

На правах рукописи
УДК 378.096

ЦУЙ СЯОХАНЬ

**ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПОЗИТОРСКИХ УМЕНИЙ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО**

5.8.2. – Теория и методика обучения и воспитания

(музыка, музыкальное искусство (высшее образование)) (педагогические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Санкт-Петербург
2024

Работа выполнена на кафедре музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Научный руководитель

доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры музыкально-инструментальной
подготовки федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»
ЩИРИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры музыкального образования федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
государственный институт культуры»
КОМАНДЫШКО ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА

кандидат педагогических наук, преподаватель высшей
категории государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств “Феникс”»
КОНЯХИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА

Ведущая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт музыки
им. А. Г. Шнитке»

Защита состоится «02» июля 2024 года в 16:00 на заседании Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.06, созданного на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2, ауд. 404.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5) и на сайте университета по адресу: https://dissertation.spb.ru/Preview/Karta/karta_000001030.html.

Автореферат разослан « » мая 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Воуба Виктория Гарриевна

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современное состояние музыкально-педагогической практики КНР требует повышения внимания к проблемам полифункциональности обучения с целью формирования новых профессиональных качеств музыкантов. Решение подобных вопросов возможно только на основе использования инновационных методов обучения, позволяющих развивать в музыканте комплекс пианистических, композиторских, теоретических способностей и умений. Такой подход обеспечивает достижение принципа непрерывности обучения и самосовершенствования, т. е. принципа, заложенного в основу развития современного Китая. Решение этих проблем находится в русле глобальных изменений во всех видах деятельности КНР и в том числе в музыкальной педагогике. Современный музыкант должен быть профессионалом не только в узкоспециализированной области, но и быть многопрофессиональным специалистом, владеющим методами разных форм музыкального знания, эстетического развития и духовного совершенствования. В единстве теоретической, фортепианно-исполнительской, композиторской и импровизационной деятельности формируется тот тип специалиста, в котором нуждается современный Китай. Молодежь и профессиональное музыкальное сообщество Китая ощущает потребность создания новых музыкальных произведений, в основе которых лежит не только национальный фольклор, но и богатый русский и европейский теоретико-композиторский опыт.

Национальные методики преподавания фортепиано в вузах Китая находятся в процессе становления и начальных этапов внедрения в практику фортепианно-педагогического процесса. При этом одним из наиболее значимых должны стать вопросы, связанные с полифункциональностью этого процесса, с развитием творческих составляющих. При таком обучении слуховые представления развиваются и обогащаются как в свойственных китайской нации пении и танцу, так и в процессе сольного и ансамблевого музицирования, импровизации, композиции, транспонировании и интонировании знакомых мелодий в разных тональностях, гармонизации и др.

Сегодня в КНР практически не акцентируется данная проблема, как проблема специфического склада мышления, слышания и технического владения разнообразными приемами фортепианно-композиторской практики.

Актуальность проблемы усиливается и в связи с высоким спросом Китая на обучение детей фортепианному искусству. Показательно, что только в последнее десятилетие из 135 вузов, готовящих учителей музыки для

общеобразовательных школ, 100 вузов были открыты в последнее десятилетие. При этом по данным китайской статистики 90% учителей музыки в школах Китая слабо владеют, а нередко и вообще не владеют фортепиано.

Подобная статистика подтверждает актуальность проблемы подготовки пианистов, владеющих музыкально-композиторскими умениями, которые могут использоваться как в чисто фортепианной практике, так и при сопровождении вокальных и хореографических постановок. Сложившееся противоречие между отсутствием научно-методической разработанности обучения студентов из КНР основам композиции и в том числе импровизации в классах фортепиано и необходимостью такого обучения определило тему исследования.

Степень изученности проблемы.

Выполнение названных в исследовании цели и задач может осуществляться только при опоре на междисциплинарный подход, опирающийся на научные работы в области общей и музыкальной педагогики и психологии, теории и истории культуры и музыки.

