

УДК 378.016:780.616.432(510)
ББК Щ315.42,70

ГРНТИ 14.35.07

Код ВАК 5.8.2

Му Цзюньцзе,

аспирант, Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2; e-mail: 175976321@qq.com

РОЛЬ ФОРТЕПИАННЫХ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО В ВУЗАХ КИТАЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этническая музыка; фортепианное образование; фортепиано; обучение игре на фортепиано; музыкальное искусство; музыкальная культура; китайская культура; педагогические задачи; фортепианные переложения; китайские народные песни; образовательный процесс; студенты; фортепианные пьесы

АННОТАЦИЯ. В статье на примере двух произведений китайской народной музыки показана специфика адаптации подобного музыкального репертуара под фортепианное исполнение. В последние десятилетия растет количество аранжировок этнической и народной музыки Китая, сочетающих как европейские, так и культурно специфические китайские традиции фортепианного исполнительства. Акцентируется роль педагога в становлении и развитии навыка аранжировки на фортепиано. Отмечается, что благодаря адаптации композиторов этническая музыка стала полифонической. Аранжировка гармоний, адаптированных к пентатоническим мелодиям, обогатила тембр и увеличила количество уровней, демонстрируя то, как западный инструмент фортепиано способен в полной мере отразить китайскую специфику исполнения. При обучении игре на фортепиано интеграция этнической музыки может способствовать продвижению уникальной китайской культуры в мировом музыкальном пространстве. От педагогов и наставников требуется активное применение инновационных методов и механизмов обучения в опоре на этническую музыку, чтобы создать новую модель обучения игре на фортепиано в вузах Китая. В процессе преподавания следует придавать большое значение китайским фортепианным произведениям, развивать сущность китайской национальной музыкальной культуры, стимулировать интерес учащихся, давать им возможность постоянно совершенствоваться в процессе изучения китайских фортепианных произведений.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Му, Цзюньцзе. Роль фортепианных переложений китайских народных песен в процессе обучения игре на фортепиано в вузах Китая / Му Цзюньцзе. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2024. – № 3. – С. 309–.

Mu Junjie,

Postgraduate Student, Saint Petersburg State Institute of Culture, Saint Petersburg, Russia

THE ROLE OF PIANO TRANSCRIPTIONS OF CHINESE FOLK SONGS IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY THE PIANO AT UNIVERSITIES IN CHINA

KEYWORDS: ethnic music; piano education; piano; learning to play the piano; musical art; musical culture; Chinese culture; pedagogical tasks; piano transcriptions; Chinese folk songs; educational process; students; piano pieces

ABSTRACT. Using the example of two works of Chinese folk music, the article shows the specifics of adapting such a musical repertoire for piano performance. In recent decades, there has been a growing number of arrangements of Chinese ethnic and folk music that combine both European and culturally specific Chinese piano performance traditions. The role of the teacher in the formation and development of piano arranging skills is emphasized. It is noted that thanks to the adaptation of composers, ethnic music has become polyphonic. The arrangement of harmonies adapted to pentatonic melodies enriches the timbre and increases the number of levels, demonstrating how the Western piano can fully reflect the Chinese characteristics of performance. When teaching piano, integrating ethnic music can help promote unique Chinese culture in the global music space. Teachers and mentors are required to actively apply innovative teaching methods and mechanisms based on ethnic music to create a new model of piano teaching in universities in China. In the process of teaching, we should attach great importance to Chinese piano works, develop the essence of Chinese national musical culture, stimulate students' interest, and give them the opportunity to constantly improve in the process of learning Chinese piano works.

FOR CITATION: Mu, Junjie. (2024). The Role of Piano Transcriptions of Chinese Folk Songs in the Process of Learning to Play the Piano at Universities in China. In *Pedagogical Education in Russia*. No. 3, pp. 309–.

Фортепианное образование стало особенно популярно в Китае в последние десятилетия во многом благодаря организации уроков пения и фортепианных занятий в качестве обязательных учебных предметов в китайских школах. Особое

внимание уделяется комплексности обучения игре на фортепиано в совокупности с пением и игрой на других музыкальных инструментах.

