

УДК 378.016:780.616

Инь Юэ
Наталья Юрьевна Перевышина
г. Екатеринбург

Эстетическое воспитание детей в процессе начального обучения игре на фортепиано в образовательных центрах Китая

С развитием системы музыкального образования в Китае возникли новые требования к преподавателям фортепиано. В процессе начального музыкального образования педагоги должны не только обучать базовым музыкальным знаниям и исполнительским техникам, но и, руководствуясь принципами качественного образования, уделять особое внимание повышению роли эстетического воспитания в учебном процессе. В статье рассматриваются методы и приемы эстетического воспитания детей дошкольного возраста на занятиях фортепиано, позволяющие педагогу органично сочетать работу над техническими аспектами с восприятием художественного образа произведения. Приводятся рекомендации по организации занятий, выбору репертуара, на основании чего разрабатывается комплекс мер по усилению эстетической направленности занятий фортепиано через изучение китайской музыки.

Ключевые слова: начальный этап обучения игре на фортепиано, эстетическое воспитание, музыкальное образование, исполнительские техники.

Yin Yue
Natalia Yuryevna Perevyshina
Yekaterinburg

Aesthetic education of children in the process of initial piano instruction at educational institutions in china

With the development of the music education system in China, new requirements have emerged for piano teachers. In the process of primary music education, teachers should not only teach basic musical knowledge and performing techniques, but also, guided by the principles of quality education, pay special attention to enhancing the role of aesthetic education in the educational process. The article discusses the methods and techniques of aesthetic education of preschool children in piano lessons, allowing the teacher to organically combine work on technical aspects with the perception of the artistic image of the work. Recommendations on the organization of classes and the choice of repertoire are given, on the basis of which a set of measures is being developed to strengthen the aesthetic orientation of piano lessons through the study of Chinese music.

Keywords: the initial stage of learning to play the piano, aesthetic education, musical education, performing techniques.

Введение. С развитием музыкального образования в Китае все более актуальными становятся вопросы повышения его качества в соответствии с требованиями национальной образовательной политики. Согласно нормативным документам одной из ключевых задач является создание условий для эстетического воспитания подрастающего поколения. В «Руководстве по обучению и развитию детей трех – шести лет» Министерства образования КНР, указывается, что именно эстетическое воспитание должно стать ядром художественного образования дошкольников. Вместе с тем, анализ практики фортепианного образования детей в Китае показывает, что в настоящее время существует ряд проблем. Одной из них является

существенный дисбаланс между эстетическим и техническим развитием обучающихся. Безусловно, начальный этап обучения игре на фортепиано является особенно важным в развитии исполнительских навыков, так как именно в этот период закладывается фундамент профессионального развития будущего музыканта-исполнителя. Однако доминантная фокусировка на технических аспектах обучения приводит к тому, что педагоги зачастую в процессе освоения исполнительских умений и навыков уделяют недостаточно внимания эстетическому развитию ребенка, формированию у него художественного вкуса и эмоционального восприятия музыки. Другой проблемой является то, что большая часть учебных программ по фортепиано в Китае ориентирована на западноевропейскую систему музыкального образования, что ограничивает знакомство детей с китайской пентатонической музыкой. Отсутствие целенаправленной работы по развитию эмоционально-ценностного отношения к китайской музыкальной культуре, обучение вне национального контекста в условиях глобализации приводит к угрозе сохранения национальной культурной идентичности. Смена парадигмы фортепианного образования от узко-инструментального подхода к концепции эстетического воспитания на основе национальных культурных традиций будет способствовать не только формированию у обучающихся музыкальной культуры, повышению качества фортепианного образования в Китае, но и развитию мотивации к дальнейшему обучению.

Цель статьи – теоретически обосновать и разработать методы эстетического воспитания детей дошкольного возраста на начальном этапе обучения игре на фортепиано. Исследование базируется на теоретических положениях концепции эстетического воспитания (Инъ Линьлин, Ляо Найсюн, Сун Цзинь и др.), возрастной педагогики об особенностях развития детей дошкольного возраста (Хань Сюэчэнь, Ю.И. Скуратович и др.) и методики фортепианного образования с акцентом на национальную музыку (Ду Ясюн, Цзинь Чжэн, Ян Шу и др.)

