

УДК: 37.01:78.01

DOI: 10.25629/НС.2023.03.10

ИНТЕГРАЦИЯ АНСАМБЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ

Ли Маньи

Институт музыки, театра и хореографии
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции ансамблевого обучения в систему фортепианной подготовки в музыкальных школах Китая. Указывается, что данный образовательный сегмент нуждается не только в расширении и популяризации практики, но и методологическом обосновании, дидактическом обеспечении учебного процесса, поиске педагогических средств повышения его эффективности. В психолого-педагогическом аспекте исследование ансамблевого музицирования как эффективной совместной музыкальной деятельности учащихся связано с теорией социально-когнитивного развития Ж. Пиаже, согласно которой некоторые специальные знания, оценочные суждения, понятия должны быть усвоены в процессе межличностного взаимодействия, а также концепции Л.С. Выготского о развитии скрытых способностей детей при помощи взрослых или более сильных сверстников. Подчеркивается повышенная интерактивность процесса игры на фортепиано в четыре руки, мотивационная готовность учащихся к ансамблевому исполнительству, сценическим выступлениям. Это генерирует прогресс учащихся в классе специального фортепиано, оказывает большое просветительское влияние, стимулирует их интеллектуальное развитие. Отмечается значимость освоения учащимися нового репертуара, в том числе и того, который изначально находился за рамками «исполнительско-слухового» багажа и технических задач учебного процесса фортепианного класса. В частности, различные обработки для фортепиано в четыре руки китайского музыкального фольклора и оперно-симфонических произведений. Что заметно расширяет исполнительские навыки учащихся, методическое и нотное обеспечение учебного процесса класса фортепианного ансамбля. Необходимо систематизировать имеющиеся материалы по степени трудности, жанровым и стилевым спецификациям. Решение задачи интеграции ансамблевого компонента фортепианной подготовки в музыкальных школах КНР в единую комплексную систему призвано достичь цели максимального творческого развития юного пианиста через кроссдисциплинарные знания и умения.

Ключевые слова – музыкальные школы в Китае, класс фортепианного ансамбля, творческое развитие юного пианиста, кроссдисциплинарные знания и умения.

Введение

В последние годы искусство ансамблевой игры на фортепиано в четыре руки получило значительное распространение в учебных заведениях Китая разного уровня. Все больше становится тех, кто знакомится с этой формой исполнительства на инструменте и ценит важность такого обучения. Фортепианный ансамбль также все чаще добавляют в программу различных музыкальных конкурсов. Вместе с тем, очевидно, что данный образовательный сегмент нуждается не только в расширении и популяризации практики, но и методологическом обосновании, дидактическом обеспечении учебного процесса, поиске педагогических средств повышения его эффективности.

Фортепианный ансамбль в историческом контексте клавирной культуры

Считается, что в числе первых произведения для двух клавесинов появились в Англии в конце XVI века [4]. Это, в частности, Аллеманда Ж. Фарнеби (1560–1640), одного из ярких

представителей школы вирджиналистов. В период барокко такие пьесы появляются у итальянских, французских и немецких композиторов. Иоганн Себастьян Бах создал две зеркальные фуги для этой формы исполнения, которые включены им в сборник «Искусство фуги». Кроме того, он также написал четырнадцать канонов, они были помещены в масштабные «Гольдберг-вариации». Это одни из немногих произведений, которые Бах написал для ансамблевого клавира. Сыновья знаменитого лейпцигского кантора также писали пьесы в четыре руки. В период классицизма В.А. Моцарт написал большое количество ансамблевых произведений, которые внесли заметный вклад в расширение соответствующего репертуара. Согласно имеющейся информации, именно благодаря выступлению Моцарта и его сестры в Великобритании форма исполнения в четыре руки привлекла внимание публики [6].

С начала XIX века большое количество оркестровых произведений было адаптировано в изданиях для исполнения в четыре руки. Этот вид музицирования получил большое распространение и имел важное просветительское значение в популяризации симфонических и оперных шедевров среди широкой публики. Увеличивается число композиторов, создающих свои великолепные творения специально для двух пианистов. В первую очередь, это Шуберт и Брамс, позднее Григ, Дворжак, Рахманинов. А в XX веке - французы Дебюсси, Равель, Мессиаен и «Группа Шести», а также многие современные российские композиторы.

