

Фан Вэньжуй**Fan Wenzhui**

Аспирант кафедры музыкального воспитания

Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Postgraduate student of the Department of Musical Education

Russian State Pedagogical University A.I. Herzen, St. Petersburg, Russia

e-mail: 943508453@qq.com

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КИТАЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ

Developing of The Chinese students' musical skills in choreography classes

Ключевые слова: музыкальные способности, развитие, хореография, междисциплинарный подход, взаимосвязь музыки и танца.

Key words: musical abilities, development, choreography, interdisciplinary approach, the relationship of music and dance.

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей музыкального развития китайских школьников в процессе хореографической подготовки. Целью статьи является проведение анализа взглядов ученых на роль и значение развития музыкальных способностей в процессе обучения хореографии и разработка положений, направленных на совершенствование образовательных программ хореографической подготовки в Китае. Методологической основой таких программ является применение междисциплинарного и интегративного подходов – изучение культуры и истории разучиваемых танцев и сопровождающих их музыкальных произведений позволит сделать танец осмысленным, эмоциональным и эстетичным. Методическое обеспечение должно включать интерактивные методы, что станет фактором повышения мотивации обучения.

Annotation. The article is devoted to the study of the features of the musical development of Chinese schoolchildren in the process of choreographic training. The purpose of the article is to analyze the views of scientists on the role and importance of the development of musical abilities in the process of teaching choreography and to develop provisions aimed at improving educational programs for choreographic training in China. The methodological basis of such programs is the use of interdisciplinary and integrative approaches - the study of the culture and history of the dances being learned and the musical works accompanying them will make the dance meaningful, emotional and aesthetic. Methodological support should include interactive methods, which will become a factor in increasing the motivation for learning.

В современном Китае улучшается материальный уровень людей, в связи с чем возрастают их культурные и духовные потребности. Поэтому всесторонняя забота о качестве образования молодого поколения стала объективным требованием экономического развития и социального прогресса в стране [7 с. 47]. В настоящее время во многих развитых районах Китая открываются танцевальные курсы в различных образовательных учреждениях, в то время как относительно

отсталые районы до сих пор не включают изучение танца в качестве отдельного предмета в учебный план. В большинстве начальных школ есть только художественное, физическое и музыкальное воспитание.

Научно значимой в педагогике проблемой развития современной китайской хореографии является недостаточная теоретическая разработанность и, как следствие, отсутствие применения на практике образовательных программ, в которых предусматривалось бы полноценное развитие музыкальных способностей обучающихся. Наблюдается серьезное противоречие между стремлением государства вывести национальную хореографию на высокий уровень международного признания, с одной стороны, и фактическим игнорированием системой образования необходимости в хореографическом обучении развивать не только технические танцевальные навыки обучающихся, но и их музыкальные способности, с другой стороны. Данное противоречие сохраняется в системе хореографического образования Китая, несмотря на то обстоятельство, что в научной литературе многих стран, с которыми намерена конкурировать КНР в области хореографии, детально изучены взаимосвязь и взаимозависимость музыки и танца на протяжении всей истории их существования, а также разработаны методики хореографического обучения с учетом необходимости развития музыкальных способностей обучающихся.

Таким образом, для решения проблемы повышения качества хореографического образования в Китае с учетом объективной необходимости развития музыкальных способностей обучающихся необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать теоретико-методологическую базу хореографического образования, включающую развитие музыкальных способностей обучающихся;
- выявить потенциал междисциплинарного и интегративного подходов в образовательных программах национального хореографического образования;
- разработать научно-методическую концепцию развития музыкальных способностей обучающихся в Китае, включая рекомендации для педагогов и образовательных учреждений.

Следует отметить, что в решении данных задач КНР на государственном уровне уделяет большое внимание эстетическому воспитанию подрастающего поколения посредством повышения качества музыкального образования. В частности, Министерство образования Китая разработало новые стандарты учебной программы по музыке [11, 4], в которых предлагается концепция с упором на интеграцию дисциплин, и хореография рассматривается как родственная музыке дисциплина. Интеграция двух видов искусства меняет содержание эстетического воспитания обучающихся. Данное обстоятельство, на наш взгляд, имеет принципиально важное значение, поскольку означает, что государство намерено поддерживать конструктивные теоретические и практические инициативы по развитию хореографического образования в стране в соответствии с высокими международными стандартами в этой области. В связи с этим разработанные положения по внесению изменений в программы хореографического образования в

части развития музыкальных способностей обучающихся могут быть успешно реализованы на практике.

