

УДК 37.022

DOI: [10.51635/27129926_2021_4_52](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_52)**Ван Баохун**

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

ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПИАНИСТА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам формирования навыков фортепианного музицирования в детских музыкальных школах современного Китая. Автор раскрывает особенности творческого музицирования по основным видам деятельности в фортепианном классе – объяснение учащемуся простейших правил гармонизации мелодии и подбора аккомпанемента, строения мелодии, анализа композиции и структуры музыкальных произведений. Чтение нот с листа выступает ключевым методическим инструментом овладения навыками музицирования. В этом контексте автор предлагает специальные упражнения, направленные на развитие внутреннего слуха и интонирования, подбора мелодии с аккомпанементом, чтения с листа, исполнения ансамблевых произведений. В статье излагаются основные принципы технологии обучения чтению нот с листа – развитие у учащегося метроритмического чувства, формирование навыков графического восприятия нотной записи, владение теоретическими понятиями и основами музыкальной грамоты, применение метода сольфеджирования, зрительный охват и предварительный анализ нотного текста, подбор интересного и разнообразного репертуара, отвечающего индивидуальным способностям, исполнительским возможностям и уровню подготовки конкретного учащегося. Сочинение музыки является одной из форм детского творчества, которая дает возможность яркому проявлению инициативы и музыкальной фантазии учащихся. навыков образно-эстетического восприятия звука, эмоциональной отзывчивости на выразительность интонаций, интервалов и аккордов. Важно, чтобы ученик осознавал художественную значимость звукового образа, к воплощению которого он ищет и находит звуковые средства. Творческое музицирование выступает эффективным методом воспитания начинающего пианиста. Оно обеспечивает расширение его общего музыкального кругозора, совершенствование технических умений, достижение свободы и уверенности владения инструментом, развитие ладо-гармонического слуха и мышления. В процессе занятий музицированием развиваются многие личностные качества, такие как увлечённость, трудолюбие, инициативность, активность и самостоятельность. Учащиеся осознают ценность музыкального искусства, а также привлекательность своей исполнительско-творческой деятельности.

Ключевые слова: музыкальное образование современного Китая, фортепианный класс, творческое музицирование, чтение нот с листа, музыкальный кругозор.

Для цитирования: Ван Баохун. Творческое музицирование как эффективный метод воспитания начинающего пианиста в современном Китае // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 52-57. DOI: [10.51635/27129926_2021_4_52](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_52)

Вступление

Сегодня становится очевидным влияние российских музыкальных традиций на формирование культурного пространства в современном Китае. Исследуя историю китайского музыкального образования, Хоу Юэ указывает, что важным фактором в повышении качества педагогического процесса во второй половине

XX века стала деятельность представителей русской и советской музыкальных школ, работавших в Китае. При их содействии формировалась система музыкального образования; были открыты консерватории, музыкальные институты и музыкальные училища в различных городах [7]. Для обеспечения преемственности в образовании и повышения его качества

при музыкальных вузах и факультетах организируются начальные и средние школы. Широкое распространение в городах Китая получили негосударственные школы и частное обучение детей и молодежи у знаменитых музыкальных педагогов.

Вместе с тем, представляется, что влияние Русской фортепианной школы не ограничивается лишь методическим обеспечением, организационными и логистическими моментами. Это влияние гораздо глубже. Крупнейшие российские фортепианные педагоги, работавшие (или работающие в настоящее время) в Китае, в своей чрезвычайно плодотворной деятельности закладывают основы исполнительских и педагогических традиций России. Одна из таких традиций – *просветительское значение музицирования за инструментом*.

Особенности творческого музицирования по основным видам деятельности в фортепианном классе детских музыкальных школ

Рассмотрим, как в учебном процессе фортепианного класса китайских детских музыкальных школ творческое музицирование выступает эффективным методом воспитания начинающего пианиста.