В качестве одного из важных направлений в фортепианной педагогике Яо

Вэньцзяо выделяет «общегуманитарное образование и повышение общекультурного уровня учащихся» [15]. В своей работе он приводит позицию китайских педагогов о том, что для получения полноценного пианистического образования необходимо владение культурным контекстом и культурными значениями осваиваемых музыкальных произведений. Будущие пианисты должны уметь корректно интерпретировать произведения разных композиторов, в том числе и европейских, а также народные произведения, они должны знать, какой эпохе принадлежит то или иное произведение, с каким направлением и музыкальным стилем они имеют дело, какие внутренние культурные смыслы содержатся в изучаемом исполнительском репертуаре и т. д. [15].

Для многих китайских композиторов характерно обращение к народному колориту. В частности, композитор Сан Тун, автор произведения для скрипки с фортепиано «Ночной пейзаж» (1947), использует народные элементы, прослеживаемые в использовании пентатоники. Стоит обратить внимание на то, что именно система пентатоники зародилась в древних пластах китайского фольклора. При этом система музыкального мышления в современном фортепианном искусстве учитывает особенности древней философии Китая, что вполне естественно [1; 2; 4].

Фортепианное исполнительство – это комплексное и целостное искусство, требующее от исполнителя высоких стандартов. Различные способности к обучению и условия, в которых находятся исполнители, приводят к различиям в уровне их фортепианного исполнения. Разумное руководство и обучение имеют решающее значение, и в процессе преподавания мы должны стремиться к поиску путей сочетания разумности и рациональности для повышения эффективности обучения. В обучении игре на фортепиано умение читать партитуры является необходимым условием, техника – промежуточным звеном, а воспитание способности воспринимать, понимать и выражать музыку – целью.

Музыкальные произведения являются продуктом специфического культурного фона, и каждое музыкальное произведение содержит культурные коннотации, национальные, региональные и языковые особенности [14].

Проследим особенности и роль переложения китайских народных песен к современному фортепианному исполнению на примере адаптации песни «Погоня за луной с разноцветными облаками».

В 1975 году композитор Ван Цзяньчжун успешно адаптировал ее для фортепианной

музыки. Мелодия оригинальной песни «Погоня за луной с разноцветными облаками» написана с использованием классической китайской пентатонической гаммы, простой и незамысловатой, с плавными линиями и красивым лиризмом. В первом абзаце флейта, сяо, пипа, эрху и чжунху играют вместе, как и струнные инструменты, неторопливо и неспешно. Во второй части нет явного контрастного колорита, а мелодия явно является продолжением лиризма первой части, без конфликта, только гармоничная и созвучная, как и мысли слушателя в этот момент, развивается свободно и естественно. Самой динамичной следует признать третью часть, где чуткий диалог между инструментами подобен пению облаков и луны, движению вверх и вниз, вперед и назад, с реалистичной и интересной атмосферой. Вся пьеса основана на изящной и мелодичной главной мелодии, с компактной структурой и красивой волнистой мелодией. В начале композиции соло на фортепиано несет в себе нотки грусти, словно одинокая осенняя луна, блуждающая в небе. По мере развития песни музыка постепенно нарастает и становится величественной, словно разноцветные облака, несущиеся и катящиеся, завораживая [5; 6; 8; 9].

Оригинальная версия «Погоня за луной с разноцветными облаками» – это традиционный китайский инструментальный ансамбль. После адаптации тембровые и исполнительские эффекты этнической инструментальной музыки имитируются с помощью фортепиано, тембровый эффект которого является одной из важных характеристик для имитации этнической инструментальной музыки – имитация звуковых эффектов гуцинь, сяо и т. д., чтобы музыка выражала неторопливый и расслабленный ритм.

С точки зрения исполнения «Погоня за луной с разноцветными облаками» требует от пианистов мастерства исполнения, умения точно улавливать ритм и изменения в нотах произведения. Являясь превосходной китайской фортепианной пьесой в старинном стиле, «Погоня за луной с разноцветными облаками» сочетает в себе классические и современные музыкальные элементы, что придает произведению неповторимый шарм. Мелодия этой песни гармонична в звучании, выражает глубокие эмоции и отражает атмосферу китайской культуры.

Задача педагога при обучении исполнению данного произведения на фортепиано состоит в том, чтобы направить студентов на понимание эстетических идей китайской музыки, вдохновить их контролировать силу во время исполнения произведений и постепенно достичь состояния максимального расслабления, когда сила скон-

центрирована, достигнуты состояния напряжения и расслабления, а также медленного и энергичного исполнения.