В сравнении с этим в Китае ансамблевая фортепианная игра насчитывает в своей истории всего несколько десятилетий. Композиторская практика, исполнительство и образование в этой сфере переживает пока лишь период своего первоначального становления. Так, например, только в конце 60-х годов прошлого столетия появляются первые произведения в этом жанре [9]. В педагогической сфере обучение ансамблевым навыкам на фортепиано получает распространение лишь в последнее десятилетие XX века. Важной вехой в этом направлении стало проведение в 1997 году в Шэньчжэне первого «Национального молодежного конкурса фортепианных ансамблей». С начала нынешнего века во многих профильных факультетах вузов Китая появляется учебная дисциплина «фортепианный дуэт» (на одном и двух инструментах). Вместе с тем, на начальном уровне фортепианной подготовки, в частных и государственных музыкальных школах такой предмет или отсутствует вовсе, или включен в учебный процесс фортепианного класса как некоторое дополнение к специальному инструменту [2]. Очевидно, что такое второстепенное положение не отвечает современным требованиям повышению качества начального фортепианного образования в КНР, его комплексности и диверсифицированности, актуализации творческой и просветительской составляющей. Одним из дидактических инструментов решения этой важной задачи может стать более тесная *интеграция ансамблевого обучения в систему фортепианной подготовки в музыкальных школах Китая*.

Психолого-педагогическое обоснование ансамблевого музицирования как эффективной совместной музыкальной деятельности

Игра на фортепиано в ансамбле – это не только форма совместного обучения, но и музыкальная деятельность, которая выстраивается двумя исполнителями, работающими вместе. При этом, музыкальное сознание индивидуума будет подчинено коллективному сознанию. Психологической основой такой деятельности является теория социально-когнитивного развития Ж. Пиаже [8], согласно которой некоторые специальные знания, оценочные суждения, понятия и т.д., должны быть усвоены в процессе межличностного взаимодействия. Совместное обучение детей помогает выделить и скорректировать процесс познания обеих взаимодействующих сторон, усиливая первоначальную концепцию или идею, способствуя сохранению учащимся приобретённых знаний.

Также теория развития внимания Л.С. Выготского [3] предполагает, что дети могут развивать свои скрытые способности при помощи взрослых или более сильных сверстников, совместное обучение помогает формировать знания через межгрупповые обсуждения. Репетиции по партиям в игре в ансамбле похожи на упражнения на разделение левой и правой руки в практике сольной игры на фортепиано. Они также являются методом обучения, при котором сначала в порядок приводятся небольшие части произведения, а затем систематизируются крупные части, к тому же развивается внутренняя дисциплина.

Музыка требует совершенства воплощения, поэтому каждый участник фортепианного ансамбля должен обладать строгой дисциплиной и чувством ответственности - небольшое опоздание или неорганизованность может негативно сказаться на конечном результате. Это стремление к совершенству также является инстинктом человеческой психики, а дисциплина, которая возникает в результате стремления к красоте, заменяет скучные поучения. В основе дисциплины лежат внутренние требования, а не внешнее давление. Обучение фортепианному ансамблю максимально эффективно развивает такие профессионально-личностные качества даже у детей 8-10 лет.

Ценность игры в ансамбле в обучении игре на фортепиано заключается также в аффективном аспекте, поскольку ансамблевая игра повышает мотивацию к обучению [1]. С психологической точки зрения, игра в ансамбле может помочь маленьким детям преодолеть на своём пути внутренние барьеры на пути обучения, уменьшая их чувство одиночества и беспокойства. Ценность фортепианного ансамбля заключается в том, что помимо развития специальных исполнительских навыков, он также способствует развитию командной работы, социальному диалогу, воспитанию терпения, чувства ответственности, групповой идентичности и межличностных отношений, что оказывает положительное психологическое воздействие на детей.

Ансамблевое обучение в системе фортепианной подготовки в музыкальных школах Китая

Игра в четыре руки – это наиболее эффективная форма исполнительской коммуникации начинающих пианистов, во многом, корректирующая традиционные стандарты учебного процесса фортепианного класса [7]. Даже в ансамбле с другим инструментом или человеческим голосом это взаимодействие проявляется не столько очевидно, как в случае, когда двое музицируют, сидя плечом к плечу и создавая единую музыкальную ткань и художественный образ произведения. Музыкальные способности и исполнительские навыки детей при этом развиваются особенно интенсивно.

