

Понятие «музыкальность» и его роль в процессе обучения игре на фортепиано в китайских школах

Мэнюань Хань

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт Петербург, Россия

328357154@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.10.2024

Принята 27.11.2024

Опубликована 15.12.2024

УДК 78.072.2:373.3(510)

DOI 10.25726/16720-7291-0678-и

EDN OZEFDH

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Исходя из современной ситуации в фортепианном образовании, в данной статье подробно рассматривается важная роль музыкальности в процессе обучения игре на фортепиано. Поводом для исследования послужил существующий дисбаланс между техническим обучением и развитием музыкальности в китайском школьном фортепианном образовании. Цель статьи – улучшить музыкальное понимание и выразительность учащихся, а также стимулировать их интерес и мотивацию к изучению музыки путем усиления развития музыкальности. Подробно анализируя концепцию музыкальности и ее применение в обучении игре на фортепиано, в статье выдвигаются предложения по улучшению фортепианного образования в китайских школах. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней не только подчеркивается важность развития чувства музыки, но и предлагаются конкретные стратегии совершенствования с различных точек зрения, таких как методы преподавания и системы оценки, которые служат полезными ориентирами для будущего развития фортепианного образования.

Ключевые слова

воспитание музыкального чувства, фортепианное образование, методы преподавания, музыкальная выразительность, музыкальное творчество.

Введение

Являясь важной частью художественного образования, музыкальное образование играет незаменимую роль в общем развитии личности. Оно может не только культивировать эстетические способности и творческие способности учащихся, но и способствовать развитию интеллектуальных, эмоциональных и социальных аспектов. В океане музыки музыкальность подобна яркому свету, который направляет учеников к исследованию тайны музыки и ощущению ее очарования.

Музыкальность как комплексное восприятие музыкального произведения и жизнеощущения является одним из ключевых понятий музыкального образования. Это не только слышимость музыки, а также ритм, гармония и ряд других компонентов, а также в пределах возможности звучания глубокого понимания и выражения музыки. Музыкальный талант, например, позволяет овладеть игрой на музыкальном инструменте с половиной затраченных усилий, что не только свидетельствует о развитии игровых навыков, но и подогревает интерес к исполнению музыки, так как мысли, содержащиеся в

произведении, более эмоциональны. В процессе обучения игре на пиано в китайских школах большое значение имеет обучение музыкальности. Пиано, как и любое другое искусство, требует не только набора техник, но и эмоциональных вложений. Однако на практике, как правило, мы чаще всего сталкиваемся с тем, что ученики чрезмерно сосредоточены на механических аспектах выполнения пиано и в некоторой степени пренебрегают музыкальностью, что вызывает безнадежность и отсутствие яркости исполнения. В результате создается исследование, целью которого является более четкое восприятие природы и понимания музыкальности и ее места в китайских школах во время занятий пиано, чтобы лучше подготовить научные теоретические и практические основы, касающиеся подготовки квалифицированных пианистов.

Цель этого исследования заключается в том, чтобы установить важность восприятия музыки во время обучения пиано и объединить такое обучение с другими методами, которые будут способствовать общему развитию музыкального образования в китайских школах и помогут создать великих пианистов с отличной музыкальной грамотностью и выразительными навыками.

Материалы и методы исследования

В исследовании был применен набор методов, чтобы достичь его целей. Теоретическая часть анализировала эссе студентов и концепции, касающиеся музыкальности, стратегий обучения и музыкальной педагогики в подходе к пиано. Эмпирическое исследование касалось образовательной деятельности в Китае, такой как наблюдения за занятиями в классе. Сравнительное изучение образовательной практики помогло выделить основные слабые стороны педагогики пиано в стране и наметить предложения для их улучшения.

Результаты и обсуждение

Музыкальное чувство, как основополагающий термин в контексте музыкального образования, относится к способности ассоциировать слуховой опыт с чувствами. Это идет за пределы простого мгновенного реагирования на аспекты музыки и представляет собой конгломерат различных других особенностей музыки, которые включают ритм, мелодию, гармонию и тембр, с эмоциями индивидуума для достижения исключительного понимания музыкального произведения и его исполнения.