С момента появления фортепиано в Китае в начале XIX века многие музыканты посвятили себя созданию китайских фортепианных произведений. В Китае постепенно сформировалась система фортепианной музыки с китайской спецификой. Структура, музыкальное выражение, художественный замысел, культурный подтекст и многие другие аспекты китайского фортепиано составляют уникальный китайский стиль фортепианной музыки [3; 7; 10; 12]. Сочетание фортепианного исполнения с китайскими культурными особенностями получило название «контекст китайского фортепиано». Столкновение и сочетание восточной и западной культур не только способствует общему процветанию обеих, но и открывает множество новых идей для направления развития музыки [12, с. 164]. Применение приемов, характерных для традиционной китайской музыки, к исполнению на западных клавишных инструментах способствует созданию китайских фортепианных произведений с ярко выраженным национальным стилем. Например, фортепианная пьеса «Пастушья флейта», созданная Хэ Лутином в 1934 году, сочетает западное полифоническое письмо с китайским национальным стилем, объединяет европейскую музыкальную теорию с китайской музыкальной традицией и представляет собой уникальный китайский стиль. Эта фортепианная пьеса хорошо известна как внутри страны, так и за рубежом, она стала постоянным репертуаром пианистов и одним из самых часто исполняемых китайских произведений на концертах.

С точки зрения преподавания и исполнения, помимо увеличения веса китайских фортепианных произведений, мы должны также углубить наше понимание духовного подтекста этих произведений. В творчестве важно стремиться понять взаимосвязь между технологией и искусством, отражение национального искусства и одновременно повысить уровень техники исполнения. Китайская фортепианная музыка обладает огромным потенциалом и перспективами развития. Большинство традиционных китайских музыкальных произведений имеют литературные названия, а в названиях других произведений часто используются лаконичные и поэтичные слова, указывающие на определенный эмоциональный диапазон или художественную концепцию музыки, вызывая ассоциации и направляя слушателей к пониманию ее смысла. Художественная концепция композиции «Chasing the Moon with Colorful Clouds» отражена в ее

названии: яркая-яркая луна движется, а разноцветные облака следуют за ней. «Color» представляет цвет, указывая на то, что ночное небо в это время не слишком темное, с затяжным очарованием солнца, придавая картине ощущение цвета и иерархии. «Chasing» делает картину более динамичной, хотя и туманной, но полной жизненной силы, представляя прекрасное ощущение облаков и луны, гонящихся друг за другом под тусклым ночным небом.

Другим примером успешной адаптации народной песни можно назвать «Шаньдань Дань цветет красным и блестящим» – одно из самых популярных фортепианных произведений Ван Цзяньчжуна «Четыре народные песни Северной Шэньси». Композитор берет за прототип песню «Шаньдань Дань цветет красным и блестящим», имитирует стиль пения и звучание народных инструментов через зрелые фортепианные фактуры и сочетает уникальное гармоническое направление народных песен Шэньбэя с западными творческими приемами для создания произведения [11]. С помощью фортепиано можно имитировать не только богатые звук и фактуру, но и звучание многих этнических инструментов. Если оттачивание исполнительского мастерства имеет целью восприятие и выражение музыкальной культуры, то изучение китайских произведений может позволить студентам не только освоить технику, но и эффективно воспринимать китайскую музыкальную культуру, а также научиться интерпретировать музыкальную фонетику своей этнической группы.

Фортепиано способно имитировать звучание множества инструментов и голосов, и именно это разнообразие побуждает музыкантов к точной интерпретации и восприятию. Многие фортепианные произведения – это попытки и вклад пианистов в национализацию китайской фортепианной музыки, использование западных инструментов для создания китайской фортепианной музыки.

Например, фортепианный концерт «Желтая река» сосредоточен на воплощении «китайского духа» в области идеологического творчества. Более того, чтобы подчеркнуть «китайский образ» своих произведений, композиторы включили в свои творения множество элементов китайской народной музыки [5]. Она передает глубокие национальные чувства, которые стимулируют сильные патриотические настроения китайского народа.