Причиной этому – повышенная *интерактивность* такого процесса, «включённость» партнёров не только в процесс исполнительства, но и совместные репетиции, работу над всеми составляющими фортепианной технологии – двигательные приёмы, поиск оптимальных штрихов, темпа, динамики, фразировочной структуры и т.д. Ведь игра в четыре руки – это дополняющая взаимопомощь начинающих пианистов, выстраивание симметрии, баланса и единства музыкального исполнения в целом. А этого невозможно достичь без сопряжения их личностных качеств, характеров, психотипов, образовательного и культурного уровней, индивидуальности и общности. Всё это требует высокой степени концентрации слухового восприятия, способности согласовывать «эмоции и разум», опыта сценической деятельности. Игра в фортепианном ансамбле играет важную роль в развитии способности учащихся к сотрудничеству и общению, что необходимо для наилучшей адаптации в обществе. В ансамблевом исполнительстве только путем общения, обмена тактильными ощущениями между пианистами может быть достигнута высокая степень художественного понимания музыкального произведения.

Второй момент – это *мотивационная готовность учащихся к ансамблевому исполнительству*. Она несколько иная, нежели в специальном классе фортепиано. Сам процесс совместного музицирования часто приносит детям большое наслаждение. Почему это происходит? В силу нескольких объективных и субъективных факторов. Это и сам ансамблевый репертуар, часто более лёгкий по пианистическим приёмам, эффектный для публичного выступления, и возможность играть его не наизусть, и перспектива концертного выступления, и личностные отношения со своим партнёром. Все это имеет громадное значение для начинающего музыканта. Кроме того, сама форма камерного исполнительства, которую обобщённо мы называем «ансамблевое музицирование», изначально предполагает высокую мотивацию к этому виду деятельности и как нельзя лучше подходит для маленьких пианистов, делающих первые шаги в публичных концертах. Также это может послужить своеобразным «локомотивом» и для прогресса учащихся в классе специального фортепиано, оказывать большое просветительское и стимулирующее влияние на их интеллектуальное развитие [10].

Третий момент заключается в *освоении учащимся нового репертуара*, в том числе и того, который изначально находился за рамками «исполнительско-слухового» багажа и технических задач учебного процесса фортепианного класса [5]. Речь идёт, в первую очередь, о различных обработках для фортепиано в четыре руки китайского музыкального фольклора и оперно-симфонических произведений. Включение данного сегмента влечет за собой и четвертый момент – *расширение исполнительских навыков учащегося*. Например, рояльная транскрипция оркестрового сочинения – это, как правило, и новое качество музыкальной фактуры, требующей дифференциации и поиска оптимальных штрихов, а также выразительных средств, имитирующих, в частности, тембры инструментов симфонического оркестра, часто виртуозного владения педализацией и т.д. С этой точки зрения игра в ансамбле заметно улучшает слуховое восприятие учащихся. Игра в ансамбле, сочетая одновременно профессиональное и развлекательное, сильно влияет на развитие их общих музыкальных способностей.

Пятый момент – *методическое и нотное обеспечение учебного процесса класса фортепианного ансамбля*. К сожалению, в настоящее время, данный аспект значительно отстаёт от индивидуального класса. Имеющиеся материалы не систематизированы по степени трудности, жанровым и стилевым спецификациям. Хотя в этом плане многое зависит от преподавателя – в эпоху интернета желание и поиск почти всегда приносит результат. И можно найти не только необходимые нотные материалы, но и записи ансамблевых сочинений. Из имеющихся хрестоматий можно порекомендовать такие издания, как «Коллекция музыкальных шедевров для фортепиано в четыре руки» и «Репертуар для фортепиано в четыре руки в китайском стиле» под редакцией Ли Вэймина.