Основная часть исследования.

Термин «эстетическое воспитание» (китайское «мэййюй») был впервые предложен немецким философом Фридрихом Шиллером и включал в себя совершенствование духовного мира человека. В XX веке данная концепция была заимствована Китаем. С развитием инноваций китайское общество столкнулось с новой задачей построения «справедливого и качественного образования» [3, с. 8]. Университеты поставили своей целью повышение качества музыкального образования (сучжи цзяюй) и подготовку инновационных кадров.

В «Руководстве по обучению и развитию детей 3–6 лет», разработанном Министерством образования КНР, подчеркивается, что эстетическое воспитание является первоочередной целью музыкального образования дошкольников, а популяризация эстетического преподавания – неизбежная тенденция, поэтому необходимо уделять особое внимание познавательным, эмпирическим и эстетическим аспектам восприятия музыки обучающимися [6, с. 27].

В настоящее время большинство начинающих пианистов в Китае – дети, при этом наблюдается тенденция к снижению возраста обучения. Все больше обучающихся начинают заниматься на фортепиано в возрасте 3–5 лет. Ввиду их физиологической и психологической незрелости, это создает повышенные требования к профессиональной подготовке педагогов.

Обучение игре на фортепиано обладает уникальной эстетической ценностью. Через демонстрационное исполнение педагог направляет учащихся к чувственному восприятию музыки, ставя эстетическое переживание на ключевую позицию. В своих исследованиях Инъ Линьлин отмечает, что развитие исполнительской техники должно основываться на эстетической предпосылке. Он выдвигает концептуальные положения эстетического развития дошкольников: «Прислушиваться и различать различные звуки, побуждать детей

выражать свое восприятие тембра, темпа и динамики собственными способами. Понимать и уважать спонтанные танцевальные движения и подражательные действия детей при восприятии художественных произведений. Поддерживать самостоятельное художественное самовыражение и творчество детей, создавать безопасную психологическую атмосферу, позволяющую детям свободно проявлять себя...» [2, с.97].

Если педагог стремится развить у учащихся тонкое восприятие музыки, ему необходимо придерживаться педагогической концепции, согласно которой только через акцентирование эстетического воспитания на самых первых этапах обучения игре на фортепиано можно сформировать у учащихся способность к *lifelong learning* (постоянному обучению) в сфере музыки.

Как отмечает У Цзункуй, эстетическое воспитание представляет собой процесс формирования восприятия, акцентирующий развитие у учащихся способности к художественной оценке. Оно направлено на совершенствование эстетических способностей обучающихся и развитие их художественной культуры [7, с. 251].

Поскольку эстетическое воспитание тесно связано с познанием и переживанием музыкальной субстанции, эстетика музыки реализуется через восприятие мелодии, ритма, гармонии, структуры, стиля и культурного контекста. Однако в дошкольном возрасте основными объектами эстетического восприятия являются мелодия и ритм.

Как показывают исследования, в дошкольном возрасте мышление детей опирается преимущественно на сенсорное восприятие и двигательную активность, тогда как абстрактно-логическое мышление еще не сформировано. Через эстетическое переживание многообразных мелодий, богатых гармоний, изменчивых ритмов и других звуковых явлений достигается естественное понимание и практическое усвоение ребенком музыкальной теории. При составлении учебных планов преподавателям целесообразно выбирать репертуар и методы эстетического воспитания, соответствующие естественному психофизическому развитию детей дошкольного возраста.

Согласно исследованиям ряда ученых, на начальном этапе обучения некоторые преподаватели, работая с начинающими пианистами 3–6 лет, чрезмерно акцентируют технику исполнения, игнорируя эстетическое воспитание, что приводит к снижению музыкальной восприимчивости учащихся. Хотя освоение базовых навыков является первостепенной задачей, фортепианное исполнительство как вид сценического искусства требует от музыканта восприятия красоты и эмоций, а также выразительной артистичности.

