

DOI: [10.51635/27129926_2023_1_61](https://doi.org/10.51635/27129926_2023_1_61)

Фортепианные произведения Бетховена в современном музыкально-образовательном пространстве Китая

Дун Синьюань

аспирантка,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Россия, Санкт-Петербург
[740616386\[at\]qq.com](mailto:740616386[at]qq.com)

Аннотация. Фортепианные произведения Бетховена рассматриваются в статье как эффективный образовательный инструмент практического обучения молодых китайских пианистов, формирования их исполнительских навыков и интерпретационных качеств. В современном Китае бетховенский репертуар стал обязательной частью музыкального образования и основой различных национальных просветительских программ и проектов. В статье кратко описывается исполнение ведущими китайскими пианистами бетховенских сонат в контексте артистического стиля и воплощения авторского замысла. Для фортепианных классов китайских вузов освоение сонат великого венского классика – индикатор комплексного развития студента, уровня не только его технологических навыков, но и способности мыслить, выражать художественное содержание исполняемого произведения, выявлять его архитектонику, жанровые и стилистические спецификации. Это настоящая «энциклопедия» базового пианистического арсенала любого пианиста – конфигурации рук и пальцев, «рессорной» гибкости запястий, градаций звукоизвлечения, использования педали, динамической амплитуды, выявления лексической структуры произведений. Но самым значимым для китайских молодых пианистов, находящихся в ментально иной среде, с другими традициями и смысловыми коннотациями, является приобщение через бетховенское творчество к европейской культуре, системе просветительских координат и общественному пространству, в котором заложен «код» музыкального языка, эстетических принципов и нравственных ценностей предыдущих поколений и эпох.

Ключевые слова: музыкальное образование КНР, фортепианный класс, учебный репертуар, сонаты Бетховена.

Для цитирования: Дун Синьюань (2023). Фортепианные произведения Бетховена в современном музыкально-образовательном пространстве Китая. *THEORIA: педагогика, экономика, право*, 4(1), 61–66. https://doi.org/10.51635/27129926_2023_1_61

Beethoven's piano works in the modern musical and educational space of China

Dung Xinyuan

Graduate Student,
Russian State Pedagogical University A. I. Herzen, Saint Petersburg, Russia
[740616386\[at\]qq.com](mailto:740616386[at]qq.com)

Abstract. Beethoven's piano works are considered in the article as an effective educational tool for the practical training of young Chinese pianists, the formation of their performing skills and interpretative qualities. In modern China, the Beethoven repertoire has become a mandatory part of music education and the basis of various national educational programs and projects. The article briefly describes the performance of Beethoven sonatas by leading Chinese pianists in the context of artistic style and the embodiment of the author's idea. For piano classes of Chinese universities, mastering the sonatas of the great Viennese classic is an indicator of a student's complex development, the level of not only his technological skills, but also the ability to think, express the artistic content of the performed work, identify its architectonics, genre and stylistic specifications. This is a real "encyclopedia" of the basic piano

arsenal of any pianist – the configuration of the hands and fingers, the "spring" flexibility of the wrists, gradations of sound production, pedal use, dynamic amplitude, and the identification of the lexical structure of works. But the most significant thing for Chinese young pianists, who are in a mentally different environment, with different traditions and semantic connotations, is the introduction through Beethoven's work to European culture, the system of educational coordinates and public space, in which the "code" of the musical language, aesthetic principles and moral values of previous generations and epochs is laid down.

Keywords: *musical education of the People's Republic of China, piano class, educational repertoire, Beethoven sonatas.*

For citation: Dung Xinyuan (2023). Beethoven's piano works in the modern musical and educational space of China. *THEORIA: Pedagogy, Economics, Law*, 4(1), 61–66. https://doi.org/10.51635/27129926_2023_1_61

Вступление

Причины широчайшей популярности фортепианных сонат Бетховена в современном Китае, простирающейся от классов музыкальных школ до сцен филармоний, заключены, конечно, не только в самом факте принадлежности их гениальному композитору, одному из величайших музыкантов всех времен и народов. Сонаты Бетховена сложны в исполнении, они представляют собой сочетание различных музыкальных форм, типов фактуры, технологических трудностей (Фейнберг, 1988). Несмотря на это, они необычайно востребованы, их виртуозное исполнение возможно исключительно для мастеров своего дела, талантливых, образованных и опытных пианистов.