Заключение

Все вышесказанное в конечном счете призвано решить задачу интеграции различных компонентов фортепианной подготовки в музыкальных школах КНР в единое гармоничное целое, чтобы добиться максимального творческого развития юного пианиста через кроссдисциплинарные эрудицию и умения. В этом плане межпредметное значение имеет и его теоретическая подготовка (знание музыкальной литературы, сольфеджио, гармонии), и исполнительские навыки (помимо специального фортепиано, это и ансамблевое музицирование, а также аккомпанемент вокалу и другим инструментам). Обучение игре на фортепиано в четыре руки должно играть важнейшую роль в образовательном процессе музыкальных школ Китая. По сравнению с фортепианным соло эта форма больше подходит для развития способности начинающих пианистов к партнёрскому сотрудничеству, концертному выступлению на сцене, а также играет значимую роль в развитии их интеллекта.

Библиография

1. Ван Имань. Факторы, влияющие на мотивацию детей к обучению игре на фортепиано / Ван Имань // Ухань: Центральный педагогический университет, 2013. 43с. (на китайском языке).
2. Ван Юйлин. О развитии у учащихся способности к обучению фортепиано / Ван Юйлин. - Чунцин: Журнал Чанцзянского педагогического университета, 2015. № 6. С. 118-121. (на китайском языке).
3. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Искусство, 1965. – 379 с.
4. Инь Лу. Исследование роли фортепианного ансамбля и форм обучения в музыкальных школах / Инь Лу. - Гуйян: Художественная критика, 2001. № 1. С. 104-107. (на китайском языке).
5. Корноухов М. Д. Феномен интерпретации как механизм репликации культуры общества в современном российском образовании / М.Д. Корноухов // Репликация культуры общества в контексте профессионального образования: коллективная монография. – Георгиевск, 2012. Книга 1. С. 44–79.
6. Пань Янь. Обсуждение мотивационных вопросов обучения детей игре на фортепиано / Пань Янь. - Пекин: Педагогический университет, 2009. 19 с. (на китайском языке).

7. Су Бинь, Цзян Липин. Исследование технологии фортепианного дуэта /Су Бинь. Цзян Липин. - Ухань: Хуан Чжун (Журнал Уханьской консерватории), 2000. № 4. С. 57 -62. (на китайском языке).

8. Сюй Яцзюнь. Теория и практика психологической регуляции обучения на фортепиано / Сюй Яцзюнь. - Гуйян: Художественная критика, 2016. № 7. С. 93-95. (на китайском языке).

9. Хэ Бин. Перспективы развития дуэтного фортепиано в Китае / Хэ Бин. - Пекин: Коммерческая культура. 2008. №8. С.128. (на китайском языке).

10. Шумилова Е.Н. Педагогические условия актуализации просветительского компонента инструментальной подготовки студентов-заочников музыкальных факультетов педагогических ВУЗов / Е.Н. Шумилова // Человеческий капитал. 2020. № 2 (134). С. 112–116.

INTEGRATION OF ENSEMBLE TRAINING IN THE PIANO TRAINING SYSTEM AT MUSIC SCHOOLS IN CHINA

Li Manyi

Institute of Music, Theater and Choreography
of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen

Abstract. The article deals with the problem of integrating ensemble training into the piano training system in music schools in China. It is pointed out that this educational segment needs not only to expand and popularize the practice, but also methodological justification, didactic support of the educational process, search for pedagogical means to increase its effectiveness. In the psychological and pedagogical aspect, the study of ensemble music-making as an effective joint musical activity of students is connected with the theory of social and cognitive development of J. Piaget, according to which some special knowledge, value judgments, concepts should be learned in the process of interpersonal interaction, as well as L.S. Vygotsky's concept of the development of hidden abilities of children with the help of adults or stronger peers. The increased interactivity of the piano playing process in four hands, the motivational readiness of students for ensemble performance, stage performances are emphasized. This generates the progress of students in the special piano class, has a great educational impact, and stimulates their intellectual development. The importance of mastering a new repertoire by students is noted, including the one that was originally outside the framework of the "performing-auditory" baggage and technical tasks of the piano class educational process. In particular, various arrangements for piano in four hands of Chinese musical folklore and operatic-symphonic works. Which significantly expands the performing skills of students, methodological and musical support of the educational process of the piano ensemble class. It is necessary to systematize the available materials according to the degree of difficulty, genre and style specifications. The solution of the problem of integrating the ensemble component of piano training in music schools of the People's Republic of China into a single integrated system is designed to achieve the goal of maximum creative development of a young pianist through cross-disciplinary knowledge and skills.

Keywords: music schools in China, piano ensemble class, creative development of a young pianist, cross disciplinary knowledge and skills.