

Зарубежная практика

УДК 37.022

DOI: [10.51635/27129926_2021_2_29](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_2_29)**Чжун Синьчжэ**

аспирантка, Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт-Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ-ПИАНИСТОВ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ

Аннотация. В статье формулируется тезис, что обучение игре на фортепиано как вид музыкального образования, должно органично дополнять миссию всестороннего гуманитарного образования, эстетического и нравственного воспитания ребёнка. Успешность фортепианного обучения на начальном этапе зависит от множества объективных и субъективных факторов. Один из них – актуализация интерпретационной составляющей процесса воспитания юного пианиста. В данном контексте стратегической задачей китайского фортепианного образования становится внимание к общемузыкальному развитию ребёнка, его способности выразить эмоции в своей исполнительской деятельности, демонстрировать высокий уровень рефлексии, воображения и фантазии. Автором кратко рассматриваются факторы, влияющие на эффективность формирования интерпретационных качеств юных пианистов в КНР. В частности, личность педагога фортепиано, психологическая атмосфера в классе, направленность учебного процесса на творчество. Громадное значение имеет также мотивационный фактор на всех этапах учебного процесса – от выбора нового репертуара до поиска стимулов и поощрений. Ключевым условием формирования личностно-интерпретационных качеств является владение учащимся базовыми навыками игры на фортепиано. Следует придавать большое значение расширению музыкально-слухового «багажа» учащегося, развивать навыки чтения нот с листа. Необходимо всячески содействовать повышению всесторонней гуманитарной грамотности учащихся. Музыкальные способности не могут существовать изолированно от общего развития молодого пианиста, его знаний в смежных искусствах – литературе, театре, живописи, архитектуре. Такие знания – это хорошая почва для всестороннего музыкального развития, ведь любое музыкальное произведение существует только в многоуровневом социокультурном контексте. Обращение к этому контексту, знание его и учётывание в своём исполнительстве делают создаваемую интерпретационную модель художественно оправданной и убедительной.

Ключевые слова: музыкальные школы в Китае, класс фортепиано, интерпретационные качества учащихся.

Для цитирования: Чжун Синьчжэ. формирование интерпретационных качеств учащихся-пианистов в музыкальных школах Китая // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 2 (3). С. 29-34. DOI: [10.51635/27129926_2021_2_29](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_2_29)

Вступление

В Китае детское музыкально-художественное образование в широком смысле включает несколько форм – школьное музыкальное образование, социальное музыкальное образование, семейное музыкальное образование,

личное музыкальное образование у частных преподавателей [7].

В этом ряду фортепианная подготовка в государственных музыкальных школах предполагает целенаправленное и организованное руководство учебным процессом в рамках определённой образовательной программы,

развивающей индивидуальные интересы ребёнка, совершенствующей его эстетические способности, формирующей исполнительские навыки и артистические качества. И в целом – способствующей гармоничному становлению подрастающего поколения в социально эффективных и разносторонних образованных людях.

Как вид музыкального образования, обучение игре на фортепиано должно органично дополнять миссию всестороннего гуманитарного образования, эстетического и нравственного воспитания ребёнка. Успешность фортепианного обучения на начальном этапе зависит от множества объективных и субъективных факторов. Один из них – актуализация интерпретационной составляющей процесса воспитания юного пианиста [1]. Как сформировать духовный резонанс учащегося и автора исполняемой музыки, помочь своему воспитаннику выразить в процессе игры на фортепиано исполнительский художественный образ, интегрировав свой собственный опыт с внутренним эмоциональным строем произведения? Каждый учитель фортепиано должен задавать такие вопросы – размышления и искать пути ответов на них.

Задачи детского фортепианного образования в Китае

В данном контексте, стратегические задачи китайского фортепианного образования – внимание к общемузыкальному развитию ребёнка, его способности выражать эмоции в своей исполнительской деятельности, демонстрировать высокий уровень рефлексии, воображения и фантазии.

1. Способность к восприятию музыки.