Этот процесс состоит из взаимодополняющих друг друга теоретической и практической частей. Содержание теоретической части занятий предполагает объяснение учащемуся простейших правил гармонизации мелодии и подбора аккомпанемента, строения мелодии, анализа композиции и структуры музыкальных произведений. Учащимся необходимо пояснить основные принципы чтения с листа, показывать различия между разбором музыкального текста и чтения с листа. Целесообразно обращать внимание на музыкальные термины, привлекать информацию по теории музыки, давать советы, облегчающие процесс транспонирования и т.п.

Основную практическую часть занятия музицированием составляют специальные упражнения, направленные на развитие внутреннего слуха и интонирования, подбора мелодии с аккомпанементом, чтения с листа, исполнения ансамблевых произведений. Методы ведения занятия музицированием должны раскрепощать ученика: следует придать ему уверенность в своих силах и возможностях, помочь легко преодолеть сложности, поддерживать стремление играть лучше.

Занятия творческим музицированием также обеспечивают следующие результаты: расширение общего музыкального кругозора; совершенствование технических умений, достижение свободы и уверенности владения инструментом; развитие ладогармонического слуха и мышления.

В процессе занятий музицированием развиваются многие личностные качества, такие, как: увлечённость, трудолюбие, инициативность, активность и самостоятельность. Учащиеся осознают ценность своей музыкально-творческой деятельности, а также привлекательность музыки как искусства и творчества.

Рассмотрим особенности творческого музицирования по основным видам деятельности в следующих разделах.

Из методов обучения музыкальному творчеству, на наш взгляд, наиболее доступным для педагогов-пианистов и мобильным для внедрения в практику является **подбор по слуху**. Процесс подбора по слуху опирается не на какие-то особые способности и навыки, а на общемузыкальные данные, которые в то же время составляют суть проявления личности в музыке. Подбор по слуху содействует активизации развития музыкального мышления и интуиции, вырабатывает мелодический, гармонический и внутренний слух, формирует способность музыкальной памяти «удерживать» интонации мелодии, гармонию, структуру, композицию и т.д.

Развитие слуховых представлений на начальном этапе обучения требует большого внимания, так как связи слуха и моторики возникают не сразу и не у всех детей. Известный российский детский педагог-музыкант Т.В. Смирнова в своем пособии [6] предлагает интересные подготовительные упражнения. Они включают пропевание мелодических фраз учеником с одновременным показом рукой направления движения мелодии. Ученику можно предложить находить заданные звуки, отгадывать «звуковые загадки» и т.п. Целесообразно включать в репертуар знакомые детские песни, т.к. они располагают большим разнообразием близких для детей образов и характеристик, эмоций и красок. При таком подходе подбор по слуху станет хорошим стимулом для музицирования детей после окончания школы и в дальнейшей жизни.

Чрезвычайно полезны для детей на начальном этапе обучения **занятия транспонированием**. Транспонирование развивает у

учащихся общий музыкальный и тембровый слух, помогает приобрести свободу ориентации на клавиатуре, адаптирует к тональностям с большим количеством знаков и т.п.

Для успешной реализации этого метода желательно начать эту работу как можно раньше и вести её интенсивно, на доступном материале. От транспонирования небольших попевок и несложных мелодий осуществляется постепенный переход к транспонированию басов и целостной фактуры. Интересный методический материал для развития слухо-моторных связей и навыков транспонирования содержится в методическом пособии Т.Б. Юдовиной-Гальпериной «За роялем без слез, или я - детский педагог» [10].

Подготовкой к чтению с листа является выучивание нот, которое, как правило, доставляет учащимся определенные трудности. Помочь в этом может использование наглядного дидактического материала. Например, А.Д. Артоболевская [1], С.С. Ляховицкая [4], М.В. Перминова [5], предлагают использовать различный наглядный материал (карточки, лото, игрушки и т.п.), включать сказочные мотивы и сюжеты.

Следующий этап – **чтение нот с листа**, которое является важным условием успешного и всестороннего развития начинающего пианиста. Чтение нот с листа облегчает учащимся процесс освоения нового репертуара, знакомит с неизвестной музыкой, дает возможность просмотреть нотные сборники. Умение читать с листа необходимо как для профессионально ориентированных учащихся, так и любителей домашнего музицирования. Разработкой методик технологий чтения нот с листа занимались многие известные педагоги-пианисты – Л.А. Баренбойм [2], Т.И. Смирнова [6], Г.М. Цыпин [8] и другие.

