

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студента 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

СУН ЯН

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э.Рахимбаева

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. Актуальность исследования. Музыкальное воспитание является самым популярным и ведущим направлением в области художественного образования. Оно не только обладает основными характеристиками художественного образования, но и выполняет такие функции, как нравственное и эстетическое воспитание. Это важная часть качественного образования человека в Китае. Еще в 1996 году Государственная комиссия по образованию Китая выдвинула руководящую идею образования — «рассматривать художественное воспитание как прорыв», музыкальное воспитание как отправную точку и всестороннее внедрение качественного воспитания [10, с. 117]. Музыкальное воспитание играет ключевую роль в обеспечении качественного образования, воспитании у обучающихся новаторского духа и практических способностей, а также в повышении качества всей нации [63, с. 3].

После реформ китайское музыкальное исполнительское искусство значительно продвинулось вперед. Благодаря ему появился сильный состав исполнителей в Китае, который также успешно гастролирует и за рубежом. «В последние десятилетия музыкальный мир переживает настоящий «китайский бум»: в лауреатских списках практически всех международных конкурсов — китайские музыканты, на афишах знаменитых концертных залов Европы и Америки — китайские виртуозы, в крупнейших музыкальных школах мира, от Московской консерватории до Джульярдской, китайские студенты» [47]. В частности, вокалисты, пианисты, скрипачи, дирижеры и другие исполнители год за годом завоевывают награды на международных конкурсах. Эти достижения, несомненно, являются результатами того, что преподаватели эффективно учат и теории, и практике своих воспитанников, а те усердно работают. Тем не менее, мы должны трезво осознавать, что есть еще некоторые нерешенные проблемы в методах обучения музыке в Китае сегодня.

Прежде всего, если отношения между обучением и соревнованием не могут быть объединены должным образом, может возникнуть идея достижения краткосрочных результатов в процессе подготовки обучающихся. Это связано с тем, что некоторые учителя могут рассматривать рейтинг в конкурсе как главную цель обучения. Во-вторых, под руководством такого рода позиции методические рекомендации обучающимся, естественно, направлены на то, чтобы добиться результата «кратко и быстро». Хотя метод обучения «рука об руку» может позволить обучающимся освоить сложный репертуар за относительно короткое время, но в то же время он заставляет их пренебрегать всесторонним и глубоким пониманием самой музыки. В-третьих, для того, чтобы выиграть те или иные конкурсы, обучающиеся должны потратить много времени и энергии на подготовку репертуара конкурса. Следовательно, невозможно вкладывать больше энергии в воспитание музыкальных вкусов. Более того, хороший рейтинг в конкурсе для обучающихся, очевидно, даёт ощущение успеха быстрее, чем развитие музыкального вкуса на основе длительной медленной тренировки, и имеет более прямые практические преимущества. Все вышеупомянутые проблемы показывают, что в процессе исполнения на европейских музыкальных инструментах в Китае существует большая опасность того, что все внимание будет уделяться подготовке исполнителей с превосходными исполнительскими навыками, но не достаточным художественным вниманием к исполняемой музыке.

Инструментальное исполнительство — это важная составляющая всего музыкального образования, обязательная художественная практика для обучающихся и одна из основных форм обучения игре на музыкальных инструментах [57, с. 232]. Обучение навыкам игры на музыкальных инструментах в основном осуществляется путём прикосновения пальцем к определённым точкам инструментов. Скоординированная деятельность рук, ног, глаз, рта, мозга и других

органов в значительной степени стимулирует общую координационную способность мозга, что является эффективным способом обучения. В китайских «Стандартах музыкальной учебной программы» указывается, что обучение игре на инструменте играет важную роль в стимулировании интереса обучающихся к изучению музыки, выполнении эстетической функции музыкального образования и обогащении внеклассной музыкальной жизни обучающихся. Известный современный педагог-психолог Джеймс Мерсер отмечает: «Можно сказать, что обучение игре на инструменте — это мост к лучшему восприятию музыки» [80, с. 21].

С 1980-х годов Китай включил обучение игре на инструменте в уроки музыки в начальной и средней школе. Инструментальное исполнительство, особенно обучение игре на фортепиано, как одна из важных форм музыкального образования, постепенно привлекает к себе большое внимание среди различных общественных кругов. В такой большой образовательной среде многие частные школы интегрировали обучение игре на инструментах, особенно игре на фортепиано, в свои образовательные программы. Однако с быстрым развитием образования в области инструментального исполнительства одна за другой возникали различные проблемы, обнажая недостатки инструментального музицирования в музыкальном воспитании человека. В связи с растущим значением музыки в обществе, тесты по инструментальному исполнению постепенно стали важной тенденцией. В контексте музыкальной социологии «инструментальные экзаменационные оценки» становятся всё более интенсивными и превращаются в тенденцию, охватившую все общество.