Следует отметить, что ритм – это движущая сила, которая придает музыке определенный характер, тембры же воспринимаются как дух, который воодушевляет слушателя и переносит его в мир музыки, гармония же слаженно организует многослойные музыкальные конструкции за счет применения различных тонов, а тембр – это цвет музыки, который показывает ее ритм. Эти элементы пересекаются друг с другом. Переплетение этих элементов друг с другом и является краеугольным камнем музыкальности. Музыкальность никогда не отделяется от понимания и изображения музыки.

Чувствование музыки – это весьма хорошее качество, которое помогает студентам глубже изучить символы, вложенные в них, и, следовательно, работать с крепким здоровым духом. В то же время музыка является одним из важных источников музыкального выражения, что помогает исполнителям вкладывать свои эмоции в музыку, так что исполнение музыки становится более зрительным, массивным и мотивирующим, чем сама музыка. Поддержка музыкальности – это не работа, которая делается за несколько минут, это долгосрочная работа, требующая упорства и поэтапного внедрения для обеспечения легкого понимания.

На первых порах учащиеся должны предельно применять свои физические и интеллектуальные усилия. Овладев таким навыком, по мере обучения, у студентов постепенно вырабатывается способность быть творцами музыки. Данный процесс педагогического общения будет более целенаправленным, если учитель будет планировать и целенаправленно заниматься подготовкой учащихся с учетом их уровня имеющегося музыкального развития.

Отметим, что в последние десятилетия обучение игре на фортепиано получило широкое распространение в китайских школах, став важной частью обучения музыке для многих учеников. С повышением уровня жизни населения и популяризацией музыкального образования все больше детей приобщаются к игре на фортепиано, и сегодня фортепианное образование в Китае переживает бум.

Однако в процессе обучения игре на фортепиано обнаруживаются некоторые проблемы. Среди них особенно заметен дисбаланс между технической подготовкой и развитием музыкальности. Многие учащиеся пренебрегают воспитанием музыкальности, стремясь к техническому мастерству, что приводит к недостатку эмоциональной выразительности и внутренней заразительности игры (Хэн, 2019). Этот дисбаланс не только влияет на музыкальную выразительность студентов, но и ограничивает общее улучшение их музыкальных качеств.

Кроме того, существует определенный перекося в восприятии родителями и преподавателями воспитания музыкальности. Некоторые родители уделяют слишком много внимания исполнительскому мастерству и результатам экзаменов своих детей и пренебрегают важностью данной способности, впрочем, как и некоторые учителя делают слишком большой акцент на передачу техники в процессе обучения и не уделяют должного внимания развитию музыкальности у учеников. Такой когнитивный перекося не только не способствует общему развитию учащихся, но и препятствует углубленному развитию фортепианного образования (Бунькова, 2017). В связи с этими проблемами образовательная политика и стандарты учебных программ играют важную направляющую роль. В последние годы, с углублением реформы образования, все больше образовательных политик и стандартов учебных программ стали делать акцент на комплексности и всесторонности музыкального образования, сосредоточившись также на развитии музыкальной грамотности и выразительности игры на музыкальных инструментах у учащихся. Эта политика и стандарты не только определяют более четкое направление и цель, в частности, фортепианного образования, но и оказывают мощную поддержку его реформе и развитию.

Необходимо отметить, что музыкальность, как основная концепция музыкального образования, играет важнейшую роль в процессе обучения игре на фортепиано. Она не только улучшает музыкальное понимание и выразительность учащихся, но и стимулирует их интерес и мотивацию к изучению музыки, что, в свою очередь, способствует активному исследованию и созданию музыки. Чувство музыки может помочь учащимся глубоко понять фон и эмоциональный подтекст произведения. При изучении нового фортепианного произведения учащимся необходимо понять предысторию произведения, жизнь композитора и эмоциональное выражение произведения, а музыкальное чувство является мостом, соединяющим эти элементы (Ван, 2022). Благодаря воспитанию музыкального чувства учащиеся могут понять предысторию произведения, жизнь композитора и эмоциональное выражение произведения. Благодаря развитию музыкальности студенты могут глубже понять произведение, чтобы точнее передать стиль и эмоциональную окраску произведения в своем исполнении. Такое глубокое понимание не только улучшает игровые навыки студентов, но и делает их исполнение более заразительным и выразительным.