Исследования показывают, что дети в возрасте от 3 до 6 лет в основном опираются на чувственное восприятие и двигательное мышление. Однако преподаватели фортепиано в Китае в обучении зачастую используют абстрактное объяснение музыкальной теории, что подавляет развитие естественного эстетического восприятия. На традиционных уроках фортепиано обучение нотной грамоте часто сводится к механическому объяснению партитуры преподавателем. Подобный монотонный подход не только вызывает у начинающих психологическое сопротивление, снижает интерес к обучению, но и препятствует формированию чистоты интонации, что затрудняет глубокое проникновение в эмоциональную суть музыки [4, с.233].

Практика показывает, что содержание занятий по фортепиано в основном основано на западной мажорной и минорной системе. Недостаточное внедрение китайской музыки приводит к тому, что дети становятся невосприимчивыми к национальным музыкальным стилям. В современном китайском фортепианном образовании пентатоника как лад народной музыки используется достаточно редко. Преподаватели в основном сосредотачивают свое внимание на том, чтобы помочь детям быстро освоить нотный стан, усвоить знания западноевропейской теории мажорных и минорных тональностей и отработать технику исполнения, чтобы удовлетворить утилитарные потребности общества в обучении музыке. В работе над передачей эмоций преподаватели также используют образцы западной музыки, а учебные программы по фортепиано в основном состоят из произведений западноевропейских композиторов. Чрезмерное увлечение западной музыкой приводит к

снижению у обучающихся интереса к этнической музыки [5, с.66].

Традиционные методы фортепианного обучения в Китае основаны на западной классической модели: первоначально фокус делается на стандартизации техники игры и формировании исполнительских навыков, а знакомство с произведениями начинается только после приобретения базовых основ игры. Последовательное погружение детей дошкольного возраста в западную музыкальную эстетику создает риск длительной адаптации учеников исключительно к европейской системе, что снижает их понимание национальных исполнительских стилей и препятствует углубленному осмыслению китайского музыкального искусства.

Как отмечает профессор Ду Ясюн, эта ситуация обусловлена длительным следованием китайской музыкальной образовательной системы за европейской моделью: обучающиеся естественным образом лучше воспринимают европейскую музыку, а педагоги выстраивают занятия в той же логике, что усугубляет кризис передачи национальной музыкальной культуры. Для преодоления этого дисбаланса Ду Ясюн рекомендует начинать процесс обучения с развития музыкального слуха и создания музыкальной среды на родном языке [1, с.27]. Это не только требует от образовательных центров интеграции традиций региональной культуры в музыкальные классы и другие мероприятия кампуса, но и выдвигает новые требования к подготовке преподавателей фортепиано в области исполнения китайских произведений в классе, чтобы обучающиеся могли оценить красоту национальной музыки.

Для реализации педагогического потенциала занятий фортепиано нами была разработана методика эстетического воспитания детей дошкольного возраста, направленная на изучение пентатоники китайской музыки.

Введение в китайскую пентатонику. На начальном этапе обучения игре на пианино преподаватель должен уделять внимание изучению китайской пентатоники и укреплению эстетики восприятия народной музыки. Игра пьесы требует решения трех основных проблем: распознавание нот, освоение ритма и аппликатуры. Развитие чувства ритма на начальном этапе осуществляется на четвертных нотах, что менее сложно. Что касается аппликатуры, то большая часть репертуара играется в фиксированной области руки. Сложной задачей для начинающих пианистов является развитие навыков чтения с листа. Хотя большая часть репертуара для детей представляет собой достаточно простую мелодию, изучение тонального круга может быть введено уже на этом этапе.

В классе фортепиано обучающиеся должны уметь классифицировать как западные мажорные и минорные тональности, так и пентатонические тональности китайской музыки. Профессор Ляо Найсюн предложил начать изучение китайской фортепианной музыки с пентатонических форм, а затем постепенно вводить знания о пентатонических тонах. Ввиду того, что черные клавиши фортепиано могут образовывать пентатоническую гамму, которая способствует усвоению учащимися раскладки клавиш и адаптации к разнице между черными и белыми клавишами, учителя могут использовать черные клавиши для проведения обучения пентатонической гамме.

