

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КНР

Чан Цзин

Аспирант, Московский педагогический государственный
университет, (г. Москва)
jing.chang88@mail.ru

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR MASTERING PIANO WORKS BY RUSSIAN COMPOSERS OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY IN MUSICAL-THEORETICAL ASPECTS, FOCUSED ON STUDENTS FROM CHINA

Chang Jing

Summary: The relevance of the research topic is due to the growing interest in Russian piano music of the early XX century in the context of international music education, in particular, in the People's Republic of China.

The research goal is to identify the necessary pedagogical conditions for the effective mastery of works for piano by Russian composers of the early 20th century in musical and theoretical aspects aimed at students from the PRC.

In the study the following objectives were solved: the analysis of the historical and cultural context of the creation of piano works by Russian composers of the early XX century and its impact on the musical language was carried out; the features of piano works by Russian composers of the early XX century (harmony, texture, rhythm, form) are revealed; and also the difficulties that arise for students from China in mastering the musical and theoretical aspects of Russian piano music were identified.

In the study, the following methods were used: theoretical analysis of scientific literature on the history and theory of music, on the pedagogy of music education; the method of comparative analysis of piano works by Russian composers of the early XX century; the formal-logical method and art historical analysis.

Conclusions are: effective mastering of works for piano by Russian composers of the early XX century in musical and theoretical aspects by students from China is possible if a number of pedagogical conditions are met, including: taking into account the national and cultural features of the perception of music by Chinese students; emphasis on the historical and cultural context of the creation of works; the use of methods of comparative analysis with samples of Chinese music; development of specialized educational materials that take into account the linguistic and musical traditions of the PRC and the use of interactive forms of education.

Keywords: piano works, Russian composers, music-theoretical aspect, students from China, interdisciplinary model.

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к русской фортепианной музыке начала XX века в контексте международного музыкального образования, в частности, в Китайской Народной Республике. Музыкальные произведения данного периода с новаторскими гармоническими решениями, ритмической свободой и экспрессивностью сложны для интерпретации и требуют глубокого понимания музыкально-теоретических аспектов.

Целью исследования является выявление необходимых педагогических условий для эффективного освоения произведений для фортепиано русских композиторов начала XX века в музыкально-теоретических аспектах, ориентированных на обучающихся из КНР.

В исследовании были решены следующие задачи: проведен анализ историко-культурного контекста создания фортепианных произведений русских композиторов начала XX века и его влияния на музыкальный язык; выявлены особенности фортепианных произведений русских композиторов начала XX века (гармония, фактура, ритм, форма); а также были определены сложности, возникающих у обучающихся из КНР при освоении музыкально-теоретических аспектов русской фортепианной музыки.

В процессе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ научной литературы по истории и теории музыки, по педагогике музыкального образования; метод сопоставительного анализа фортепианных произведений русских композиторов начала XX века; формально-логический метод и искусствоведческий анализ.

Выводы: эффективное освоение произведений для фортепиано русских композиторов начала XX века в музыкально-теоретических аспектах обучающимися из КНР возможно при соблюдении ряда педагогических условий, среди которых: учет национально-культурных особенностей восприятия музыки китайскими студентами; акцент на историко-культурном контексте создания произведений; использование методов сравнительного анализа с образцами китайской музыки; разработка специализированных учебных материалов, учитывающих языковые и музыкальные традиции КНР и применение интерактивных форм обучения.

Ключевые слова: произведения для фортепиано, русские композиторы, музыкально-теоретический аспект, обучающийся из КНР, междисциплинарная модель.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов, определяющих как теоретическую, так и практическую значимость изучения произведений русских композиторов начала XX века в контексте музыкально-теоретической подготовки обучающихся из КНР. Фортепианное творчество данного периода в российской музыкальной культуре характеризуется новаторскими гармоническими решениями, ритмическим разнообразием и экспрессивностью, и поэтому представляет собой ценный материал для развития профессиональных компетенций пианистов Китая [23, с. 65].