Музыкальность может стимулировать интерес и мотивацию учащихся к изучению музыки. В процессе обучения игре на фортепиано воспитание музыкальности может заставить учеников почувствовать очарование музыки в их исполнении, тем самым стимулируя их любовь и стремление к музыке. Такая любовь и стремление могут не только мотивировать студентов к изучению фортепиано с большей преданностью, но и вдохновить их на активное изучение мира музыки, закладывая прочный фундамент для их музыкального пути. Кроме того, чувство музыки может способствовать эмоциональному восприятию музыки, а затем и развитию инициативы в создании музыки. Благодаря развитию музыкальности студенты способны острее воспринимать эмоциональные изменения в музыке, а значит, более деликатно выражать свои эмоции в исполнении (Надырова, 2012). Этот вид тонкого эмоционального выражения может не только повысить исполнительский уровень студентов, но и стимулировать их музыкальное творчество, чтобы они могли создавать музыкальные произведения с индивидуальностью и эмоциональной глубиной.

Изучение игры на фортепиано осуществляется через целостную интеграцию между музыкальными способностями и техникой исполнения. В данном случае, техникой, сочинением и музыке понимается процесс становления и реализации студента как исполнителя. Таким образом, лишь благодаря комплексному и одновременному подходу к технической подготовке и развитию тонкой кишечной глубины и выразительности, есть возможность добиваться качественных результатов в

обучении игре на фортепиано. Следовательно, для достижения подобной цели, обучающиеся и их преподаватели должны уделять достаточно времени процессу интеграции музыки к механике и наоборот, сосредоточиваясь на предметном освоении чувств и эмоций, музыки и механики, чтобы всесторонне развить ученика в контексте игры на фортепиано.

Развивая у учащихся чувство музыки, мы имеем тенденцию не только к улучшению их музыкального и эмоционального понимания, но и к повышению интереса и мотивации их дальнейшего изучения музыки, а тем более, к созданию ею. Это, в свою очередь подстегнет их активность и потенции к самому процессу создания музыки. Совершенствование музыкальности у учащихся – один из самых приоритетных процессов в образовании, который направлен на сбалансированное улучшение музыкальных качеств у студентов. Для реализации и интеграции данных процессов придется работать на использование и сочетание самых различных методов и интерактивные подходы и стратегии.

Опорным моментом процесса является активно разностороннее воспитание чувства музыки. Слепое пение, звукопедагогика и ритмическая гимнастика, например, способны помочь учащемуся раскрыть навыки чувствительности и точности восприятия музыки, что является необходимым для воспитания музыкальности. Благодаря зрению и слуху учащиеся могут глубже воспринять такие элементы музыки, как мелодия, гармония, тембр; а ритмическая гимнастика, скорее всего, улучшает музыкальное чувство ритма, что сделает их более естественно воспринимающими ритм музыки, когда она будет звучать. Оценка и анализ музыкальных произведений различных направлений также могут быть одним из способов формирования музыкальности – это позволит учащимся обогатить свой музыкальный опыт и уяснить суть больших музыкальных культур, внеся в и контекст личное «Я» и пробудив свои творческие способности к написанию музыки.

В плане воспитания заинтересованности в музицировании учителям нужно настраивать студентов на понимание работы и их эмоции, позволяя им быть глубокими и выразительными. На самом деле в процессе обучения учитель может поспособствовать рождению чувств у студентов к произведению, объясняя его идею и выразительные средства данного произведения, рассказывая о жизни композитора. Вместе с тем педагоги могут настаивать, чтобы некоторым ученикам было разрешено разработать свои собственные интерпретации и композиции для различных произведений с опорой на их личные чувства, абстракции и грамотное самовыражение.