Большинство учителей используют комплексный подход в использовании в качестве учебного репертуара китайских произведений, потому что китайская пентатоника и западная мажорная и минорная система – это совершенно разные конструкты. Музыкальный лад является основным выразительным языком музыки. Если ребенок понимает структуру тональности, он может лучше понять взаимосвязь между мелодией и тоном. Например, в западной мажоро-минорной системе каждый лад имеет только одну тонику, тогда как китайская пентатоническая система допускает пять вариантов ладовой организации в рамках одной звукорядной структуры. Речь идет о ладах Гун, Шан, Цзюэ, Чжи и Юй, где тоническими центрами последовательно выступают ступени гун, шан, цзюэ, чжи и юй соответственно. Наиболее распространенными среди них являются лады Чжи и Юй [9, с.18]. Хотя пентатонический звукоряд обычно оперирует всего пятью ступенями, он способен создавать богатую и эстетически завершенную звуковую палитру, принципиально

отличающуюся от акустических эффектов как мажоро-минорной системы, так и гептатонических ладов. На основе понимания национальной музыкальной культуры обучающийся может развить разнообразные чувства и эмоции, что поможет ему в дальнейшем лучше понимать зарубежную музыку [10, с.39].

С учетом доминирования перцептивно-двигательного и незрелости абстрактного логического мышления у детей дошкольного возраста ведущими методами эстетического воспитания стали дидактические игры. Музыкальные игры с пентатоническим звукорядом были направлены на освоение интонационной основы национальной китайской музыки.

В основу каждой игры был положен алгоритм «восприятие – опыт – творчество». Это было обусловлено тем, что восприятие выступает основой для опыта, а опыт, в свою очередь, влияет на творчество. В свою очередь творчество может трансформировать восприятие мира. Таким образом, данный алгоритм представляет собой циклический процесс, где все элементы находятся в симбиозе друг с другом.

Музыкальные игры с пентатоническим звукорядом предполагают овладение первоначальными техническими приемами игры в симбиозе с эстетическим развитием обучающихся. Они реализуются в три этапа.

На первом этапе используются игры с пентатоническими тембрами, направленные на установление связей музыкального восприятия тонов пентатоники. Первоначально обучающиеся осваивают приемы исполнения простых интервалов, состоящих из соседних звуков пентатонической гаммы (Гун - До, Шань - Ре, Цзюэ - Ми, Чжи - Соль, Юй - Ля). Например, преподаватель может использовать сочетание звуков Гун-Шань, Шань-Цзюэ. В процессе реализации дидактической игры «Звуковая поездка» педагог наклеивает на белые клавиши фортепиано, соответствующие звукам пентатонической гаммы, наклейки различного цвета (красный – гун, желтый – шань, зеленый – цзюэ, синий – чжи, фиолетовый – юй). Называя различные тона, дети делают остановку на звуках пентатоники. Игра «Найди друга»: после того как педагог исполняет заданный интервал, дети осуществляют поиск соответствующих клавиш на основе цветового сопоставления.

На данном этапе обучения используются методы цветового ассоциативного восприятия, при помощи которых дети изучают высоту звуков пентатонической гаммы. Знакомство с китайскими традиционными тембрами происходит в процессе изучения отрывков народных песен («Цветок жасмина», «Мелодия из Цзыцю»), что способствует развитию чувства национальной музыкальной идентичности обучающихся.

На втором этапе обучения используются сюжетные игры, которые направлены на изучение ритма через углубление эмоционального опыта детей. Занятия фортепиано проводятся в формате «Музыкальной театральной студии», что позволяет интегрировать жизненный опыт ребенка. Например, дидактическая игра «Утята» направлена на развитие метроритмического слуха и творческих способностей. Педагог исполняет импровизированно на пентатонической гамме ритм «ходьбы утёнка» (четвертные ноты + двойные ноты), затем дети имитируют этот ритм с использованием тела (хлопки / движения ногами), одновременно исполняя звуки пения утят с различной эмоциональной окраской под ритм инструментального сопровождения.