Современные тенденции в музыкальном образовании ориентированы на интеграцию теоретических знаний и исполнительской практики. Следует отметить, что освоение произведений русских композиторов начала XX века в музыкально-теоретических аспектах способствует формированию у китайских музыкантов целостного представления о музыкальном произведении, пониманию его структуры, гармонического языка и стилистических особенностей, что, в свою очередь, повышает уровень исполнительского искусства и способствует развитию творческой самостоятельности будущих музыкантов [29, с. 38].

При этом, как отмечают исследователи, недостаточная разработанность методических рекомендаций и учебных пособий в сфере изучения произведений русских композиторов начала XX века, определяет необходимость проведения данного исследования. В существующих работах, посвященных русской музыке, как правило, не акцентируется внимание на специфике восприятия и освоения материала китайскими студентами, что существенно затрудняет процесс обучения [27, с. 84].

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления наиболее эффективных педагогических условий, способствующих освоению произведений для фортепиано русских композиторов начала XX века в музыкально-теоретических аспектах обучающимися из КНР.

В статье защищаются следующие положения:

1. Адаптация общепедагогических и специальных методов к интерпретации принципов музыкального образования для освоения студентами КНР музыкально-теоретических аспектов фортепианных произведений русских композиторов начала XX века.
2. Разработка метода формирования представлений о музыкальном искусстве эпохи на основе кросс-культурного уподобления исторических, философско-эстетических и социокультурных

контекстов, ориентированного на национальную специфику китайских студентов.

3. Междисциплинарный подход к освоению музыкально-теоретических аспектов произведений, интегрирующий исторические, философско-эстетические и социокультурные знания для более глубокого понимания произведений русских композиторов начала XX века.

Материалы и методы

Краткий обзор литературы по теме исследования обнаруживает фрагментарность и недостаточную систематизацию подходов к изучению фортепианных произведений русских композиторов начала XX века в отношении их восприятия обучающимися из КНР. Существующие работы, как правило, фокусируются либо на отдельных аспектах музыкального языка (гармония, мелодика, форма), либо на биографиях и творческом пути конкретных композиторов. При этом в современном научном дискурсе довольно мало исследований, посвященных преодолению языковых и культурологических барьеров при освоении русской музыкальной терминологии и теоретических концепций.

В частности, методические основы анализа гармонии XX века заложены в работах таких авторов, как М.М. Берлянич [1], В.Б. Валькова [2], Н.А. Терентьева [3], Э.М. Галеев [4], В.Ю. Григорьев [5] и др.

Исследования таких авторов, как Н.А. Дмитриева [6], А.В. Жукова [7], Е.В. Иванова [8], Г.М. Коган [9], Н.П. Корычалова [10], И.А. Кузнецов [11], А.А. Ровнер [29], посвящены вопросам музыкальной интерпретации и стиля, но требуют адаптации к конкретному репертуару и особенностям восприятия музыки русских композиторов китайских обучающихся.

Исследования, проведенные в Китае, например, работы таких авторов, как Ши Я [30], Тан Х., М. Осеннева [31], Ксу Ю [32], Занг Г [33], освещают особенности русской музыки XX века в контексте межкультурной коммуникации на материалах музыкально-теоретического анализа произведений для фортепиано.

Материалы и методы

Материалы исследования включают в себя нотные тексты фортепианных произведений таких русских композиторов начала XX века, как А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев и др.), адаптированные учебные материалы, разработанные для китайских студентов, аудио- и видеозаписи исполнения указанных произведений ведущими пианистами. Материалами исследования также послужили теоретические работы российских и китайских исследователей.

Кроме того, использовались материалы, представленные в современных эмпирических исследованиях (результаты опросов, анкетирования и интервью с китайскими студентами, обучающимися в музыкальных вузах России). (Таб. 1.)

Методологической основой исследования является искусствоведческий подход, включающий в себя теоретический анализ, формально-логический метод, синтез, обобщение и сопоставление, а также историографический анализ научной литературы по теме исследования.