При обучении игре на фортепиано неизбежно возникают различия между разными исполнителями. Ключ к тому, чтобы дать возможность разным исполнителям быстрее достичь результатов обучения, лежит в методах преподавания. Для повыше-

ния эффективности преподавания необходимо стремиться к сочетанию чувственности и рациональности. В процессе преподавания следует придавать большое значение китайским фортепианным произведениям, развивать и транслировать смысл и сущность китайской национальной музыкальной культуры, стимулировать интерес сту-

дентов к обучению, давать им возможность постоянно совершенствоваться, а также развивать китайскую фортепианную музыкальную культуру в процессе изучения китайских фортепианных произведений, в частности посредством внедрения инновационных механизмов обучения при проведении конкретных учебных занятий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван, Чанкуй. Китайская фортепианная культура / Ван Чанкуй. – Пекин : Гуанминжибао, 2010. – 270 с. – Текст : непосредственный.
2. Ву, Сяона. Фортепианная культура Китая / Ву Сяона, Ван Тянь. – Ухань : Уханьский ун-т, 2013. – 272 с. – Текст : непосредственный.
3. Ли, Чжуо. Двадцать лет современного китайского фортепианного образования / Ли Чжуо. – Тяньцзиньская музыкальная консерватория, 2000. – Текст : непосредственный.
4. Ли, Юнь. Фортепианная аранжировка в истории китайской музыки / Ли Юнь. – Текст : непосредственный // Культура и цивилизация. – 2017. – Т. 7, № 5А. – С. 296–303.
5. Мэн, Ин. Музыкальное исследование фортепианного концерта «Желтая река» / Мэн Ин. – Текст : непосредственный // Литературно-художественный контент. – 2023. – № 03. – С. 184–190.
6. Сун, Цзыюй. Анализ художественных особенностей и исполнительской интерпретации фортепианного переложения «Погоня за луной с разноцветными облаками» / Сун Цзыюй. – Текст : непосредственный // Канхуа. – 2024. – № 07. – С. 74–76.
7. Сюй, Ин. Исследование инноваций национализированной музыки в обучении игре на фортепиано / Сюй Ин. – Текст : непосредственный // Шедевры. – 2019. – № 04. – С. 128.
8. Сюн, Ланьцин. Анализ этнического стиля фортепианного соло Ван Цзяньчжуна «Погоня за луной с разноцветными облаками» / Сюн Ланьцин. – Текст : непосредственный // Цзиму. – 2023. – № 05. – С. 56–60.
9. Тао, Чэн. «Погоня за луной с разноцветными облаками» и «Музыка Гуандуна» / Тао Чэн. – Текст : непосредственный // Музыкальное искусство (журнал Шанхайской консерватории музыки). – 2023. – № 03. – С. 126–129. – DOI: 10.19359/j.cn31-1004/j.2023.03.012.
10. Ху, Явэнь. Педагогический анализ процесса становления искусства игры на фортепиано в Китае / Ху Явэнь. – Текст : непосредственный // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 113–119. – <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-4-113-119>.
11. Цзян, Минхуэй. О региональных особенностях и анализе исполнения фортепианного произведения Ван Цзяньчжуна «Шаньдандань цветет красным» в провинции Шэньси / Цзян Минхуэй. – Текст : непосредственный // Nanjing Normal University. – 2021. – DOI: 10.27245/d.cnki.gnjsu.2021.001521.
12. Цюй, Гэ. Важность национальных особенностей в китайских фортепианных музыкальных произведениях / Цюй Гэ. – Текст : непосредственный // Молодая литература. – 2010. – № 05.
13. Чэнь, Цзяньхун. Творческие приемы и ценности фортепианной пьесы «Четыре народные песни северной Шэньси», адаптированной из народных песен / Чэнь Цзяньхун. – Текст : непосредственный // Журнал университета Хэйхэ. – 2022. – № 13 (09). – С. 144–146.
14. Ян, Чуньцян. Культурные размышления о современном китайском музыкальном образовании / Ян Чуньцян. – Текст : непосредственный // Телевизионный гид. – 2017. – № 23. – С. 197.
15. Яо, Вэньцяо. Фортепианное образование в современном Китае. Достижения, проблемы и перспективы / Яо Вэньцяо. – Текст : электронный // МНКО. – 2021. – № 3 (88). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fortepiannoe-obrazovanie-v-sovremennom-kitae-dostizheniya-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 27.06.2024).