Признание необходимости развивать музыкальные способности на занятиях по хореографии находим в научных трудах китайских ученых. В частности, рассматривая развитие музыкальных способностей школьников на занятиях по хореографии, Вэй Лили отмечает, что музыка и танец – родственные искусства, которые сосуществуют в нерасторжимом единстве. Танец представляет собой разновидность художественной практики. Сочетание музыки и танца способно обеспечить воспитательный эффект. Использование интуитивно понятного и специфического языка действий для демонстрации музыкального содержания на занятиях по хореографии повышает уровень музыкальных знаний и развивает эстетические эмоции обучающихся [3, с. 58]. Более 20 лет назад аналогичная мысль была уже выражена и Яо Сыюань, который считал танец искусством, способным творить красоту. При этом музыкальные способности, по его мнению, позволяют танцорам чувствовать танец, а движение, танцевальный ритм – музыку. Ученый пришел к выводу, что понимание эмоций, выраженных в музыке, неотделимо от обучения хореографии [15, с. 70]. В связи с изложенным можно заключить, что танец является физическим языком, а интеграция музыки и хореографии в рамках междисциплинарного подхода к обучению способствует более эффективному развитию координации, пластичности и музыкальной грамотности обучающихся. Музыкальное развитие на занятиях по хореографии сделает танцы более эстетичными, эмоциональными, творческими и увлекательными, повысив мотивацию обучающихся. Китайским образовательным учреждениям сегодня важно к этому стремиться.

Несмотря на то, что в Китае государственная политика в области образования и научное сообщество в целом разделяют идею усиления музыкальной составляющей в обучении хореографии, на практике сохраняется проблема недостаточного развития музыкальных способностей обучающихся хореографии. Причина, по-видимому, кроется в отсутствии эффективного механизма внедрения самой идеи в программы обучения образовательных учреждений и контроля за уровнем качества хореографического образования.

В научной литературе Китая выделенная проблема также изучается в разных аспектах. В частности, китайские ученые Тан Юань и Цзэн Чжэнь, проведя обстоятельное исследование, приходят к выводу о том, что в Китае качество преподавания хореографии и музыкальное развитие обучающихся находятся на низком уровне. Они полагают, что существуют проблемы с развитием музыкальных способностей школьников, которые просто не чувствуют музыку, под которую выполняют танцевальные движения. В результате рисунок танца не всегда соответствует образу и духу музыкального произведения [8, с. 130–131]. Это во многом обусловлено тем обстоятельством, что педагоги в основном заинтересованы в том, чтобы обучающиеся могли быстро технически овладеть большим количеством разных видов танцев и быть максимально востребованными в своей профессии [8, с. 132; 18, с. 16]. В связи с этим танец внешне выглядит красиво, поскольку технически качественно исполняется, но в нем отсутствует

широкий спектр необходимых эмоций. Преподаватели танцев работают в основном по срочному договору, поэтому стараются освоить с обучающимися программы курсы, а не сформировать у них глубокое мировоззрение танцора или хореографа, развить их музыкальное восприятие, также они мало внимания уделяют общению с обучающимися. Ученики и студенты готовы прислушиваться к советам своих наставников, однако возможности коммуникации весьма ограничены. Педагоги в Китае не чувствуют ответственность за методическое обеспечение обучения, поскольку сконцентрированы на выполнении предусмотренных срочными договорами учебных задач, они не заинтересованы в том, чтобы развивать у танцоров творческое хореографическое мышление и тонкое восприятие музыки за пределами разучиваемых движений и создания конкретных хореографических постановок [16, с. 96]. Все эти проблемы отдаляют китайский стандарт обучения от реальных требований танцевального образования в мире в то время, как правительство страны ставит задачу вывести национальную хореографию на международный уровень признания, что прямо или косвенно признают ученые в своих исследованиях.

Вместе с тем существует пробел в знаниях, который наблюдается в науке и практике при изучении указанной проблемы. Дело в том, что в современных научных исследованиях китайских и зарубежных авторов анализируются преимущественно теоретические проблемы правильной интерпретации на занятиях по хореографии используемых музыкальных произведений, а вопросы применения междисциплинарного и интегративного подходов в методологии хореографического образования остаются малоизученными. Однако отдельные профильные исследования все же проводятся учеными, их необходимо принять во внимание при решении рассматриваемой нами проблемы. В частности, вопросы интеграции музыки и хореографии изучали Е. Гордон [17], Г. Ревес [19], Цай Юаньпэй [13] и др.

Так, Г. Ревес рассматривал музыкальные способности как умение наслаждаться музыкой с эстетической точки зрения, оценивая глубину, с которой человек может слушать и постигать художественную структуру композиции [18, с. 34]. Е. Гордон отмечал, что музыкальные способности состоят из трех частей: тональные образы (мелодия и гармония), ритмические образы (темп и метр) и музыкальное восприятие фразировки и стиля [17, с. 41]. Цай Юаньпэй считает, что развитие музыкальных способностей является важной частью эстетического воспитания школьников, оно играет важную роль в содействии общему развитию обучающихся: способствует полному развитию индивидуальности и совершенствованию личности, а также всестороннему развитию подрастающего поколения. Это самый простой способ привить школьникам здоровый и богатый эмоциональный мир. Музыкальные способности открывают пути художественно-эстетического развития, имеют значение для культурного развития молодого поколения [13, с. 211–213]. Поэтому опора на междисциплинарный и интегративный подходы в изучении культурно-исторических аспектов создания произведений обеспечит единство танца и музыки в обучении хореографии.