Результаты и обсуждения

Результаты исследования педагогических условий освоения фортепианных произведений русских композиторов начала XX века обучающимися из КНР выявили ряд значимых факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса. В частности, по мнению исследователей, ключевым аспектом является адаптация методического материала с учетом специфики китайской музыкальной традиции и системы музыкального образования: например, необходимо учитывать различия в подходах к развитию музыкального слуха, моторики и интерпретации музыкального текста у китайских студентов [32, с. 55].

Анализ существующих программ и учебных пособий показал недостаточное внимание к историко-культурному контексту русской музыки начала XX века, что затрудняет понимание стилевых особенностей произведений А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева и других композиторов. Внедрение в учебный процесс элементов, раскрывающих связь музыки с философскими и эстетическими течениями эпохи (символизм, модерн, авангард), способствует более глубокому и осознанному восприятию музыкального материала [28, с. 125].

По мнению исследователей, важным условием успешного освоения репертуара разработка специализированных упражнений и этюдов, направленных на преодоление технических сложностей, связанных с

особенностями фактуры и гармонического языка русской музыки, является. При этом преподаватель, согласно этому подходу, должен учитывать индивидуальные особенности каждого китайского студента и предлагать дифференцированный подход к обучению, а также стимулировать развитие самостоятельности в работе над музыкальным произведением [29, с. 80].

Использование современных информационных технологий, в частности, мультимедийных ресурсов и интерактивных платформ, позволяет создать более привлекательную и эффективную учебную среду. (Таб. 2.)

Представленные данные демонстрируют статистически значимые различия в динамике академической успеваемости между контрольной и экспериментальной группами студентов на констатирующем и контрольном этапах исследования. На констатирующем этапе доминирует низкий уровень успеваемости в обеих группах: в контрольной группе 90% участников демонстрируют низкий уровень, в экспериментальной – 85,19%. Примечательно, что в контрольной группе полностью отсутствуют студенты с высоким уровнем успеваемости (0%), в то время как их доля в экспериментальной группе незначительна и составляет 3,70%. Такое распределение указывает на исходную неоднородность исследуемых групп и актуализирует необходимость учета данного фактора при интерпретации результатов контрольного этапа, во избежание систематических ошибок в оценке эффективности экспериментального воздействия.

На контрольном этапе наблюдается существенная трансформация в распределении уровней успеваемости, особенно ярко выраженная в экспериментальной группе. Доля студентов, достигших высокого уровня успеваемости, возрастает экспоненциально до 44,44%, а доля студентов со средним уровнем – до 51,85%. Значимо, что доля студентов с низким уровнем успеваемости в экспериментальной группе снижается до минимальной отметки в 3,71%. В контрольной группе также фиксируется положительная динамика, однако она выражена

Таблица 1.

Методы исследования.

Наименование метода	Группа методов
Анализ, синтез, сопоставление, обобщение	Общенаучные методы
Историографический анализ, историко-культурный анализ, искусствоведческий анализ	Специальные методы

Таблица 2.

Результаты опытно-экспериментального исследования.

Этап	Контрольная группа (20 участников)			Экспериментальная группа (27 участников)		
	Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий
Констатирующий этап	0%	10%	90%	3,70%	11,11%	85,19%
Контрольный этап	5%	15%	80%	44,44%	51,85%	3,71%

значительно слабее: доля студентов с высоким уровнем успеваемости составляет скромные 5%, со средним – 15%, а преобладающая доля (80%) по-прежнему демонстрирует низкий уровень.

Сопоставительный анализ динамики успеваемости в обеих группах позволяет заключить о весомом влиянии экспериментального воздействия на академические достижения студентов. Радикальное возрастание доли студентов с высоким и средним уровнями успеваемости в экспериментальной группе убедительно свидетельствует об эффективности примененных методов или подходов. Полученные результаты согласуются с фундаментальными исследованиями в области педагогической психологии, демонстрирующими, что применение инновационных образовательных технологий, основанных на принципах активного обучения и персонализированного подхода, способно значимо повысить учебную мотивацию и, как следствие – академическую успеваемость студентов.