REFERENCES

1. Wang, Changkui. (2010). *Kitaiskaya fortepiannaya kul'tura* [Chinese Piano Culture]. Beijing, Guanmin-zhibao. 270 p.
2. Wu, Xiaona, Wang, Tian. (2013). *Fortepiannaya kul'tura Kitaya* [Piano Culture of China]. Uxhan, Uxhan'skii universitet. 272 p.
3. Li, Zhuo. (2000). *Dvadsat' let sovremennogo kitaiskogo fortepiannogo obrazovaniya* [Twenty Years of Modern Chinese Piano Education]. Tyan'tsin'skaya muzykal'naya konservatoriya.
4. Li, Yun. (2017). Fortepiannaya aranzhirovka v istorii kitaiskoi muzyki [Piano Arrangement in the History of Chinese Music]. In *Kul'tura i tsivilizatsiya*. Vol. 7. No. 5A, pp. 296–303.
5. Maine, In. (2023). Muzykal'noe issledovanie fortepiannogo kontserta «Zheltaya reka» [Musical Study of the Piano Concerto “Yellow River”]. In *Literaturno-khudozhestvennyi kontent*. No. 03, pp. 184–190.
6. Song, Tzuyu. (2024). Analiz khudozhestvennykh osobennostei i ispolnitel'skoi interpretatsii fortepiannogo perelozheniya «Pogonya za lunoi s raznotsvetnymi oblakami» [Analysis of Artistic Features and Performance Interpretation of the Piano Arrangement “Chasing the Moon with Multi-Colored Clouds”]. In *Kankhua*. No. 07, pp. 74–76.
7. Xu, Ying. (2019). Issledovanie innovatsii natsionalizirovannoi muzyki v obuchenii igre na fortepiano [Research on the Innovation of Nationalized Music in Piano Teaching]. In *Shedevry*. No. 04, p. 128.
8. Xiong, Lanqing. (2023). Analiz etnicheskogo stilya fortepiannogo solo Van Tszyan'chzhuna «Pogonya za lunoi s raznotsvetnymi oblakami» [Analysis of the Ethnic Style of Wang Jianzhong's Piano Solo “Chasing the Moon with Colorful Clouds-We”]. In *Tszimu*. No. 05, pp. 56–60.

9. Tao, Cheng. (2023). «Pogonya za lunoi s raznotsvetnymi oblakami» i «Muzyka Guanduna» [“Chasing the Moon with Colorful Clouds” and “The Music of Guangdong”]. In *Muzykal'noe iskusstvo (zhurnal Shankhaiskoi konservatorii muzyki)*. No. 03, pp. 126–129. DOI: 10.19359/j.cn31-1004/j.2023.03.012.
10. Hu, Yawen. (2021). Pedagogicheskii analiz protsessa stanovleniya iskusstva igry na fortepiano v Kitae [Pedagogical Analysis of the Process of Development of the Art of Piano Playing in China]. In *Vestnik Maikopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta*. Vol. 13. No. 4, pp. 113–119. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-4-113-119>.
11. Jiang, Minghui. (2021). O regional'nykh osobennostyakh i analize ispolneniya fortepiannogo proizvedeniya Van Tszyan'chzhuna «Shan'dan'dan' tsvetet krasnym» v provintsii Shen'si [On Regional Characteristics and Analysis of the Performance of Wang Jianzhong's Piano Work “Shandan Dan Blooms Red” in Shaanxi Province]. In *Nanjing Normal University*. DOI: 10.27245/d.cnki.gnjsu.2021.001521.
12. Qu, Ge. (2010). Vazhnost' natsional'nykh osobennostei v kitaiskikh fortepiannykh muzykal'nykh proizvedeniyakh [The Importance of National Characteristics in Chinese Piano Music]. In *Molodaya literatura*. No. 05.
13. Chen, Jianhong. (2022). Tvorcheskie priemy i tsennosti fortepiannoi p'esy «Chetyre narodnye pesni severnoi Shen'si», adaptirovannoi iz narodnykh pesen [Creative Techniques and Values of the Piano Piece “Four Folk Songs of Northern Shaanxi” Adapted from Folk Songs]. In *Zhurnal universiteta Kheikhe*. No. 13 (09), pp. 144–146.
14. Yang, Chunqiang. (2017). Kul'turnye razmyshleniya o sovremennom kitaiskom muzykal'nom obrazovanii [Cultural Reflections on Contemporary Chinese Music Education]. In *Televizionnyi gid*. No. 23, p. 197.
15. Yao, Wenjiao. (2021). Fortepiannoe obrazovanie v sovremennom Kitae. Dostizheniya, problemy i perspektivy [Piano Education in Modern China. Achievements, Problems and Perspectives]. In *MNKO*. No. 3 (88). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fortepiannoe-obrazovanie-v-sovremennom-kitae-dostizheniya-problemy-i-perspektivy> (mode of access: 27.06.2024).