Целью данного этапа является установление у детей ассоциации между ритмическими паттернами и их эмоциональным выражением. Например, быстрый ритм связывается с радостью, медленный – с умиротворенностью. Развитие навыков импровизированного исполнения звуков пентатонической гаммы происходит в процессе сюжетно- тематической деятельности.

На третьем этапе происходит стимуляция эстетического творчества детей в процессе создания малых музыкальных композиций. После того как дети освоили базовые тона пентатонической гаммы и простые ритмические паттерны, реализуется дидактическая игра «Маленькие композиторы». Детям предлагается сочинить мелодию на заданную тему.

Для погружения обучающихся в красоту национальной культуры используются проектные методы обучения. Например, в процессе реализации проекта «Китайские

праздники» первоначально выбираются традиционные китайские праздники (например, Праздник Весны, Праздник драконьей лодки, Праздник середины осени) в качестве тематики творческой деятельности. Затем педагог, используя пентатоническую гамму, создает двухтактную «праздничную мелодию» (например: гун-цзюэ-чжи-ун) и демонстрирует ее детям в качестве примера. Далее дети объединяются в группы и, переставляя и комбинируя карточки с мелодиями пентатонической гаммы, создают 4-тактную мелодию праздничной песни. В конце группы исполняют созданные композиции на фортепиано и проводят взаимную оценку работ.

Цель обучения на данном этапе заключается в развитии у детей способностей к созданию музыки на основе пентатонической гаммы. Творческая импровизация на тему традиционных праздников способствует формированию эстетического восприятия и повышению национальной культурной идентичности обучающихся.

В процессе развития исполнительских умений необходимо использовать методы имитации. Исполняя различные музыкальные интонации, обучающиеся подражают звукам дождя, пению птиц, порывам ветра и другим звукам природы.

Использование методов создания иммерсивной музыкальной среды и музыкального контекста способствуют развитию у обучающихся художественного восприятия, тем самым реализуя потенциал эстетического воспитания [8, с.41].

Для развития эстетического вкуса учащихся в классе фортепиано необходимо активно организовывать фортепианные конкурсы по исполнению китайских музыкальных произведений, а также поощрять обучающихся к участию в специальных концертах с использованием национальных инструментов. Все это будет способствовать тому, что дети будут глубже чувствовать очарование национальной музыки и начнут с интересом изучать национальную музыкальную культуру Китая.

Основные выводы. Формирование эстетического восприятия детей дошкольного возраста на занятиях фортепиано – это длительный процесс. Фортепианная педагогика требует системного применения разнообразных методов, направленных на эстетическое развитие детей дошкольного возраста через обнаружение и переживание прекрасного и создание условий для художественного творчества. Поощрение самостоятельной импровизации позволяет учащимся выражать индивидуальность, усиливая мотивацию к обучению. После освоения базового материала педагог может предложить начинающим пианистам, опираясь на стилевые и аранжировочные особенности произведения, разработать простые двигательные элементы, соответствующие детской песне. Такой подход реализует трехэтапную модель: первичное восприятие – углубленное понимание – самостоятельное творчество, что способствует обогащению эстетического опыта ребенка.

Таким образом, преподавателям фортепиано в Китае необходимо соответствовать современным требованиям: трансформировать традиционные педагогические установки с развития узкотехнических исполнительских приемов на усиление значимости эстетического воспитания через приобщение обучающихся к ценностям национальной культуры. Через стимулирование активного слушания и пения, создание иммерсивных музыкальных ситуаций, поощрение двигательного творчества достигается интеграция эстетического и технического компонентов занятий. Использование методов эстетического воспитания на основе пентатонических музыкальных игр способствует знакомству обучающихся с красотой китайской национальной музыки. Используя пентатоническую гамму педагог не только решает проблему дефицита восприятия национальной музыки, обусловленного «доминированием западного тонального мышления» в традиционной китайской музыкальной педагогике, но и использует деятельностный подход, учитывая закономерности развития дошкольников, основанные на «обучении через практику». Все это позволяет интегрировать обучение техническим приемам в игровой эстетический опыт через алгоритм «творчество – презентация – оценка». Развитие эстетических способностей от «пассивного восприятия» к «активному творчеству» формирует устойчивую основу для восприятия художественной красоты китайской музыки, развивает интерес к исполнительской