Анализируя зарубежный опыт музыкальной подготовки в хореографическом образовательном процессе, необходимо, прежде всего, обратиться к российской школе. С одной стороны, Китай уже имеет успешный опыт сотрудничества с советскими учеными по этому вопросу, а, с другой стороны, современная российская хореография занимает высокие позиции в мире, к которым стремится Китай. В российской музыкальной педагогике представлено много трудов ученых, посвященных необходимости развития музыкальных способностей обучающихся. В частности, систематизацией музыкальных способностей занимался Б.М. Теплов. По его мнению, классификация способностей должна опираться на психологический анализ музыкальных видов деятельности. Она основана на применении следующих критериев: степень важности тех или иных музыкальных способностей для музыкальной деятельности и соотношенность музыкальных способностей с содержанием деятельности. Ученый выделил общие способности для любого вида музыкальной деятельности (например, музыкальный слух и музыкально-ритмическое чувство), а также те, которые требуются для ее отдельных видов [10, с. 42]. Последние проиллюстрировал на примерах Л.Л. Бочкарев, по мнению которого, это способности, требующие помимо музыкальности, наличия специальных композиторских, исполнительских (дирижерских, пианистических) способностей [1, с. 86]. Данную позицию разделяла и К.В. Тарасова, полагая, что структура музыкальности складывается из общих и частных музыкальных способностей. В общих способностях она выделила два компонента: эмоциональную отзывчивость на музыку и познавательные музыкальные способности – сенсорные (мелодический, тембровый, динамический и гармонический компоненты музыкального слуха и чувство ритма), интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве его репродуктивного и продуктивного компонентов и музыкальное воображение) и музыкальная память. Частными музыкальными способностями К.В. Тарасова считала абсолютный слух и разного рода исполнительские данные – сенсорные, моторные, сенсомоторные [9].

По мнению Н.А. Ветлугиной, структура музыкальности складывается из более общих – музыкально-эстетических способностей (эстетическое восприятие, воспроизведение, представление, творчество, эстетические чувства, оценки) и специальных способностей (способность переживания, различения, представления и воспроизведения ладовысотных соотношений, а также способность переживания, различения, представления и воспроизведения музыкального ритма. Она отдельно выделяла иные способности – исполнительские и творческие. При этом основой всех способностей она считала синтез эмоционального и слухового компонентов [2]. Ю.А. Цагарелли представил иные подходы к классификации музыкальных способностей. Он взял за основу восприятие музыкальной информации (музыкальный слух, музыкально-ритмическая способность, эмоциональная отзывчивость на музыку), ее запоминание, сохранение и воспроизведение (музыкальная память), а также творческую переработку (музыкальное мышление) [12]. Эти и многие другие авторитетные российские ученые «сформировали основу понимания сущности и классифицирования музыкальных способностей, включая

их эстетическую составляющую» [6, с. 66]. Разработанные российскими учеными теоретико-методологические подходы к развитию музыкальных способностей необходимо учитывать при разработке обновленных программ обучения хореографии в Китае.

В связи с этим мы полагаем, что при обучении хореографии следует сконцентрироваться на том, чтобы обучающиеся научились понимать смысл танцевальных движений. Для этого важно предоставлять им теоретические знания о культуре и истории создания самих музыкальных произведений. В этом отношении Ли Фанбин справедливо отмечает, что «в процессе освоения танца важно стимулировать развитие музыкального мышления и творческих способностей обучающихся» [5, с. 122–123]. Воображение играет важную роль в понимании ими смысла музыкального произведения. Ян Ин полагает, что любое художественное творение неотделимо от воображения, а танцы развивают воображение школьников с опорой на понимание их смысла [14]. В связи с этим оптимизация образовательных программ хореографического обучения должна включать изучение музыки, культуры и истории танца, поддерживать мотивацию этого изучения у подрастающего поколения.

Расширение спектра интерактивных методов обучения будут способствовать мотивации обучающихся: совместные онлайн просмотры и обсуждение танцевальных шоу, дискуссии, проектные работы и др. Обучение хореографии является длительным процессом, в котором требуется постоянное совершенствование танцевальных движений и развитие музыкальных способностей. Для этого важна педагогическая поддержка и поощрение обучающихся за их участие в конкурсах и соревнованиях, в которых они нарабатывают опыт сценических выступлений, чтобы их исполнение становилось более уверенным и свободным. Об этом пишет и китайский ученый Вэй Лили, который отмечает, что живое общение и высокая степень вовлеченности всех участников образовательного процесса обеспечат качественную подготовку будущих танцоров и хореографов, которые будут способны к творчеству и постоянному самосовершенствованию [3].