Эта способность юного пианиста проявляется на разных уровнях – от эмоционального до аналитического. Чтобы умело выстроить музыкальную форму необходимо точно оценивать различные структурные элементы фортепианного произведения, и в то же время формировать собственное уникальное понимание исполняемой музыки. Слушательский «багаж» фортепианного репертуара различных стилей, жанров и форм позволит показать юному пианисту уникальный образ конкретного произведения. Способность к восприятию – важная часть музыкального дарования учащегося, она помогает избегать механических и формальных исполнительских выступлений и вообще любых действий на фортепиано, даже просто в

учебном процессе или самостоятельной домашней работе.

2. Способность выражать собственные эмоции в исполнительстве.

Любое музыкальное произведение чувственно по своей природе. К тому же многие из них имеют название, «говорящие» об их образном строе, например, «Лунный свет» или «Остров радости» К. Дебюсси. Но даже непрограммная музыка глубоко эмоциональна и вызывает духовный резонанс у слушательской аудитории. Пианисту в своём исполнительстве также необходимо интегрировать эмоциональные характеристики произведения со своим душевным переживанием, чтобы достичь индивидуальной интерпретации и помочь слушателям понять звучащую музыку.

3. Способность к воображению.

Воображение – это путь выражения собственных чувств. Для того, чтобы молодой пианист мог выразить свои эмоции в исполнительстве, он должен сначала представить их в воображении. Задача педагога при этом найти «подходящий материал» для запуска в сознании ребёнка процесса воображения. Это может быть интересное и увлекательное название пьесы. Если его нет у автора – тогда можно попробовать предложить учащемуся стать младшим «соавтором» композитора и самому сочинить название. А возможно – целый сюжет с разными персонажами. Или – воображаемую картину, которую можно затем, дома нарисовать красками. Это исходная точка, от которой будет затем проецироваться личностное отношение к произведению, в соответствии с которой будут решаться и технологические трудности. Именно с помощью воображения юный пианист может реализовать глубокую интеграцию личных воспоминаний, переживаний и эмоций с художественной концепцией исполняемого произведения.

4. Способность к творческому мышлению.

Важно уже на начальной стадии фортепианного обучения приучать ребёнка не просто старательно выполнять указания педагога, но и осознавать смысл работы за инструментом, приучать к сосредоточению внимания, ставить конкретные задачи и искать способы их решения. Так, например, при исполнении кантиленной лирической пьесы следует обратить особое внимание на прикосновение к инструменту – дать ученику на собственном примере почувствовать различные градации тактильной сферы – «нажать на клавишу», «коснуться»,

«погладить», «толкнуть» и т.д. И затем сознательно выбрать наиболее подходящее прикосновение для этой конкретной пьесы, чтобы лучше выразить её художественное содержание.

Такой процесс генерирует у учащихся навыки творческого мышления и потребность максимальной концентрации комплексного исполнительского аппарата – воображаемое звучание, слуховая активность, двигательные ощущения. Это также способствует повышению привлекательности для ребёнка фортепианного исполнительства как вида творческой деятельности.

Факторы, влияющие на эффективность формирования интерпретационных качеств юных пианистов в КНР

Необходимо также принимать во внимание и факторы, не зависящие от ребёнка. Например, личность педагога фортепиано. Помимо собственно человеческого позитивного контакта с учащимся и психологической атмосферы в классе, что так важно особенно в индивидуальном обучении, здесь имеется в виду направленность всего учебного процесса на творчество, эмоциональную отзывчивость ребёнка на музыку, которую он слушает и исполняет [4]. А также уважительное отношение к учащемуся как к младшему коллеге, не навязывание своего мнения, обязательная аргументация методических указаний, использование педагогического показа за инструментом и т.д.

Кроме того, степень владения педагогом общими стратегиями и локальными методами музыкального развития ребёнка, способность давать рекомендации различным учащимся в соответствии с разнообразным многоуровневым контекстом. К сожалению, ещё нередко ситуации на экзаменах, когда во главу угла ставится технологическая сложность произведения, а не способность ученика выразить собственное отношение к исполняемой музыке, понять её смысл и художественное содержание [3]. Если педагогом не ставятся соответствующие задачи, то и ученическое исполнение будет отличаться неэмоциональностью, формальностью, механистичностью и однообразием.

