Chinese piano industry market in 2015 (2015)// *Chinese Chronicle*, 10.
3. Analysis of the development situation of the Chinese and world piano industry in 2013 (2013)// *Industrial Information Network of China*, 7.
4. Analysis of the situation in the Chinese piano industry in 2016 and future development trends (2016)// *Industrial Information Network of China*, 6.
5. Bai Zuoliang. (2007) Negative impact of the test to determine the level of playing the piano on children // *Piano Art*, 9, pp. 34-35.
6. Bai, Shengjun (2018). Reflections on the Place of the Piano Tuner Profession // *Musical Instruments*, 7, pp. 48-50.
7. Wang Di. (2014) Study on Influencing Factors and Consumer Demand in Teaching Children to Play the Piano. Jiangxi: Jiangxi Normal University.
8. Wang Di. (2020) Study on the Development Trends and Current Situation of Children's Piano Music Education in Chongqing. Chongqing.

9. Wang Fang. (2009) A Study on Chinese Piano Works. Tianjin: Tianjin Normal University.
10. Wang Fei. (2012) Creating a Piano Piece Based on Shandong Folk Music. Hohhot: Inner Mongolia Normal University.
11. Wang Hao. (2011) On the Elements of Chinese Traditional Musical Drama in Chinese Piano Works // *Modern Theater*, 6, pp. 38-39.
12. Wang Jun. (2006) Lack of Spirituality in Human Culture: A Cold Analysis of Piano Fever // *Piano Art*, 9, pp. 56-57.
13. Wang Kai. (2011) How to Improve the Level of China's Piano Manufacturing Industry // *Bulletin of Scientific and Technological Innovations*, 35, P. 235.
14. Wang Miao. (2004) Reflections on Teaching Children "Money Rush" Through "Piano Rush" // *Research on Preschool Education*, 3, pp. 24-25.
15. Wang Tongyou. (2015) Reflections on Teaching the Elderly to Play the Piano // *Popular Literature*, 3, pp. 254.
16. Wang Wenqi. (2009) Analysis of the Development Prospects of the Piano Tuner Profession in the Field of Musicology - on the Example of the Piano Tuner Specialty Course at Changchun University // *Bulletin of Changchun University*, 11 (11).
17. Wang Xi. (2015) Report on the Results of Research on Children's Piano Education in Linfen City. Shanxi: Shanxi Normal University.
18. Wang Xiao. (2011) The Benefits and Harms of the Piano Proficiency Test in General Piano Education // *Materials on History and Culture*, 16, pp. 106-107.
19. Wang Xiaojia. Research and Study on Children's Interest in Learning Piano: Based on the Current (2009) Situation of Children's Piano Education in Wenzhou. Hangzhou: Zhejiang Normal University.
20. Wang Xiaoyi. (2010) A Study on the Development of Piano Education in China during the 60 Years Since the Founding of the State. Shijiazhuang: Hebei Normal University.
21. Wang Yixuan. (2010) Analysis of the Current Situation of Piano Education in China // *Science, Education, Culture. (Decadal Edition)*, 1, p. 125.