Поэтому музыкальное обучение стало предпочтительным выбором для многих семей. Родители и дети изо всех сил пытаются его реализовать. Хотя в некоторой степени участие в тестах по инструментальному исполнению не только подтверждает уровень обучающихся игры на

инструменте, но и даёт им рекомендации по изучению музыки, и в то же время способствует развитию китайского музыкального воспитания, однако в этом процессе постепенно обнаружены некоторые проблемы, которые негативно влияют на музыкальное образование. За этим явлением скрывается то, что приобретённые обучающимися оценки на тестах не прямо пропорциональны их реальным музыкальным способностям. В этой лихорадочной деятельности по прохождению тестов, кажется, отражается отклонение от первоначального намерения развивать интерес детей к музыке. В связи с растущим значением музыки в обществе, участие в тестах по инструментальному исполнению в Китае становилось всё более насыщенным и постепенно стала тенденцией, охватывающей все общество. Поэтому музыкальное обучение стало первым выбором для многих семей.

Как итог, сегодня всё больше и больше проводится конкурсов и тестов по музыке, конкуренция становится все более жесткой. Но при этом важно не забывать о качестве инструментальной подготовки и исполнительства. Вопрос о том, как улучшить исполнительские качества, всегда является самым волнующим и болезненным вопросом для различных профессиональных музыкальных исполнителей. Как лучше всего повысить исполнительские качества в процессе ознакомления и освоения музыкальных произведений? Как улучшать тренировочный эффект в повседневной практике? Как развивать музыкальные и исполнительские способности обучающихся? Какая связь между музыкальными способностями и техника исполнения? Это те проблемы, которые встают перед китайскими музыкальными школами.

Таким образом, вышеуказанные вопросы определяют актуальность темы настоящего исследования. Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, недостаточной научной разработкой вопроса, с другой стороны, запросами исполнительской практики. Поэтому исследование развития

исполнительских качеств обучающихся в музыкальной школе Китая представляется назревшим и необходимым.

Степень разработанности проблемы. Значительных успехов в разработке проблемы развития исполнительских качеств обучающихся во второй половине XX века добились такие незаурядные русские педагоги, психологи и музыканты, как Г.Г. Нейгауз, С.Н. Савшинский, С.Е. Фейнберг, Ю.В. Понизовкин, Г.М. Коган, А.П. Щапов, Е.В. Назайкинский, Н.Н. Токина, Н.П. Корыхалова, Г.А. Орлов, С.Я. Лемешев, С.М. Мальцев, В.Г. Ражников, О.Ф. Шульпяков, Д.А. Рабинович, С.В. Рахманинов, М.Е. Тараканов, А.В. Малинковская, Е.Г. Гуренко, Е.Я. Либерман и др. В их работах освещены такие вопросы, как фортепианная техника и ее развитие, психология музыкального восприятия, вопросы психологии музыкально-исполнительского творчества, психология музыкальной импровизации, вариативность исполнения музыкального произведения, творческая работа пианиста с авторским текстом и т. д. В последние годы этой проблеме уделяли внимание также множество русских учёных, таких как А.А. Кандинский-Рыбников, В.О. Ландовска, Р.Л. Леонидов, Л.Л. Бочкарёв, Г.М. Цыпин, В.Н. Холопова, А.В. Вицинский, В.Ю. Григорьев и др. Их работы в значительной мере способствовали исследованию проблемы системного анализа исполнительского процесса, психологических аспектов публичного выступления музыканта-исполнителя, теории и практики музыкально-исполнительского искусства, бессознательного в восприятии музыкального содержания, исполнительской формы и пути её реализации и др.

Однако в трудах этих учёных не рассматривается проблема развития исполнительских качеств обучающихся в музыкальной школе Китая. Специальных целостных исследований исполнительского искусства в музыкальной школе Китая на русском языке не существует.