Источник такой популярности мы видим в том, что фортепианные сонаты относятся, в подавляющем большинстве, к числу лучших сочинений Бетховена и в своей совокупности, глубоко, ярко, разносторонне отражают его творческий путь (Гольденвейзер, 1969). Это не означает, что круг художественных идей этих произведений исчерпывает все основные тенденции бетховенской музыки. Сам жанр камерного фортепианного творчества побуждал композитора обращаться к иным категориям образов, чем, скажем, в симфониях, увертюрах, концертах (Берков, 1971). Тем не менее, безусловно, это квинтэссенция его творческой индивидуальности.

Сонаты Бетховена в концертных залах Китая

В Китайской Народной Республике исполнение сонат Людвиг ван Бетховена является значимой частью концертной жизни и музыкально-образовательного пространства в целом. Любой китайский профессиональный солист-пианист имеет в своём репертуаре эти сочинения. Наиболее известными исполнителями произведений Бетховена являются Ли Чуань Юнь, Ван Юйцзя, Ван Юйцянь, Чжан Хаочен, Юнди Ли, некоторые другие музыканты. Эти пианисты стараются привнести в исполнение Бетховена свою авторскую исполнительскую интерпретацию. Вместе с тем, стоит отметить, что каждый из перечисленных выше пианистов выражает индивидуальные особенности с осторожностью, чтобы не исказить замысел композитора, но при этом желая оставить запоминающийся след в исполнении и отразить свои чувства и эмоции, характерные именно для данного произведения.

Таков, например, артистический стиль всемирно известной пианистки Ван Юйцзя. Ее называют «пианистка с летящими пальцами». Ван Юйцзя исполняет огромный репертуар, в котором также есть и произведения Бетховена (например, соната для фортепиано № 29). В целом исполнение этого автора Ван Юйцзя отличается тем, что она привносит в его сонаты легкость и плавность движений. Ее исполнение обладает

высоким уровнем техники игры и большим музыкальным тактом. Оно чувственное, сочетает в себе виртуозный баланс рук и ума.

Другой китайский пианист, Чжан Хаочен стал известен в Китайской Народной Республике уже с одиннадцати лет благодаря исполнению сонат Бетховена. С этого возраста он гастролировал по всему Китаю. Пристрастие к исполнению венского классика прослеживается у Чжана Хаочена с раннего детства. На первых крупных концертах он исполнял именно сонаты Людвига ван Бетховена. Исполнение Чжана Хаочена характеризуется тем, что он старается максимально следовать всем канонам исполнения произведений Бетховена. Пианист считает, что произведения должны звучать в их первоизданном виде, чтобы с точностью выражать все мысли и чувства композитора, заложенные в сонату при ее создании. Например, исполняя сонату Ре мажор ор.6, Чжан Хаочен передает её сжатость, краткость. Исполнитель художественно интерпретировал сюжет сонаты, смог проявить спокойствие и безмятежность связующей партии, отразил торжественность и ликование заключительной партии.

Одна из самых популярных бетховенских сонат в Китае - знаменитая «Appassionata». Своей трактовкой этого произведения прославился Ван Юйцян, покоривший публику своим упругим ритмом, силой, и при этом мельчайшими динамическими градациями. Это исполнение отражает личный стиль игры этого музыканта – глубокий и строгий, философский, интровертный, нелюбовь к темповым преувеличениям, сильный ритмический контроль и отсутствие внешних эффектов.

Главную тему первой части сонаты Бетховена ор. 53, короткий, пульсирующий мотив Юйцян играет вначале легко и упруго, подобно таинственному эхо. А потом это звучит предельно ярко и четко. Мы ясно представляем безмятежное ночное небо мирное и слегка темное перед наступлением рассвета. Вступление триольных си-бемолей в тактах №5-8 четкое и ненавязчивое, подчеркивает таинственный характер темы, со сдержанными изменениями динамики и устойчивым ритмическим пульсом на протяжении всего времени.

Восходящая звезда Юнди Ли является одним из самых известных молодых пианистов Китая. Популярность он получил после триумфального выступления на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве. Юнди Ли также часто исполняет сонаты Бетховена. Трактовка Юнди Ли «Appassionata» отличается приверженностью романтическому стилю. Юнди исполняет «Аппассионату» страстно, но сдержанно, с выраженной декламационностью и использованием разнообразных тембральных красок в бесконечной фортепианной тесситуре. Пианист подчёркивает вопросительность музыкальных фраз экспозиции первой части, при этом старается избегать излишней эмоциональности, точно соблюдая все динамические указания Бетховена.