Творческий объем и его механизмы – это основа поступательного развития музыкальности. Одно из их проявлений – практика выступлений на сцене – может выступать в качестве способа демонстрации того уровня учащегося, которого он уже достиг, и в значительной степени повышать его самовыражение и уверенность. Важно также наладить систему обратной связи и оценок. Учителя могут эффективно направлять учеников на эффективное обучение, наблюдая за ними в процессе распевания и в соответствии с результатом предлагая конкретные действия. Подобный принцип обратной связи помогает не только в совершенствовании умений, но и в поддержке у студентов желания учиться. В свою очередь, в процессе становления детей и сам педагог становится умелым профессионалом, его имеют знание теории и большой опыт помогают ему глубже видеть и иначе мыслить в вопросах воспитания у учеников музыкальности.

Для достижения необходимых целей, в частности, развития у обучаемых фортепианной игре музыкальности, педагог должен быть постоянно погружен в общение с учениками, работать над их нуждами в учебе, контролировать индивидуальные привычки, которые требуют корректировки. От этого зависит разработка методов и стратегий учителя в отношении каждого будущего пианиста. Одновременно учителям необходимо быть гибкими и время от времени в зависимости от обстоятельств пересматривать методы своего педагогического подхода. То есть для эффективного развития у обучающихся музыкальности необходимо применять разные способы и методики, чтобы развивать музыкальный потенциал учеников со всех сторон. Этому может способствовать и междисциплинарное обучение студентов восприятию музыки, совместное с педагогом прослушивание и разбор музыкальных произведений разных стилей, во время которого и происходит обучение эмоции и экспрессии. Также нужно уделять внимание деятельностным и обратным связям и профессиональному обучению

преподавателей. Только таким образом возможно адекватно развивать у студентов чувство музыки и повышать уровень их музыкальной грамотности и музыкальной выразительности.

Заключение

В данном исследовании особое внимание было уделено пояснению такого понятия, как музыкальность, а также её значению в процессе обучения игре на фортепиано. Музыкальный лад, как способность воспринимать музыкальные произведения и интегрироваться в эмоции, является предметом первостепенного значения в обучении игре на фортепиано. Он не только помогает студентам *besser verstehen* музыку и лучше её выражать, но также пробуждает интерес и мотивацию к изучению музыки, а затем поощряет их исследовать и создавать музыку. В процессе обучения игре на фортепиано воспитание музыкальности и техническая подготовка взаимно усиливают и дополняют друг друга, а вместе составляют важнейший слагаемый в системе музыкальной грамотности учащихся.

С учетом всех вышеперечисленных проблем в китайской системе обучения игре на фортепиано в школе, можно выдвинуть несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо расширить долю музыкальной педагогики в программе так, чтобы действительно лучше реализовать выразительность и понимание музыки у учащихся при изучении техники. Во-вторых, необходимо поднять сознание родителей и педагогов о необходимости некой музыкальной педагогики, не навязывая им сильную техническую подготовку учащихся, а, наоборот, переориентировать их на многогранное развитие детей. В-третьих – постоянно оптимизировать подходы к методам обучения и оценивания на основе индивидуальных различий учеников и их эмоциональных опытов, для его стоит разработать многогранную основу оценивания, чтобы найти и разбудить зерно музыкальности у студентов.

В целом же, воспитание музыкальности в музыкальном образовании – весьма перспективное направление. С постоянной сменой образовательных парадигм и внедрением новых технологий в обучение, воспитание музыкальности будет более ориентировано на индивидуальные и эмоциональные факторы студентов и на развитие их кросс-инженерных и креативных навыков. Воспитание музыкальности также будет играть ключевую роль в домашнем музыкальном воспитании, обеспечивая надежную основу для воспитания известных музыкантов с идеальным музыкальным образованием и хорошей интонацией. Поэтому служба развития музыкальности должна развиваться постоянно – это будет содействовать развитию музыки и музыкального образования в целом.