В 1950-1980-х годах в отечественных академических кругах Китая почти не было монографий и исследований в области изучения музыкального исполнительского искусства, были переведены лишь некоторые зарубежные монографии по музыкальному исполнительскому искусству, такие как «Об искусстве фортепианной игры» Г.Г. Нейгауза (1985) и издан «Словарь терминов зарубежных музыкальных исполнений» (Пекин: Издательство «Народная музыка», 1985). С 1990 по 2000 года было последовательно опубликовано небольшое количество работ по исследованию музыкального исполнительства: «Фортепианное искусство» Ли Цзялу (1993), «Музыкальная эстетика» Ван Ципи (1994), «Эстетика музыкального исполнения» Ян Ихэ (1997).

С XXI века проблема музыкально-исполнительского искусства находится в поле большего внимания учёных Китая. Были опубликованы десятки монографий, в которых с разных сторон освещается эта тема. Среди авторов, которые рассматривали вопрос об обучении музыке и инструментальному исполнению, прежде всего, необходимо назвать Лу Лу, Ю Лонг, Ли Ли, Сюй Фанянь, Ду Фэйфэй, Сян Чензи и др., по эстетике музыкального исполнительского искусства — Чжан Цянь, Чжао Пэнчэн, Ли Цзинминь, Ли Чжо, по теории и практики музыкального исполнения — Чжао Мин, Ли Сяобин, Лю Синву.

В последние годы, с появлением и бурным развитием частных музыкальных школ, различные проблемы при обучении в них исполнительскому искусству становятся все более заметными. Эти проблемы привлекают внимание учёных. Однако опубликованные работы ограничиваются обсуждением актуальных проблем обучающихся, родителей и учителей музыки в этих школ. Научные работы названных авторов не охватывают всего поля исследуемой проблемы. Специально не исследовали вопрос развития исполнительских качеств обучающихся частных музыкальных школ.

Объектом настоящего исследования является учебный процесс в музыкальных школах Китая.

Предмет исследования: развитие исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах Китая.

Цель исследования: рассмотреть особенности развития исполнительских качеств обучающихся в музыкальной школе Китая.

Для достижения поставленной цели оказалось необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть исполнительские качества и их роль в профессиональном воспитании музыканта;
- представить общую характеристику музыкальной школы Китая;
- изучить основные средства развития исполнительских качеств в профессиональном воспитании музыканта
- провести опытную работу по развитию исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах Китая.

Научная новизна исследования состоит в том, что была предпринята попытка первого опыта целостного изучения методики музыкально-исполнительского обучения в музыкальной школе Китая;

— проанализированы основные средства развития исполнительских качеств в профессиональном воспитании музыканта.

— выявлены условия организации работы в музыкальных школах Китая по развитию исполнительских качеств.

Теоретическая значимость проведённого исследования:

— дополнена и расширена существующая картина становления и развития музыкальной школы Китая;

— выявлены механизмы развития исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах Китая;

— обобщены и систематизированы сведения о системе музыкальных школ Китая.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его положения и выводы могут послужить отправной точкой дальнейшего изучения исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах. Исследование предоставляет ценный теоретический и историко-фактологический материал для специалистов, изучающих взаимодействие музыкальных культур Китая и России. Материалы работы могут быть использованы в специальном фортепианном классе музыкальной школы Китая.

Апробация и внедрение результатов исследования:

- в процессе работы в качестве преподавателя;
- на научно-практических конференциях: VIII Международная научно - практическая конференция «Культурное наследие Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Современное состояние и проблемы китайских непрофессиональных музыкальных школ» (Саратов, ИИ СГУ, 9-12 октября 2019 г.); VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса», тема доклада: «Особенности китайской народной песни» (Саратов, 10-11 декабря 2019 г.); VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: «Общая характеристика музыкального воспитания в современной музыкальной школе Китая» (Саратов, 14-15 мая 2021 г.);
- публикацией статей: Современное состояние и проблемы китайских непрофессиональных музыкальных школ// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2019. 656 с. С. 430-436. Общая характеристика музыкального воспитания в современной музыкальной школе Китая//

Развитие личности средствами искусства: Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных (14-15 мая 2021 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. 440 с. С. 157-164.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы развития исполнительских качеств в музыкальных школах Китая» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены исполнительские качества и их роль в профессиональном воспитании музыканта и дана общая характеристика музыкальных школ Китая.