Основные принципы технологии обучения чтению нот с листа

Опираясь на авторитетную методическую литературу, выделим основополагающие принципы технологии обучения чтению с листа, отвечающие специфики и возможностям детей младшего школьного возраста.

1. Обучение основам чтения нот с листа должно вестись параллельно с развитием метроритмического чувства и формированием навыков графического восприятия нотной записи.

2. В процессе знакомства с нотной записью следует проводить одновременно со

знакомством с необходимыми теоретическими понятиями и закреплением основ музыкальной грамоты.

3. С первых занятий следует уделять внимание формированию навыка широкого зрительного охвата нотного текста. Этот навык формируется на основе развития зрительной памяти, которая позволяет читать нотный текст на один или несколько тактов вперед. У Т.И. Смирновой и некоторых других авторов для развития зрительной памяти предлагаются специальные игры и упражнения.

4. Для развития умений и навыков чтения с листа на уроках фортепиано чрезвычайно эффективно применение метода сольфеджирования, который мобилизует внимание на связное и осмысленное восприятие музыкального текста. Сольфеджируя, ученик «наполняет» нотный знак звучанием, как бы «оживляет» его. В этом процессе формируется музыкальное мышление, отрабатывается навык внутреннего слуха, который можно схематично отразить в цепочке: «вижу – слышу – пою».

5. Предварительный анализ нотного текста является одним из важных условий грамотного чтения с листа. У учащегося складывается предварительный образ музыкального произведения, который затем будет воспроизведен на инструменте. Анализ текста следует проводить по ряду параметров, включая следующие: ключевые знаки, тональность, знаки альтерации, особенности ритма, структуры и фразировки, характер движения мелодии, аппликатура, темп и характер, отметить штрихи и динамика.

6. Для обучения чтению нот с листа необходимо подбирать интересный и разнообразный репертуар, отвечающий индивидуальным способностям, исполнительским возможностям и уровню подготовки каждого учащегося.

Сочинение музыки является одной из форм детского творчества, которая дает возможность яркому проявлению инициативы и музыкальной фантазии учащихся. Способности сочинять проявляются у детей по-разному. Одни учащиеся могут сочинять легко и свободно, другие могут лишь выучивая тексты пьес по нотам. Учитывая это, на начальном этапе можно выполнять простейшие задания на звукоподражание пению птиц, звучанию капель дождя, музыке часиков и т.п. Интерес вызывает также сочинение мелодий к детским стихам. В таких заданиях рекомендуется обратить внимание ребенка на сходство музыкальной интонации и

интонаций человеческой речи. Для развития навыков сочинения можно использовать материал пособия Э.Ш. Тургеневой и А.А. Малюкова «Пианист-фантазер», «Игра в игру на фортепиано» Л.В. Старовойтовой, «Пианист. Шаг за шагом» И.С. Рябова. Все эти издания сейчас доступны в электронном виде в интернете. Обилие разнообразных иллюстрированных заданий делает их удобными для использования в детских музыкальных школах Китая.

Развитие навыков импровизации

Для развития навыков импровизации нужны более сложные учебные задания и упражнения, которые целесообразно начинать с приемов элементарного варьирования и сочинения. При этом импровизация может выражаться в некотором видоизменении каких-либо мелодических или ритмических оборотов в песнях или пьесах, которые входят в репертуар учащегося. Так могут создаваться пьесы в форме вариаций, в простой двухчастной или трехчастной формах. Именно многочисленные вариационные комбинации одной и той же мелодии могут послужить толчком к развитию музыкального мышления, творческой инициативы и многих других качеств, необходимых для будущих более сложных импровизационных заданий.

Ансамблевое музицирование обладает особыми просветительскими возможностями творческого развития детей [9]. В младших классах фортепиано, как правило, основной формой ансамблевого исполнительства является дуэт в составе «преподаватель – ученик». Произведения могут исполняться на одном или двух инструментах. Играя с преподавателем и погружаясь в более богатое звучание фортепианной фактуры, ученик ощущает и собственную причастность к созданию музыки. Это усиливает желание исполнять, усиливает внимание к нотному тексту.