В числе наиболее значимых для нас педагогических исследований следует назвать труды ведущих деятелей музыкального и общего образования Э. Б. Абдуллина, Ш. А. Амонашвили, О. А. Апраксиной, Ю. К. Бабанского, И. В. Борзенковой и их последователей и учеников, Л. Л. Бочкарева, П. И. Пидкасистого, Л. В. Николаева, А. В. Тороповой, М. Г. Арановского и др.

Вопросы методологии современного музыкального образования освещены в трудах Е. М. Торшиловой.

Положения, связанные с композиторским искусством, исследовались на основе трудов Б. В. Асафьева, А. К. Глазунова, М. И. Глинки, Д. Б. Кабалевского, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина, П. И. Чайковского. Проанализированы методы развития музыкально-композиторских способностей, изложенных О. А. Евлаховым, Б. Р. Иофисом, Е. И. Месснером и М. Ф. Гнесиным, О. О. Гладышевой, А. Ф. Муровым, С. М. Слонимским и др.

Теоретическая основа исследования сложилась под воздействием трудов о педагогические универсальные действия, изложенных В. П. Бедерхановой, Т. В. Бегловой, М. Р. Битяновой, Т. В. Меркуловой, А. Г. Теплицкой.

Проблеме всестороннего развития личности и интеллекта учащихся в процессе музыкальной деятельности посвящены исследования Л. А. Баренбойма, Г. М. Когана, В. М. Лизинского, А. В. Щербакова, В. И. Петрушина, С. И. Савшинского, Г. М. Цыпина, Б. Л. Яворского.

Вопросы индивидуализации обучения представлены в ряде работ В. А. Слостенина, А. Ф. Закировой, В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, Р. Атаханова и др.

Анализ факторов эффективности обучения присутствует в трудах Н. В. Кузьминой, Л. Е. Паутовой, Е. Н. Жариновой и др.

Полифункциональное обучение, связанное с открытым пространством, исследуется Н. П. Тарасовой, Берт де Вриз, Е. С. Оганесян, Е. А. Глотовой, Н. В. Проданик и др.

Полифункциональное обучение в классе фортепиано требует четкого определения тех профессиональных компетенций, которые должны быть получены в области композиции. Этот блок вопросов частично раскрыт в работах Ю. В. Варданян, Н. П. Кондратьева, О. В. Фадеева.

Сотворчество и сомышление, как составляющие полифункционального общения, представлены в работах О. С. Анисимова, Г. Н. Прокументовой, А. А. Полонникова, Л. А. Никитиной и др.

Фортепианно-композиторское творчество невозможно без рассмотрения понятий эмоциональный интеллект и эмоциональная интеллектуальность. Эти аспекты исследованы у Л. С. Выготского, Н. В. Дружинина, М. А. Холодной, Л. М. Веккера, Я. А. Пономарева. Вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, анализируются в трудах современных отечественных и зарубежных исследователей: Е. А. Сергиенко, Е. А. Хлевная, Т. С. Киселева, В. Д. Шадриков, В. А. Мазиллов, Ю. Н. Слепко, R. Baron, D. Caruso, P. Salovey.

Полифункциональность обучения опирается на психологические концепции, раскрытые в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, Т. А. Зубаревой, К. И. Степаненко, В. С. Гершгориной, Б. Г. Ананьева, В. Н. Дружинина, В. Н. Мясищева, а также Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна и их последователей.

Педагогический аспект полифункционального образования представлен в трудах современных исследователей, таких как В. В. Лубенко, Р. Изотова, Ю. В. Белянский, А. Б. Печерская.

Технологические аспекты подготовки музыканта-педагога отражены в работах Л. Г. Арчажниковой, А. И. Аверьянова, К. В. Бакланова, Н. К. Баклановой, А. А. Вербицкого, А. Н. Малюкова, Л. И. Уколовой, М. В. Галкиной, О. В. Грибковой, Л. В. Школяр.

Метакогнитивные процессы, находящиеся в основе полифункционального обучения, исследованы М. А. Холодной, И. Ю. Филимоновой и др.