Музыкальное исполнение как вторичное творение должно, прежде всего, основываться на основе первичного замысла, то есть работа исполнителя над музыкальным произведением должно основываться на принципе правильной передачи художественной концепции композитора. Без этого немислимо истинное значение искусства исполнения музыкального произведения. Успешное и творческое исполнение музыкальных произведений может дать более богатый эстетический эффект, чем ожидание композитора. Выразительное исполнение музыкальных произведений производит на человека освежающее чувство. Напротив, тусклое и скучное музыкальное исполнение, которое ограничено лишь партитурой, безусловно, уменьшает интерес людей к музыкальным произведениям и разрушает жизнеспособность музыкальных произведений. Поэтому для исполнителя выбор стиля исполнения должен зависеть от его индивидуальности, профессионализма и вкусов. Все музыкальные выступления с уникальным художественным шармом, пользуются популярностью у большой аудитории, заслуживают

всяческого поощрения и уважения. Поэтому очень важную роль играют воспитание и обучение музыкальных исполнителей.

В последние годы в Китае наблюдается все более четко проявляющаяся тенденция к увеличению числа людей, которые стремятся обучиться на игре на музыкальных инструментах. По сравнению со скучным и трудным процессом обучения, инструментальное исполнительство как направление художественного образования играет важную роль в интеллектуальном развитии, тренировке силы воли и улучшении качества восприятия мира.

На развитие музыкального образования в музыкальной школе Китая сначала повлияла система музыкального образования Японии, Европы, а затем была скопирована система музыкального образования Советского Союза. В этом процессе, хотя музыкальное образование в Китае значительно продвинулось, и его уровень популяризации также значительно увеличился, но все это сосредоточено на западной музыкальной системе, китайская традиционная музыка почти исчезла. Сейчас изучаемыми в музыкальном образовании темами являются, как заимствовать все лучшее, что есть у других стран и формировать культурную уверенность в себе. После реформы и открытия китайское музыкальное образование, основанное на рыночной экономике, все больше демонстрирует хорошую тенденцию к процветанию и развитию. В то же время некоторые существующие проблемы постепенно привлекают всеобщее внимание. В настоящее время совершенствование системы оценки музыкального образования является важным способом обеспечения благоприятного и здорового развития ориентированного на рынок музыкального образования в Китае.

Вторая глава «Практические основы развития исполнительских качеств в условиях музыкальных школ Китая» также состоит из двух параграфов, в которых рассмотрены основные средства развития

исполнительских качеств в профессиональном воспитании музыканта и опытная работа по развитию исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах Китая.

Музыкальные школы и консерватории Китая являются основными учебными заведениями для подготовки музыкантов, музыкальных педагогов. Для музыкальных педагогов особенно важно развитие исполнительских качеств обучающихся. В этой работе китайские музыкальные школы должны сочетать теорию с практикой, единство и индивидуальность, чтобы обучающиеся могли полностью раскрыть свои таланты и потенциал для музыкального исполнения, в максимальной степени интерпретировать художественную и эстетическую ценность музыки.

Одним из средств развития исполнительских навыков является укрепление у обучающихся базовых навыков игры на фортепиано с помощью обучения в классе и предоставление обучающимся возможности овладеть исполнительскими навыками на практике.

Базовые навыки являются основой игры на фортепиано. Если обучающиеся не обладают прочными базовыми навыками, вершин творческого исполнения невозможно достигнуть.

Под руководством учителя обучающиеся участвуют в большем количестве публичных выступлений, что помогает им накопить опыт выступлений и развить способности приспосабливаться к изменившейся обстановке и быстро справляться с ситуацией.

Опытная работа по развитию исполнительских качеств обучающихся в музыкальных школах Китая заключается в следующем:

- 1) Внедрение модели обучения и преподавания на основе сценической практики.

Учителям необходимо использовать эту модель обучения в качестве основы и сосредоточиться на целевом развитии способностей

обучающихся к сценической деятельности, предоставляя им возможности сценического выступления, позволяющие обучающимся свободно играть и практиковаться. Модель обучения и преподавания, ориентированная на обучающихся, также может отражать актуальность обучения музыкальным навыкам, укреплять связь и взаимодействие между учителями и обучающимися, подтверждать способности и профессиональные качества обучающихся и позволяют им быть самоуверенными в успешных выступлениях на сцене, чтобы научиться контролировать себя.

2) Создание творческой атмосферы эффективной организации сценической практики обучающихся.

Развитие обучения музыкальному исполнению — это долгосрочный процесс. Учителям необходимо провести надлежащую подготовку, обратить внимание на повышение качества преподавания, а также на требования к целям обучения талантов, а также создать возможности для сценической практики обучающихся.

3) Внедрение в учебный процесс «партисипативных методов» обучения.