Таким образом, решение проблемы повышения качества хореографического образования в Китае связано с задачами развития музыкальных способностей обучающихся. Интегрирование музыкального развития обучающихся в занятия по хореографии возможно в рамках применения междисциплинарного подхода к изучению многообразия культурно-исторических аспектов исполняемого произведения. При этом важно развивать общие и специальные музыкальные способности обучающихся, что позволит сделать их танцевальные движения более осмысленными, эмоциональными и эстетичными – создать целостный художественный образ. Для этого потребуются изменить традиционные программы обучения в образовательных учреждениях – предусмотреть изучение культуры и истории как разучиваемых танцев, так и сопровождающих их музыкальных произведений, ведь, как показывают многочисленные научные исследования, музыка и танец – неотделимы друг от друга, они подразумевают взаимное дополнение и обогащение.

В методологическом отношении полезно взять за основу богатый российский опыт развития музыкальных способностей на занятиях по хореографии, а также обратиться к передовым западным решениям аналогичных проблем.

Необходимо разработать качественное методическое обеспечение музыкального развития китайских школьников на занятиях по хореографии, что существенно поможет педагогам музыки и хореографии в достижении образовательных целей. Учебный материал в теоретическом и практическом отношении должен мотивировать обучающихся к постоянному совершенствованию музыкальных способностей, а не только технических навыков исполнения танцевальных движений – в этом случае будет происходить полноценное развитие творческих способностей обучающихся, которые в будущем смогут создавать собственные оригинальные хореографические постановки на высоком международном уровне. В методическом плане следует разрабатывать новые методы и приемы работы, увереннее включать активные методы обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л.Л. Бочкарев. – М.: Ин-т психологии РАН, 1997.
2. Ветгулина, Н.А. Музыкальное развитие ребенка [Текст] / Н.А. Ветгулина. – М.: Просвещение, 1968.
3. Вэй Лили. Хореографическое образование подростков в Китае [Текст] / Лили Вэй // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 5 (90). – С. 20-29.
4. Гуй Пин. Исследование вопросов социального музыкального образования КНР [Текст] / Пин. Гуй. – Шицзячжуан: Дачжун, 2001.
5. Ли Фанбин. Стратегии повышения эффективности обучения музыке в начальной школе [Текст] / Фанбин Ли // Северная музыка. – 2020. – № 2. – С. 122-123.
6. Родина, Т.Б. Теория музыкальных способностей в трудах отечественных ученых (XX и XXI вв.) [Текст] / Т.Б. Родина // Преподаватель XXI век. – 2007. – № 1. – С. 60-66.
7. Сун Ли. Исследование проблем модернизации музыкального образования КНР [Текст] / Ли Сун. – Цзиньхуа: Изд-во Чжэцзянского пед. университета, 2006..
8. Тан Юань, Цзэн Чжэнь. О стратегиях повышения эффективности преподавания музыки в начальной школе [Текст] / Юань Тан, Чжэнь Цзэн // Северная музыка. – 2020. – № 2. – С. 130-131.
9. Тарасова, К.В. Онтогенез музыкальных способностей [Текст] / К.В. Тарасова. – М.: Педагогика, 1988.
10. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б.М. Теплов. Избранные труды: В 2 т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 1.
11. Учебные стандарты XX века для младших и средних школ КНР (музыка, изобразительные искусства, ремесла) [Текст] – Пекин: Национальное образование, 2001.
12. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – Л., 1989.
13. Цай Юаньпэй. Эстетическое воспитание [Текст] / Юаньпэй Цай // Сборник статей по художественному образованию КНР Нового и Новейшего времени. – Шанхай: Образование Шанхая, 1999. – С. 211–213.
14. Ян Ин. О роли обучения танцевальному ритму в музыкальный класс младших классов начальной школы [Текст] / Ин Ян // Северная музыка. – 2019. – № 4. – С. 149-150.
15. Яо Сьюань. Сборник статей по исследованиям современного музыкального образования КНР [Текст] / Сьюань Яо. – Шанхай: Шанхайское образование, 1999.

16. Gao L.X. On the Application of Red Cultural Resources in College Dance Creation [Text] / L.X. Gao // Literature Life. – 2017. – № 12. – P. 93-102.
17. Gordon, E.E. Primary measures of music audiation [Text] / E.E. Gordon. – Chicago: GIA, 1979.
18. Revesz, G. Introduction to the Psychology of Music [Text] / G. Revesz. – London: Longmans, 1953.