Громадное значение имеет мотивационный фактор. Он должен присутствовать на всех этапах учебного процесса – от выбора нового репертуара до поиска стимулов и поощрений. Например, возможности концертных выступлений, участия в конкурсах, включения в

репертуар понравившейся пьесы и т.д. Любая мотивация должна быть всегда лично ориентирована, соотноситься с характером ребёнка, его ценностями, физическими возможностями, взаимоотношением с товарищами по классу, семейной ситуацией [6]. Точное использование мотивационного фактора необходимо для максимальной мобилизации учащихся в учебном процессе.

Конечно, хорошее владение учащимся базовыми навыками игры на фортепиано – основная предпосылка и ключевое условие формирования его лично-интерпретационных качеств. Иначе он просто не сможет в достаточной степени выразить свои эмоции и художественные идеи в своём исполнительстве. Учителя должны уделять особое внимание уровню использования основных пианистических приёмов.

Кроме того, полезно развивать у молодых пианистов навыки чтения нот с листа. На лёгких произведениях очень эффективно изучать музыкальный стиль композиторов [2]. Это могут быть нетрудные прелюдии И.С. Баха, лаконичные сонатины М. Клементи и И. Гайдна, программные миниатюры современных китайских авторов. Везде следует обращать на характеристики стиля – как он проявляется в построении фраз, качестве фактуре, формообразовании, использовании гармоний. Для этого можно практиковать повторное исполнение, таким образом применяя трехэтапную модель – первоначальное ознакомление, краткий анализ с фиксацией основных положений и итоговое проигрывание для закрепления полученной информации и тактильно-двигательных ощущений.

Следует придавать большое значение расширению музыкально-слухового «багажа» учащегося. Слушательский континуум юного пианиста должен не просто увеличиваться количественно, но и расширяться по другим спецификациям – музыкальные стили, жанры, формы, национальные композиторские Школы. Причём не следует ограничиваться только фортепианным репертуаром. Кроме того, прослушивание музыкальных произведений обязательно должно сопровождаться хотя бы краткой передачей впечатлений от услышанной музыки, совместным обсуждением и обменом мнениями, поиском необходимой аргументации для выражения собственной позиции.

И, наконец, необходимо содействовать повышению всесторонней гуманитарной

грамотности учащихся. Музыкальные способности не могут существовать изолированно от общего развития молодого пианиста, его знаний в смежных искусствах – литературе, театре, живописи, архитектуре. Следует всячески поощрять стремление своего воспитанника читать разнообразную литературу, рисовать. А также посещать филармонические концерты и театральные постановки, музейные экспозиции и архитектурные достопримечательности. Такие знания – это хорошая почва для всестороннего музыкального развития, ведь любое музыкальное произведение существует только в многоуровневом социо-культурном контексте. Обращение к этому контексту, знание его и учетывание в своём исполнительстве делают создаваемую интерпретационную модель художественно оправданной и убедительной.

Ещё один немаловажный фактор – психологическое состояние учащегося на сцене. Фортепианное исполнительство даже в рамках учебного процесса музыкальной школы это публичный процесс, связанный со стрессовым состоянием начинающего музыканта. Дети по-разному ощущают себя в такой обстановке. Иногда им бывает трудно донести до слушателей, будь это аудитория концертного зала или даже несколько человек экзаменационной комиссии, полноценный итог своей предварительной работы. От преподавателя в значительной степени зависит настрой ученика на публичное выступление – быть мышечно активным, сосредоточенным на художественном образе исполняемого произведения. Важно давать своим воспитанникам определенные психологические стимулы, чтобы помочь им преодолеть напряжение и страх во время выступления на сцене, и не дать испытать чрезмерное напряжение и мысленную неразбериху, максимально организовав свой организм на творческую исполнительскую деятельность [5].

Учитывая это, педагог должен организовывать как можно больше сценических практик для своих учащихся, самостоятельно придумывать различные концертные программы, интересные для неподготовленных слушателей, например, для родителей и родственников учеников. Стимулировать участие в конкурсах, устраивать концерты класса или «обыгрывать» учеников, которые недостаточно уверенно чувствуют себя на сцене, перед своими товарищами. То есть помогать им накапливать и обобщать опыт сценического исполнения, развивать способность им управлять,

анализировать его и совершенствовать, чтобы сформировать уверенность в себе и помочь проявить наивысший уровень фортепианного исполнения на сцене, полностью передав внутренний смысл произведения.