Фортепианно-композиторская деятельность невозможна без оценки достигнутых результатов. Этот аспект имеет место в работах И. Н. Семенова, В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна и его последователей.

Многогранная, полифункциональная подготовка китайских студентов – залог их успеха в творческой деятельности. Эта концепция изложена в трудах А. Маслоу и К. Роджерса.

Вопросы, связанные с фортепианным образованием и изучаемой проблемой, представлены в ряде работ Биань Мэна, Ван Сяои, Ван Цзайдуна, Ван Чанкуйя, Ли Чжо Хан Бо Ён, Ло Чжихуэй, Мо Че Нам, Пэн Яньбо.

Проблемы трансформации китайской культуры и ценностей, проблемы фортепианной подготовки раскрыты в исследованиях Ли Вэнь, Оуян Сюэмэй, Пэн Чэн, Дань Чжао, Хан Бо Ён, Ло Чжихуэй, Пэн Яньбо и др.

Исследованы рабочие программы государственного стандарта учебных заведений разного уровня.

Таким образом можно отметить существование теоретико-методологических предпосылок для изучения нашей темы. Хотя полифункциональная модель формирования музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано отсутствует.

Объект исследования – педагогический процесс подготовки пианистов, овладевающих музыкально-композиторскими умениями.

Предмет исследования – педагогические условия формирования у китайских студентов музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано.

Цель исследования – обосновать и апробировать авторскую методику формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано.

Задачи исследования:

- выполнить анализ особенностей музыкально-композиторской подготовки в высшем учебном заведении в контексте музыкально-теоретических и исполнительских дисциплин и принципов эстетической универсальности;
- рассмотреть основные понятия, необходимые для проведения исследования: творчество, креативность, музыкально-композиторские умения, полифункциональное обучение и др.;
- разработать и апробировать авторскую методику формирования музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано;
- разработать программы для студентов из КНР на основе анализа процесса становления и совершенствования теории и методики композиторской и импровизаторской подготовки в вузе;
- уточнить особенности концертмейстерской подготовки студентов из КНР;
- определить результативность составляющих предлагаемого нами «метода трех составляющих» при обучении композиции в классе фортепиано: включающий в себя: обучение основам импровизации; основам композиции; развитие воображения и восприятия разных видов искусства в их взаимосвязи и единстве;

- эмпирически доказать эффективность предлагаемого метода обучения музыкально-композиторским умениям студентов КНР в классе фортепиано («метод трех составляющих»).

Гипотеза исследования: достижение поставленных в работе задач возможно при соблюдении ряда условий:

- использование в процессе обучения не только общепедагогических дидактических требований, но и единых принципов художественного творчества, в том числе принципа эстетической универсальности;

- развитие творческого музыкального мышления китайских студентов в классе фортепиано при наличии метода, объединяющего обучение импровизации, композиции и развитие творческого воображения («метод трех составляющих»);

- модификация структуры и содержания учебных занятий в классе фортепиано высших учебных заведений будет формировать у студентов профессионально-значимые музыкально-теоретические знания (прежде всего, связанные с анализом музыкальных произведений), музыкально-композиторские и фортепианно-исполнительские умения, что позволит реализовать современные образовательные и социокультурные требования КНР к пианистической деятельности, включая концертмейстерскую подготовку;

- наличие учебной программы «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано» и положенного в ее основу «Метода трех составляющих», которая может адаптироваться под конкретные условия учебного заведения и возможности обучающихся и способствовать мотивации и развитию творческого музыкального мышления в классе фортепиано.

Теоретико-методологическую основу диссертации составили:

1. Общенаучные принципы.
2. Системный подход к изучаемым вопросам.
3. Внимание к индивидуальным особенностям каждого студента.