Процесс обучения ансамблевому музицированию должен строиться по принципу продвижения от простого к сложному. При этом следует учитывать индивидуальные качества ученика, такие, как: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень подготовки к занятиям по инструменту. Творческая атмосфера ансамблевого музицирования предполагает активное участие детей в процессе обучения. Красота ансамблевого звучания не оставляет детей равнодушными, мотивирует их к обучению, развивают интерес к музыкальному искусству.

Очень важно, чтобы во время освоения творческих навыков уделялось внимание приривитию навыков образно-эстетического восприятия звука, эмоциональной отзывчивости на выразительность интонаций, интервалов и аккордов. Важно, чтобы ученик осознавал художественную значимость звукового образа, к воплощению которого он ищет и находит звуковые средства.

Заключение

Вопросы творческого музицирования детей на уроках фортепиано в младших классах музыкальной школы не теряют своей актуальности. Российские и китайские педагоги продолжают их активное обсуждение, создают новые пособия и хрестоматии, учитывающие современный социокультурный контекст [3]. Обращение к детскому творчеству как к средству и методу воспитания едва ли не самая главная потребность музыкальной педагогики нашего времени. Разрабатывая методы и технологии музыкально-творческого развития детей, необходимо учитывать изменившиеся условия деятельности преподавателя фортепиано в системе детского музыкального образования. Сегодня преподаватель фортепиано должен владеть обширными знаниями в сфере современных педагогических технологий, где центральное место принадлежит обучению навыкам творческого музицирования.

Современный процесс обучения пианистов с самого начала должен носить комплексный характер: развивать слух, творческие способности и умения, обеспечивать освоение теории музыки и основ гармонии. Уроки должны быть интересными и содержательными, побуждать учащихся к активному творческому освоению учебного материала.

Внедрение методов и технологий музыкального творчества детей на уроках фортепиано требует особого внимания и продуманности. Важно наметить правильные пути руководства творчеством с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, при этом не упустить из виду развитие исполнительских навыков, то есть постоянно учитывать взаимозависимость развития двух творческих начал (исполнение пьес и музицирование). Успешные результаты на этом пути возможны лишь при условии отношения к процессу обучения как целостной системе.

Богатый многолетний опыт обучения детей творческому музицированию на фортепиано в младших классах детской музыкальной школы,

представленный в работах российских педагогов-пианистов и исследователей, заслуживает дальнейшего глубокого изучения, обобщения и внедрения в практику китайских

фортепианных школ с учетом культурно-национальных особенностей системы образования и контингента обучающихся.

***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. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: учебное пособие. М.: Советский композитор, 1992. 103 с.
2. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Исследование. Л.: Советский композитор, 1979. 352 с.
3. Корноухов М.Д. Нотный текст – горизонты познания. Монография. СПб.: Астерион, 2018. 64 с.
4. Ляховицкая С.С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре в младших классах ДМШ. Л.: Музыка, 1979. 123 с.
5. Перминова М.В. Волшебный рояль. Сказочная школа игры на фортепиано. Тула: ГМРИП «Левша», 1995. 90 с.
6. Смирнова Т.И. ALLEGRO. Фортепиано. Интенсивный курс: пособие для преподавателей, детей, родителей: методические рекомендации. М.: ЦСДК, 1994. 80 с. URL: <http://notkinastya.ru/smirnova-t-i/>
7. Хоу Юэ. Детское фортепианное образование в Китае и проблемы его развития: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. СПб., 2009. URL: <http://cheloveknauka.com/detskoe-fortepiannoe-obrazovanie-v-kitae-i-problemy-ego-razvitiya>
8. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник. 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва: Юрайт, 2019. 193 с.
9. Шумилова Е.Н., Юньюй Кан. Просветительский фактор фортепианного обучения в детских музыкальных школах Китая // Материалы международной научно-практической конференции «Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии». Чебоксары, 2020. С. 109-110.
10. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я – детский педагог: методическое пособие для преподавателей. СПб.: Союз художников, 2002. 112 с.