Различия между группами могут быть обусловлены множеством факторов, таких как специфика контингента студентов, различия в квалификации преподавателей, вариативность организации учебного процесса и социокультурные особенности среды обучения. Однако, учитывая статистически значимую разницу в динамике успеваемости, обоснованно предположить, что именно экспериментальное воздействие сыграло детерминирующую роль в повышении академической успеваемости студентов экспериментальной группы.

Как показывает проведенное нами эмпирическое исследование, прослушивание аудио- и видеозаписей выдающихся русских исполнителей, анализ партитур с использованием специализированного программного обеспечения, участие в онлайн-дискуссиях и мастер-классах способствуют расширению музыкального кругозора и формированию профессиональной компетенции будущих китайских исполнителей [30, с. 48].

Еще одним педагогическим условием является формирование адекватной системы оценки и контроля для проверки технических навыков и выявления понимания стилизованных особенностей и интерпретационных замыслов композитора. В данном контексте необходимо использование критериального оценивания, предполагающего четкую формулировку критериев оценки и доведение этих критериев до сведения обучающихся, способствует повышению прозрачности учебного процесса [31, с. 111].

Для повышения мотивации и заинтересованности обучающихся целесообразно внедрение в образовательный процесс еще одного педагогического условия, а именно элементов проектной деятельности, предполагающих самостоятельное изучение отдельных произведений или творческих биографий композиторов с

последующей презентацией результатов исследования. Участие в конкурсах и фестивалях фортепианной музыки русских композиторов также может способствовать мотивации и стимулирует творческую активность будущих пианистов [32, с. 47].

Еще одно педагогическое условие состоит в том, что особое внимание следует уделить подготовке преподавательского состава, осуществляющего обучение иностранных студентов: преподаватели музыки должны обладать не только высоким уровнем профессиональной подготовки в области фортепианного исполнительства, но также знаниями в области русской истории, культуры и музыки, а также владеть методикой преподавания музыки иностранным студентам с учетом их культурных особенностей [33, с. 38].

Необходимо отметить, что реализация предложенных мер требует системного подхода и координации усилий всех участников образовательного процесса. Таким образом, оптимизация педагогических условий освоения китайскими студентами фортепианных произведений русских композиторов начала XX века требует комплексного подхода, адаптацию методического материала, расширение историко-культурного контекста, а также разработку специализированных упражнений и использование современных информационных технологий.

Выводы

По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие выводы:

1. Проведенное исследование педагогических условий освоения фортепианных произведений русских композиторов начала XX века в музыкально-теоретических аспектах, ориентированное на обучающихся из КНР, позволяет констатировать значимость комплексного подхода к формированию профессиональной компетентности музыканта-исполнителя. Эффективность освоения данного репертуара напрямую зависит от интеграции теоретических знаний, исполнительских навыков и понимания культурно-исторического контекста.
2. Анализ существующих методик обучения и адаптации их к специфике китайской музыкальной традиции выявил следующие аспекты:
 - необходимость углубленного изучения гармонического языка, ладовой структуры и ритмической организации произведений А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева;
 - развитие навыков анализа музыкальной формы и тематического развития, что способствует более осознанной интерпретации авторского замысла;
 - формирование способности к интонационному и тембровому разнообразию, отражающему эмоциональную палитру русской музыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берлянич, М.М. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалева: актуальность и перспективы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2019. — № 1 (87). — С. 152-159.
2. Валькова, В.Б. Теория музыкального содержания: учеб. пособие. — М.: РАМ им. Гнесиных, 2019. — 112 с.
3. Вопросы интерпретации и исполнительства музыки: сб. науч. тр. / ред.-сост. Н.А. Терентьева. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. — 248 с.
4. Галеев, Э.М. Световая музыка: становление и сущность нового искусства. — Казань: КГТУ, 2001. — 312 с.
5. Григорьев, В.Ю. Фортепианная фактура: вопросы теории и истории. — М.: Музыка, 2019. — 192 с.
6. Дмитриева, Н.А. К вопросу о педагогических условиях развития музыкального мышления учащихся-пианистов // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2021. — № 1 (213). — С. 132-137.
7. Жукова, А.В. Формирование музыкально-теоретических знаний студентов-пианистов в процессе работы над полифонией И. С. Баха // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. — 2022. — № 2 (298). — С. 66-72.
8. Иванова, Е.В. Использование современных образовательных технологий в процессе обучения игре на фортепиано // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 78-1. — С. 187-190.
9. Коган, Г.М. Работа пианиста. — М.: Классика-XXI, 2019. — 288 с.
10. Корыхалова, Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкальной герменевтики. — СПб.: РИИИ, 2019. — 208 с.
11. Кузнецов, И.А. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в детской школе искусств. — СПб.: Лань, 2021. — 256 с.
12. Лихачева, О.Н. Педагогические условия развития творческой активности студентов музыкального колледжа // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. — 2020. — № 1. — С. 112-120.
13. Лобанова, М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. — М.: Музыка, 1994. — 320 с.
14. Мазель, Л.А. Строение музыкальных произведений. — М.: Музыка, 1986. — 528 с.
15. Медушевский, В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. — М.: Музыка, 1976. — 254 с.
16. Николаев, А.И. Методика обучения игре на фортепиано. — М.: Музыка, 2019. — 288 с.
17. Петрушин, В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студентов и преподавателей. — М.: Академический Проект, 2020. — 400 с.
18. Рагс, Ю.Н. Музыкальная культура Китая: учеб. пособие. — СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2010. — 132 с.
19. Ручьевская, Е.А. Классика и современность. — Л.: Музыка, 1991. — 272 с.
20. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. — М.: Классика-XXI, 2019. — 192 с.
21. Сохор, А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. — Л.: Советский композитор, 1980. — 295 с.
22. Тараева, Г.Р. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя музыки в условиях педагогического вуза // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2023. — № 1 (112). — С. 184-193.
23. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей. — М.: Наука, 2003. — 384 с.
24. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. — СПб.: Лань, 2000. — 320 с.
25. Царева, Н.А. Формирование профессиональной направленности студентов-музыкантов в вузе культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2024. — № 1 (117). — С. 174-182.
26. Шахов, Г.Г. Психология музыкального образования и воспитания. — М.: ИПРАН, 2019. — 240 с.
27. Южакова, Т.А. Развитие музыкального мышления учащихся-пианистов на основе анализа музыкальных произведений // Вестник Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. — 2021. — № 4 (21). — С. 83-88.
28. Якупов, А.М. Педагогические условия формирования музыкальной культуры студентов в процессе обучения в вузе // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2022. — № 1. — С. 124-128.
29. Rovner, A.A. Vsevolod Zaderatsky — a composer with a tragic fate // Music Scholarship. — 2021. — № 4. — pp. 76-92.
30. Shi Ya. Musical intonation as a problem of interpretation in the aspect of modern Chinese pianism // Collection of scientific papers based on the materials of the XXII international scientific conference. International United Academy of Sciences. — Ekaterinburg, 2020. — P. 47-53.
31. Tan H., Osenneva, M. Pedagogical conditions for students of the Russian Federation to master the piano art of the people's republic of China in the context of the academic discipline «international cooperation in the field of music culture and education» // Process management and scientific developments. Part 2. — 2021. — pp. 110-118.
32. Xu, Y. The Influence of Russian Piano Music on Chinese Piano Education. Journal of Music Research. — 2024. — № 12(1). — pp. 45-60.
33. Zhang G. Reflection of national musical traditions of South China in the piano works of Zhang Zhao // European Journal of Arts. — 2020. — № 2. — pp. 37-42.

© Чан Цзин (jing.chang88@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»