В целом, исполняя другие сонаты Бетховена, Юнди всячески подчеркивает их авторский стиль, заключающийся, в том числе и в ниспровержении общепринятых музыкальных канонов (Климовицкий, 1990). Так, например, в сонатах Бетховен использует резкие смелые смены темпа в разных частях, их нестандартное количество, форму, необычный гармонический язык, расширение диапазона (Аронов, 1965).

Популярность сонат Бетховена в фортепианно-исполнительском пространстве современного Китая свидетельствует о том, что творчество этого великого композитора стало поистине классическим, оно находится вне времени и вне территорий каких-либо стран.

Сонаты Бетховена в фортепианном классе китайских вузов

Отметим, что безоговорочное признание сонат Л. Бетховена у слушательской аудитории КНР, статус этих произведений в репертуаре концертирующих китайских пианистов, во многом способствовало развитию игре на фортепиано в Китае. Сонаты Бетховена являются основой учебного репертуара любого, кто занимается игре на этом инструменте в вузе. У молодых музыкантов есть высокая мотивация к освоению данного репертуарного сегмента. Если рассматривать его с сугубо методических позиций, то, помимо высокого художественного содержания, фортепианные сонаты Бетховена являются настоящей «энциклопедией» базового пианистического арсенала любого студента – конфигурации рук и пальцев, «рессорной» гибкости запястий, градаций звукоизвлечения, использования педали, динамической амплитуды, выявления лексической структуры произведений (Бетховен, 1985). Данные ресурсы необходимы не только при исполнении классического репертуара, но и других эпох – барокко, романтизма, музыки XX века.

Бетховен – один из композиторов, который достаточно скрупулёзно выписывал свои авторские указания в нотном тексте (Вартанов, 1999). Во-первых, это выражение его индивидуального почерка, а во-вторых – отражение исполнительских приоритетов. Известно, что в молодости Бетховен снискал славу пианиста-виртуоза. Композитора всегда волновал вопрос, насколько точно его авторский замысел зафиксирован в нотном тексте (Корноухов, 2019). Например, Бетховен был одним из первых композиторов, кто с интересом воспринял изобретение метронома и возможность его использования для обозначения оптимального темпа произведения. Не случайно, сонаты Бетховена постоянно находятся в «зоне внимания» музыкальных редакторов, а их освоение в учебном процессе невозможно представить без развития у студентов определённых навыков редактирования нотного текста (Алумян, 1989). Во многом революционными признавались современниками также аппликатурные принципы Бетховена, его использование педали (Грундман & Мис, 1970).

Для фортепианных классов китайских вузов освоение студентами сонат великого венского классика – «лакмусовая бумажка» комплексного развития начинающего пианиста, уровня не только его технологических навыков, но и способности мыслить, выражать художественное содержание исполняемого произведения, выявлять его архитектуру, жанровые и стилистические спецификации. Это огромная задача, далеко не все с ней справляются в полной мере. Но даже не только это имеет значение в профессиональном становлении китайских музыкантов. Для них сонаты Бетховена – это и приобщение к европейской культуре, той системе координат, того пространства, в котором заложен «код» музыкального языка, эстетических принципов и нравственных ценностей предыдущих поколений и этот момент чрезвычайно важен для китайских молодых пианистов, находящихся в ментально иной среде, с несколькими другими традициями и смысловыми коннотациями (Михайлов, 1980). В этом заключается значимость освоения сонат Бетховена как ключевого компонента учебного репертуара китайских учебных заведений.

Заключение

Фортепианные сонаты Л. Бетховена с давних пор являются достоянием всего человечества, мировой культуры. Их знают, играют и любят во всех странах на разных континентах. Интерпретации сонат Людвиг ван Бетховена стали поистине

хрестоматийными, эталонными. Но важно подчеркнуть, что они стали обязательной частью музыкального образования в Китае и основой различных национальных просветительских программ и проектов (Шумилова & Корноухов, 2022). Вместе с тем зачастую принимается во внимание лишь внешние черты произведений - их яркая образность, красота мелодий, блестящая виртуозность. Не случайно, в концертных залах и в фортепианном классе используется довольно ограниченный перечень сонат, такие как «Патетическая», «Лунная», «Аврора», «Аппассионата». Изучение всего творческого наследия Бетховена может стать эффективным образовательным инструментом в практическом обучении молодых китайских пианистов, формировании их исполнительских навыков и интерпретационных качеств.