«Партисипативный метод» обучения также называется «совместным» методом или методом «взаимной помощи». Это не только новый метод обучения, представленный в музыкальном образовании Китая в последние годы, но и популярный во всем мире. Это, своего рода, подрыв в традиционных «сентенциозно-дидактических форм» обучения.

Заключение.

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:

1. Отличное исполнение музыкального произведения требует от музыкантов создания собственной исполнительской трактовки и проявления собственных индивидуальных качеств. Исполнительские

качества в работах исследователей, педагогов-практиков и исполнителей рассматриваются как различные приемы звуковедения, звукоизвлечения, артикуляции; способность к анализу и самоанализу исполнительской деятельности, слуховой контроль и самоконтроль за качеством звучания; владение исполнительским репертуаром; способность к чтению с листа, к эскизному разучиванию; музыкально-исполнительские артистические качества и пр. В музыкально-образовательной работе нужно особое внимание уделять развитию исполнительских качеств обучающихся, их музыкальных и артистических способностей. Как хорошо образованный современный музыкальный исполнитель, помимо овладения превосходными исполнительскими навыками, он также должен иметь глубокую музыкальную и культурную основу и широкий культурный кругозор. Уровень музыкальной культуры у исполнителя часто определяет точность его анализа музыкальных произведений, восприятия их смысла и стиля.

2. Музыкальные школы Китая имеют общие черты, характерные для музыкальных школ разных стран, но у них также есть свои уникальные особенности: музыкальные школы Китая в настоящее время сформировались под влиянием не только образовательных и художественных факторов, но и исторических, политических, экономических, социальных и многих других факторов, таких как торговых, межрегиональных культурных, технологических и традиционно-художественных. Суть новой музыкально-образовательной парадигмы заключается в том, что музыкальное образование в Китае всё чаще понимается не как накопление каких-то специальных знаний, умений и навыков, а как среда или предметная область воспитания и развития личности, раскрытия её потенциальных латентных возможностей и способностей. В связи с быстрым развитием общества общий уровень образования в китайских музыкальных школах также быстро улучшился,

демонстрируя характеристики диверсификации и инноваций, а также возникающие новые тенденции в педагогических идеях.

3. Становление системы музыкального образования в Китае происходило на основе принципов и методик, заимствованных из Западной Европы и России [70]. Интеграция китайской и западной музыки — одна из выдающихся особенностей музыкального образования в китайских музыкальных школах. Кроме того, преподавание китайской оперы стало важной частью музыкального образования в китайских музыкальных школах.

4. Существует много видов китайских национальных музыкальных инструментов. Будь то древние традиционные инструменты народности хань или национальных меньшинств Китая, является ярким воплощением китайской музыкальной эстетики. Введение в программу в частных музыкальных школах национальных музыкальных инструментов значительно обогащает содержание обучения. Безусловно, нужно в полной мере использовать их в базовом образовательном процессе [12, с. 203]. Несмотря на это, большинство людей предпочитает фортепиано и гитару, а тех, кто учится играть на традиционных китайских музыкальных инструментах, относительно немного. В условиях глобализации традиционная китайская музыкальная культура сталкивается с рядом трудностей.

5. Знаменитый китайский молодой пианист Фэн Цзинси сказал, что исполнительство только с учётом теории, а без музыкального воображения — это скучное выступление. Но исполнительство без учёта теории, а только с учётом музыкального воображения — это катастрофа [49]. Некоторые даже могут подумать, что элементарная теория музыки нужны только для тех, кто занимается музыкой профессионально, а обычным любителям музыки совсем не обязательно ими овладевать. На самом деле, независимо от того, профессионалы обучающиеся или

любители, повышение музыкальной грамотности, являясь неотъемлемой частью музыкального образовательного процесса, играет важную роль в обучении инструментальному исполнительству. Изучение музыкальной грамоты необходимо для рационального восприятия и понимания музыкального искусства.

6. Практическая работа по повышению исполнительских качеств обучающихся в музыкальной школе Китая — это, по сути, исследовательская работа, поскольку эта работа быстро развивалась в последние 30 лет, а ее цели и методы зависят не только от образования и музыкального искусства, но и от многих факторов, таких как мультикультурализма, исторического наследия, современной эстетики, коммерческого искусства, общественного сознания и ценностей, технологического развития и др. Развитие исполнительских качеств в музыкальной школе Китая переходит от однообразного обучения и культурного развлечения к профессиональности и индивидуализации.