Кроме того, всегда следует подчёркивать, что любое исполнительство существует для публики. Затраченные эмоции и силы пианиста всегда имеют отклик и признание аудитории. Такая обратная связь – необходимое условие коммуникации музыкального искусства. Возможно также, уже в старших классах, давать знакомиться с разными трактовками произведения, которое изучает ученик. Подробно проанализировать интерпретации, особое внимание обратив в ней не только на технологическую составляющую, но и выражение историко-стилевого контекста, индивидуального авторского почерка, жанрового своеобразия, владения формы и т.д. Возможности интернета и мультимедийное оборудование в этом смысле сейчас позволяют максимально эффективно задействовать этот аспект фортепианного обучения.

Заключение

В настоящее время содержание и режим обучения в детских музыкальных школах Китая не имеет единых стандартов и критериев – они могут различаться даже в рамках одного учебного заведения и зависеть от многих факторов – личности педагога, музыкального профиля, контингента учащихся и т.д. Руководство школ редко организуют учителей для обсуждения и предложения единого плана учебного процесса. Поэтому, несмотря на множество положительных тенденций, которые, несомненно, проявляются в детской фортепианной подготовке в КНР, данная проблема не позволяет выстроить долгосрочную стратегию совершенствования начального уровня обучения юных пианистов.

Формирование интерпретационных качеств в классе фортепиано музыкальных школ Китая складывается из целенаправленного развития способностей восприятия музыки, творческого мышления, выражения эмоций в собственном исполнительстве, воображения и творческого мышления, владения базовыми навыками игры на фортепиано и чтения нот с листа, параметров музыкально-слухового «багажа», общего гуманитарного развития и сценического состояния отдельного учащегося.

Благодарность. Автор выражает глубочайшую признательность своему научному

руководителю – доктору педагогических наук, профессору кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института музыки, театра и хореографии Российского педагогического государственного университета имени А. И. Герцена М. Д. Корноухову за ценные советы, существенную помощь в исследовательском труде.

Литература

1. Корноухов М.Д. Творческий этап формирования интерпретационной культуры учащихся-музыкантов // Российский научный журнал. 2011. №4(23). С. 86-92.
2. Корноухов М.Д., Шумилова Е.Н. Смешение жанров или музыкальный коктейль: к вопросу о репертуарной политике в учебном процессе инструментального класса // Материалы Международной научно-практической конференции. «XXIII Царскосельские чтения» Т. II. Санкт-Петербург, 2019. С.66-69.
3. 李冉.试论幼儿钢琴启蒙中的音乐表现要素的教学/李冉.-北京: 硕士学位论文. 2014. № 5. 页. 1-37. Ли Ран. Об обучении элементам музыкального исполнения в фортепианном просвещении детей // Пекин: Магистерские исследования. 2014. № 5. С. 1-37.
4. 谢丽莎.探究钢琴演奏教学中音乐表现力的培养/谢丽莎.-辽宁: 音乐生活. – 2020. – № 8. – 页. 88-89. – Се Лиша. Развитие музыкальной выразительности в обучении игре на фортепиано // Ляонин: Музыкальная жизнь. 2020. № 8. С. 88-89.
5. 千现晶.钢琴教学中音乐表现力的培养/千现晶.-山西: 黄河之声.2019. № 7.- 37 页. – Цянь, Сяньцзин. Формирование исполнительских качеств в детском фортепианном обучении. Шаньси: Голос Желтой реки, 2019. № 7. 37с.
6. 徐颖.探讨幼儿钢琴启蒙教育中音乐审美能力的培养/徐颖. – 山西: 黄河之声. – 2019. – № 10. – 页. 120-121. – Чжоу, Цзямин. Дискуссия о развитии музыкально-эстетических способностей в детском фортепианном образовании // Шаньси: Голос Желтой реки. 2019. № 10. С. 120-121.
7. 周佳铭.中国儿童钢琴启蒙教育的现状与策略研究/周佳铭.-北京: 艺术教育. – 2020.– № 11. – 页. 39-42. – Чжоу, Цзямин. Исследование текущего состояния и стратегии просвещения китайских детей в фортепианном классе // Пекин: Художественное образование. 2020. № 11. С. 39-42.