деятельности и создает предпосылки для продолжения музыкального образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ду Ясун. Забытые "корни" национального музыкального образования Китая / Ду Ясун. – Текст : непосредственный // Журнал эстетического образования. – 2011. – № 1. – С. 26-29 = 杜亚雄.忘“本”的中国国民音乐教育[J].美育学刊,2011,2(01):61-67.DOI:10.20073/j.cnki.2095-0012.2011.01.012.
2. Инь Линьлин. Исследование интеграции музыкального образования в профессиональных училищах в контексте реформы базовых курсов / Инь Линьлин. – Текст : непосредственный // Северная музыка. – 2014. – № 10. – С. 24–25.=尹林玲.基础课程改革视野中的中职音乐教育课程整合研究[J].北方音乐,2015,35(05):97-98.
3. Инь Маньтин. Взгляд на путь эстетического воспитания Китая через современное западное художественное образование / Инь Маньтин. – Текст : непосредственный // Журнал эстетического воспитания. – 2020. – № 4. – С. 1–10.=殷曼婷.从西方现代艺术教育看中国美育之路[J].美育学刊,2020,11(04):1-10.
4. Ли Гуа. Базовое фортепианное обучение и развитие интереса / Ли Гуа. – Текст : непосредственный // Искусство моря. – 2013. – № 7. – С. 233. =李光.钢琴基础教学与兴趣的培养[J].艺海,2013,(07):233.
5. Ляо Найсун. Методика музыкального образования / Ляо Найсун. – Пекин : Издательство Центральной консерватории Китая, 2005. – 144 с. – Текст : непосредственный. =廖乃雄.音乐教学法.北京 : 中央音乐学院出版社[M].2005:144с.
6. Сун Цзинь. Реформа музыкального образования с эстетическим воспитанием в качестве ядра / Сун Цзинь. – Текст : непосредственный // Вестник Центральной консерватории музыки. – 2004. – № 4. – С. 22-32. =宋瑾.以审美为核心的音乐教育改革[J].中央音乐学院学报,2004,(04):22-32.DOI:10.16504/j.cnki.cn11-1183/j.2004.04.003.
7. У Цзункуй. Обсуждение развития музыкального чувства при базовом обучении игре на фортепиано / У Цзункуй. – Текст : непосредственный // Массовое искусство. – 2013. – № 5. – С. 250-251. =吴宗奎.谈钢琴基础教学中乐感的培养[J].大众文艺,2013,(05):250.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2013.05.199.
8. Хань Сюэчэнь. Исследование влияния национальных особенностей музыки на обучение детей игре на фортепиано в Китае : магистерская дис. / Хань Сюэчэнь. – Чжуннаньский университет национальностей, 2018. – 48 с. – Текст : непосредственный. =韩学晨.音乐的民族性对我国儿童钢琴教学的影响研究[D].中南民族大学,2018.
9. Цзинь Чжэн. Обсуждение проблем национальной специфики в китайском фортепианном образовании: магистерская диссертация / Цзинь Чжэн. – Хунаньский педагогический университет, 2006. – 47 с. – Текст : непосредственный. =金铮.中国钢琴教育民族化问题论略[D].湖南师范大学,2006.47 с.
10. Ян Шу. Национализация процесса создания китайских фортепианных произведений и размышления о национальной специфике фортепианного образования // Искусство музыкальных инструментов. 2009.58 с.=杨树.中国钢琴作品创作的民族化进程和对钢琴教育民族化的思考[J],2009.58с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Инь Юэ, аспирант 1 курса обучения, теория и методика обучения и воспитания (музыка), ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия, e-mail: yuyue5992@outlook.com.

Н.Ю. Перевышина, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой художественного образования, ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия, e-mail: nperevyshina@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Yin Yue, 1st year Graduate Student, Theory and Methodology of Music Education, Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, e-mail: yyue5992@outlook.com.

N. Y. Perevyshina, Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor, Department Chair, Art Education Department, Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, e-mail: nperevyshina@mail.ru.