References

1. Artobolevskaya A.D. The first meeting with music: a textbook. M., Soviet composer, 1992, 103 p. (In Russian)
2. Barenboim L.A. The path to music making. Research L., Soviet composer, 1979, 352 p. (In Russian)
3. Kornoukhov M.D. Musical text - horizons of cognition. Monograph. St. Petersburg, Asterion, 2018. 64 p. (In Russian)
4. Lyakhovitskaya S.S. Tasks for the development of independent skills when teaching piano playing in the junior grades of the DMSH / S.S. Lyakhovitskaya. L., Music, 1979. 123 p. (In Russian)
5. Perminova M.V. The Magic Piano. Fabulous piano playing school. Tula, GMRIP "Lefty", 1995. 90 p. (In Russian)
6. Smirnova T.I. ALLEGRO. Piano. Intensive course: a manual for teachers, children, parents: methodological recommendations [Electronic resource] / T.I. Smirnova. M., TSSDK, 1994. 80 p. Access mode: <http://notkinastya.ru/smirnova-t-i/> (In Russian)
7. Hou Yue. Children's piano education in China and the problems of its development [Electronic resource]: abstract. diss. ... cand. art criticism: 17.00.02 / Hou Yue. St. Petersburg, 2009 <http://cheloveknauka.com/detskoe-fortepiannoe-obrazovanie-v-kitae-i-problemy-ego-razvitiya> (In Russian)
8. Tsy-pin G.M. Musical performance. Performer and technique: textbook / G.M. Tsy-pin – 2nd edition, corrected and supplemented. Moscow, Yurayt, 2019, 193 p. (In Russian)
9. Shumilova E.N. Educational factor of piano teaching at music schools in China / E.N. Shumilova, Unui Kan // materials of the international scientific-practical conference "Pedagogical skills and modern educational technology" Cheboksary, 2020, pp. 109-110. (In Russian)
10. Yudovina-Halperin T.B. at the piano without crying, or I can - child educator: a manual for teachers / T.B. Yudovina-Halperin. St. Petersburg, Union of Artists, 2002. 112 p. (In Russian)

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

CREATIVE MUSIC MAKING AS AN EFFECTIVE METHOD OF EDUCATING A YOUNG PIANIST IN MODERN CHINA

Abstract. The article is devoted to practical aspects of the formation of piano playing skills in children's music schools in modern China. The author reveals the features of creative music-making by the main types of activities in the piano class – explaining to the student the simplest rules of melody harmonization and accompaniment selection, melody structure, analysis of composition and structure of musical works. Reading sheet music acts as a key methodological tool for mastering the skills of music making. In this context, the author offers special exercises aimed at developing inner hearing and intonation, selecting melodies with accompaniment, reading from a sheet, performing ensemble works. The article outlines the basic principles of the technology of teaching sheet music reading – the development of a student's metrorhythmic sense, the formation of skills of graphic perception of musical notation, possession of theoretical concepts and the basics of musical literacy, the use of the solfeggio method, visual coverage and preliminary analysis of the sheet music text, the selection of an interesting and diverse repertoire that meets individual abilities, performance capabilities and the level of preparation of a particular student. Composing music is one of the forms of children's creativity, which gives an opportunity for a vivid manifestation of initiative and musical imagination of students. skills of figurative and aesthetic perception of sound, emotional responsiveness to the expressiveness of intonations, intervals and chords. It is important that the student is aware of the artistic significance of the sound image, to the embodiment of which he is looking for and finds sound means. Creative music making is an effective method of educating a novice pianist. It ensures the expansion of his general musical horizons, the improvement of technical skills, the achievement of freedom and confidence in the possession of the instrument, the development of ludo-harmonic hearing and thinking. In the process of practicing music, many personal qualities develop, such as passion, diligence, initiative, activity and independence. Students realize the value of musical art, as well as the attractiveness of their performing and creative activities.

Keywords: musical education in modern China, piano class, creative music making, reading sheet music, musical outlook.