References

1. Kornoukhov M.D. Tvorcheskij etap formirovaniya interpretacionnoj kul'tury uchasshchih-sya-muzykantov [The creative stage of forming the interpretative culture of students-musicians]. Russian Scientific Journal, 2011, №4(23), pp. 86-92. (In Russian)
2. Kornoukhov M.D., Shumilova E.N. Smeshenie zhanrov ili muzykal'nyj koktejl': k voprosu o repertuarnoj politike v uchebnoy protsesse instrumental'nogo klassa [The mixing of genres or a musical cocktail: on the question of repertoire policy in the educational process of an instrumental class]. Materials of the International Scientific and Practical Conference. "XXIII Tsarskoye Selo readings" Vol. II. St. Petersburg, 2019. pp. 66-69. (In Russian)
3. 李冉.试论幼儿钢琴启蒙中的音乐表现要素的教学/李冉.-北京: 硕士学位论文. 2014. No. 5. Page. 1-37. Lee, Russian Academy Of Sciences. About teaching elements of musical performance in piano education of children. Beijing: Master's studies. 2014. No. 5. pp. 1-37. (In Chinese)
4. 谢丽莎.探究钢琴演奏教学中音乐表现力的培养/谢丽莎.-辽宁: 音乐生活. 2020. No. 8. Page. 88-89. Behold, Lisha. The development of musical creativity in learning to play the piano. Liaoning: Musical Life. 2020. No. 8. pp. 88-89. (In Chinese)
5. 千现晶.钢琴教学中音乐表现力的培养/千现晶.-山西: 黄河之声.2019. № 7.n37 页. – Qian, Xianjing. The formation of the performing kachest in childhood piano training Shanxi: the Voice of the Yellow river, 2019. No. 7. 37 p. (In Chinese)
6. 徐颖.探讨幼儿钢琴启蒙教育中音乐审美能力的培养/徐颖. – 山西: 黄河之声. 2019. No. 10. Page. 120-121. Zhou, Czemin. Discussion on the development of musical and aesthetic abilities in children's piano education. Shanxi: The Voice of the Yellow River. 2019. No. 10. pp. 120-121. (In Chinese)
7. 周佳铭.中国儿童钢琴启蒙教育的现状与策略研究/周佳铭.-北京: 艺术教育. 2020. No. 11. Page. 39-42. Zhou, Czemin. A study of the current state and strategy of educating Chinese children in the piano class. Pe-kin: Art Education. 2020. No. 11. pp. 39-42. (In Chinese)

Zhong Xinzhe

graduate student, Institute of Music, Theater and Choreography,
Russian State Pedagogical University A.I. Herzen,
Russia, Saint Petersburg

FORMATION OF INTERPRETATIVE QUALITIES OF PIANO STUDENTS IN MUSIC SCHOOLS IN CHINA

Abstract. *The article formulates the thesis that learning to play the piano as a type of musical education should organically complement the mission of comprehensive humanitarian education, aesthetic and moral education of the child. The success of piano training at the initial stage depends on a variety of objective and subjective factors. One of them is the actualization of the interpretive component of the process of educating a young pianist. In this context, the strategic task of Chinese piano education is to pay attention to the general musical development of the child, his ability to express emotions in his performing activities, to demonstrate a high level of reflection, imagination and imagination. The author briefly examines the factors that influence the effectiveness of the formation of interpretative qualities of young pianists in the PRC. In particular, the personality of the piano teacher, the psychological atmosphere in the classroom, the focus of the educational process on creativity. The motivational factor is also of great importance at all stages of the educational process – from the choice of a new repertoire to the search for incentives and incentives. The key condition for the formation of personal and interpretative qualities is the student's possession of basic piano playing skills. It is necessary to attach great importance to the expansion of the musical and auditory «baggage» of the student, to develop the skills of reading notes from a sheet. Every effort should be made to improve the comprehensive humanitarian literacy of students. Musical abilities cannot exist in isolation from the general development of a young pianist, his knowledge in related arts-literature, theater, painting, architecture. Such knowledge is a good basis for all-round musical development, because any piece of music exists only in a multi-level socio-cultural context. Turning to this context, knowing it and taking it into account in your performance makes the created interpretative model artistically justified and convincing.*

Keywords: *music schools in China, piano class, interpretative qualities of students.*