Список литературы

1. Бунькова А. С. Музыкальный слух: значение и методика развития в процессе обучения игре на фортепиано // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования: мат. конф. 2017. С. 59–64.
2. Ван К. Понятие «творческие способности» в аспекте обучения игре на фортепиано // Образовательная парадигма современной творческой педагогики: мат. конф. 2022. С. 59-63.
3. Вэйтин В. Художественно-творческое развитие как стратегическая задача обучения пианистов в Китае // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2022. Т. 8. № 2. С. 106-119.
4. Клокова А.М. Анализ художественного концепта (на материале концепта «Музыка» в лирике К. Д. Бальмонта) // Человек, текст, язык в системе социогуманитарного знания: материалы конференции. 2018. С. 151-159.
5. Корсакова И. А., Радынова О. П. Реализация компетентностного подхода на занятиях в фортепианном классе музыкального вуза // Человеческий капитал. 2016. № 9. С. 11-16.
6. Лю С., Яковлева Е.Н. Некоторые проблемы и тенденции современного фортепианного образования в Китае и в России // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 3(59). С. 233-241.
7. Надырова Д.С. Экспрессивный компонент музыкально-исполнительских способностей пианиста // Филология и культура. 2012. № 3. С. 263-269.

8. Рева В.П. Практико-ориентированные стратегии погружения учащихся в художественный мир музыкальных произведений // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 1. С. 25-39.
9. Холиков К. Б. Неизбежность новой методологии музыкальной педагогики // Science and education. 2023. Т. 4. № 1. С. 529-535.
10. Хэн С. Проблемы подготовки пианистов-исполнителей в Китае // Pedagogical journal. 2019. Т. 9. № 1а. С. 238.

The concept of «musicality» and its role in learning to play the piano in Chinese schools

Mengyuan Han

Graduate student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

328357154@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.10.2024

Accepted 27.11.2024

Published 15.12.2023

UDC 78.072.2:373.3(510)

DOI 10.25726/16720-7291-0678-u

EDN OZEFDH

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

Based on the current situation in piano education, this article examines in detail the important role of musicality in the learning process of playing the piano. The reason for the study was the existing imbalance between technical education and the development of musicality in Chinese school piano education. The purpose of the article is to improve students' musical understanding and expressiveness, as well as to stimulate their interest and motivation to study music by enhancing the development of musicality. Analyzing in detail the concept of musicality and its application in piano teaching, the article makes suggestions for improving piano education in Chinese schools. The scientific novelty of the article lies in the fact that it not only highlights the importance of developing a sense of music, but also suggests specific improvement strategies from various perspectives, such as teaching methods and assessment systems, which serve as useful guidelines for the future development of piano education.

Keywords

education of musical sense, piano education, teaching methods, musical expression, musical creativity.

References

1. Bunkova A. S. Musical hearing: the meaning and methodology of development in the process of learning to play the piano // Innovations and traditions in the field of culture, art and education: conference proceedings. 2017. pp. 59-64.
2. Wang K. The concept of «creative abilities» in the aspect of learning to play the piano // Educational paradigm of modern creative pedagogy: conference proceedings. 2022. pp. 59-63.

3. Weitin V. Artistic and creative development as a strategic task of teaching pianists in China // Scientific result. Pedagogy and psychology of education. 2022. Vol. 8. № 2. pp. 106-119.
4. Klokova A.M. Analysis of an artistic concept (based on the material of the concept «Music» in the lyrics of K. D. Balmont) // Man, text, language in the system of socio-humanitarian knowledge: conference proceedings. 2018. pp. 151-159.
5. Korsakova I. A., Radynova O. P. Implementation of the competence approach in the piano classroom of a music university // Human capital. 2016. № 9. pp. 11-16.
6. Liu S., Yakovleva E.N. Some problems and trends of modern piano education in China and Russia // Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University. 2021. № 3(59). pp. 233-241.
7. Nadyrova D.S. Expressive component of musical and performing abilities of a pianist // Philology and culture. 2012. № 3. pp. 263-269.
8. Reva V.P. Practice-oriented strategies for immersing students in the artistic world of musical works // Musical art and education. 2019. Vol. 7. № 1. pp. 25-39.
9. Kholikov K. B. The inevitability of a new methodology for music pedagogy // Science and education. 2023. Vol. 4. № 1. pp. 529-535.
10. Heng S. Problems of training performing pianists in China // Pedagogical journal. 2019. Vol. 9. № 1a. p. 238.