Педагогическая концепция диссертационной работы сформировалась при опоре на:

- положения общей педагогики (О. А. Апраксина, Ю. К. Бабанский, И. В. Борзенкова, их последователи и ученики, Л. Л. Бочкарев, П. И. Пидкасистый и др.);

- теорию полифункционального обучения и взаимосвязь разных видов искусств (Б. П. Юсов и его последователи);

- аспекты психологической науки, связанные с деятельностным подходом (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн);

- интонационно-стилевой подход, представленным Б. В. Асафьевым, Е. Д. Критской, Б. Л. Яворским;
- исследования методологии музыкального образования (Э. Б. Абдуллин, А. В. Торопова, М. Г. Арановский и др.);
- положения, связанные с композиторским искусством (Б. В. Асафьев, М. Ф. Гнесин, О. А. Евлахов, Б. Р. Иофис, С. М. Слонимский и др.)
- технологические аспекты подготовки музыкантов (Л. Г. Арчажникова, А. А. Вербицкий, Л. В. Школяр и др.)
- труды китайских исследователей (Ло Чжихуэй, Пэн Яньбо, Ли Вэнь, Оуян Сюэмэй, Пэн Чэн и др).

Методы исследования.

1. Анализ и обобщение научной литературы по музыкальной педагогике и психологии, культуре и музыке, особенностям становления и развития китайской культуры в целом и музыкальной, в частности.

2. Систематизация и анализ данных разных видов педагогических наблюдений и выявление на этой основе особенностей формирования профессионализма китайских студентов-пианистов;

3. Прогностический анализ и выявление направлений совершенствования структуры учебного процесса в классе фортепиано.

4. Для выполнения поставленных задач нами был проведен ряд экспериментальных педагогических наблюдений, включающий:

- Анкетные наблюдения «Выявление базисного уровня развития творческого воображения студента»;
- Анкетные наблюдения «Роль импровизационно-композиторской деятельности в творчестве преподавателя, работающего в КНР».

Названные наблюдения осуществлялись в Даляньском институте искусств; Харбинском художественном институте; Харбинском университете.

- Анкетные наблюдения «Значимость импровизации и композиции в моем творческом становлении». Это наблюдение проводилось среди студентов из КНР, обучающихся музыкально-композиторским умениям в классах фортепиано Санкт-Петербургского государственного института культуры и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

5. При взаимодействии со студентами-пианистами из КНР в двух российских вузах (Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н. А. Римского-Корсакова и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.)

6. В ходе педагогического взаимодействия с китайскими студентами использовалась разработанная нами экспериментальная учебная программа «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано» на основе предложенного нами «Метода трех составляющих».

Этапы исследования.

Исследование проводилось в **несколько этапов**.

На первом **информационно-аналитическом этапе** (2020–2021 гг.):

- изучена нормативно-правовая и научная литература по теме исследования; сформулирована педагогическая концепция;
- проанализированы практические методы работы с китайскими студентами-пианистами;
- выявлены дальнейшие направления исследования и подходы к нему;
- разработана предварительная гипотеза исследования;
- осуществлен эмпирический анализ композиторской подготовленности студентов из КНР;
- выявлена роль установки на готовность заниматься по полифункциональной программе.

На втором, **констатирующем этапе** (2021):

- определена педагогическая концепция предлагаемого нами полифункционального обучения в классе фортепиано;
- выявлен педагогический подход к вопросам: обучения музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано, взаимосвязи интерпретации развития творческих навыков в классе фортепиано, педагогических условий для осуществления предлагаемых авторских решений.

Педагогические решения дифференцированы для групп респондентов с разным уровнем подготовки и мотивации.

- выполнен ряд мероприятий по внедрению в педагогический процесс авторских рекомендаций;
- апробирован авторский экспериментальный инструментарий и осуществлено анкетирование студентов-пианистов на первом этапе развития композиторских умений в классе фортепиано.