Благодарности

Автор выражает глубочайшую признательность своему научному руководителю – доктору педагогических наук, профессору кафедры музыкально-инструментальной подготовки РГПУ им. А.И. Герцена М. Д. Корноухову за ценные советы, существенную помощь в исследовательском труде.

Литература

- Фейнберг, С. Е. (1988). Сонаты Бетховена. *Пианисты рассказывают*, 3, 12–26.
- Гольденвейзер, А. Б. (1969). *Тридцать две сонаты Бетховена: исполнительские комментарии*. Москва. Музыка.
- Берков, В. О. (1971). *О гармонии Бетховена. На пути к будущему*. «Бетховен». Сб. ст. Вып. I. Москва. Музыка, 298–332.
- Климовицкий, А. Б. (1990). *Бетховен и Традиция: (к вопросу о феномене музыкальной наследственности)*. Музыка. Язык. Традиция: сб. науч. тр. Л. 125–141.
- Аронов, А. Н. (1965). *Динамика и артикуляция в фортепианных произведениях Бетховена. Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича*. Москва.
- Бетховен, Л. (1985). *Избранные этюды и упражнения [Ноты]: для фортепиано*. Л. Музыка.
- Вартанов, С. А. (1999). Композитор и исполнитель: Мария Гринберг об интерпретации цикла «32 вариации» Бетховена. *Фортепиано*, 3. 18–23.
- Корноухов, М.Д. (2019). *Использование редакций музыкальных произведений в процессе обучения в инструментальном классе (учебное пособие)*. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
- Алумян, С. (1989). *Сонаты Бетховена в редакции Артура Шнабеля*. Исполнитель и музыкальное произведение. Москва. 128–136.
- Грундман, Г. (1970). *Как Бетховен пользовался педалью?* Музыкальное исполнительство: сб. ст. М. Вып. 6. 217–271.
- Михайлов, А. В. (1981). *Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века*. Музыкальная эстетика Германии XIX века, 1, Москва, 9–73.
- Шумилова, Е. Н. & Корноухов, М. Д. (2022). *Просветительский компонент профессиональной подготовки музыканта-педагога в вузе*. СПб.: Астерион.

References

- Feinberg, S. E. (1988). Beethoven's Sonatas. *Pianists tell*, 3, 12–26.
- Goldenweiser, A. B. (1969). *Thirty-two sonatas of Beethoven: performance comments*. Moscow. Music.
- Berkov, V. O. (1971). About Beethoven's harmony. On the way to the future. "Beethoven". *Sat. Art. Issue I*. Moscow. Music, 298-332.
- Klimovitsky, A. B. (1990). *Beethoven and Tradition: (on the question of the phenomenon of musical heredity)*. Music. Language. Tradition: collection of scientific tr. L. 125-141.
- Aronov, A. N. (1965). *Dynamics and articulation in Beethoven's piano works. On the performance of piano music by Bach, Beethoven, Debussy, Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich*. Moscow.
- Beethoven, L. (1985). *Selected etudes and exercises [Notes]: for piano*. L. Music.
- Vartanov, S. A. (1999). Composer and performer: Maria Grinberg on the interpretation of the cycle "32 variations" by Beethoven. *Piano*, 3, 18-23.
- Kornoukhov, M. D. (2019). *The use of editions of musical works in the learning process in the instrumental classroom (textbook)*. Saint Petersburg: A.S. Pushkin Leningrad State University.
- Alumyan, S. (1989). *Beethoven Sonatas edited by Arthur Schnabel / S. Alumyan*. Performer and musical composition. Moscow. 128-136.
- Grundman, G. (1970). *How did Beethoven use the pedal?* Musical performance: sat. art. M. Issue. 6. 217-271.
- Mikhailov, A. V. (1981). *Stages of development of musical and aesthetic thought in Germany of the XIX century*. Musical aesthetics of Germany of the XIX century, 1, Moscow, 9-73.
- Shumilova E. N. & Kornoukhov M. D. (2022). *Educational component of professional training of a musician-teacher at a university*. St. Petersburg: Asterion.