На **третьем, формирующем, а также контрольном этапе** (2022 г.):

Проведена экспериментально-педагогическая работа:

- выявлены особенности уровня фортепианной подготовки китайских студентов-пианистов;
- определена их установка на полифункциональное обучение;

- проанализированы перспективы формирования музыкальной компетентности и эмоциональной интеллектуальности студентов-пианистов;
- подтверждена положительная динамика становления уровня музыкальной интеллектуальности студентов-пианистов из КНР, обучающихся по предлагаемой нами методике;
- отмечено стремление респондентов к освоению программы полифункционального обучения;
- изучены результаты всех проведенных нами экспериментально-педагогических наблюдений;
- доказана правомочность предложенной педагогической концепции и методов обучения музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано.

Научная новизна.

1. Впервые в музыкальной педагогике Китая рассмотрена концепция соединения пианистической и композиторской деятельности в классе фортепиано.
2. Представлена концепция педагогического взаимоотношения со студентами из КНР, в которой важен не столько результат композиторской деятельности, сколько сам творческий процесс работы с музыкальным произведением.
3. Определены содержание и особенности композиторского, в том числе импровизаторского творчества в классе фортепиано, сформулированы основы обучения музыкальной композиции и импровизации в классе фортепиано.
4. Актуализированы вопросы фортепианного обучения и процессы формирования кадров педагогов-музыкантов в Китае, владеющих не только педагогическими и исполнительскими, но и композиторскими умениями.
5. Выявлены особенности мотивации учащихся из КНР на музыкально-композиторское обучение в классе фортепиано.

Теоретическая значимость исследования.

1. Обобщены научные концепции по теме исследования по общей и музыкальной педагогике и психологии, фортепианному исполнительскому искусству и композиторскому творчеству.
2. Сформулированы новые педагогические подходы к теории и практике полифункционального обучения студентов-пианистов из Китая.
3. Показаны пути использования «метода трех составляющих» и методик обучения композиции в классе фортепиано.
4. Уточнено значение ряда категорий применительно к целям и задачам исследования:

- принцип эстетической универсальности как концепция-образующий;
- музыкально-композиторские умения;
- полифункциональное обучение;
- новое наполнение понятия взаимодействие в учебном процессе, которое основано на координационно-содержательной работе преподавателя, поддержании инициативности студентов, вариативной программе обучения.

5. Доказана непрерывность действия интерпсихического и интрапсихического: сначала личность впитывает достижения социума, *затем она обогащает этот социум*. Задача качественного музыкального образования заключается в обеспечении непрерывности этого процесса

Практическая значимость.

1. Применена дифференциация форм обучения в классе фортепиано. Приобщение к композиторской деятельности благотворно сказывается на понимании студентами музыкально-теоретических дисциплин и специальных исполнительских дисциплин и, конечно, на становлении эрудиции самой личности.

2. Разработана и внедрена авторская программа формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано;

3. Предложена структура «поля взаимодействия» исполнительского и музыкально-композиторского обучения в классе фортепиано.

4. Доказана взаимосвязь уровней мотивации и результатов учебно-композиторской деятельности

5. Выводы исследования могут быть использованы при составлении индивидуальных программ обучения игре на фортепиано студентов со склонностями к композиции.

6. Результаты данной работы могут получить широкое использование в системе специального и дополнительного образования Китая при разработке учебных пособий по исполнительской и композиторской деятельности.

Личный вклад автора исследования:

- изучена практика формирования музыкально-композиторских умений в классах фортепиано России и КНР;
- определена педагогическая концепция и методика обучения китайских студентов-пианистов композиторским и импровизаторским умениям;
- произведено уточнение ряда необходимых для проведения исследования понятий;

- разработан авторский экспериментальный инструментарий и проведена экспериментально-педагогическая работа;
- определено значение психологической установки к полифункциональному обучению в классе фортепиано;
- воплощена в педагогический процесс предлагаемая методика формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано.

Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертационного исследования обеспечена:

1. Формированием методологии исследования на основе изучения широкого круга научной литературы.
2. Научной обоснованностью концептуальных положений.
3. Повторяемостью результатов педагогического наблюдения.
4. Представительным объемом экспериментальных данных, полученных в ходе педагогического наблюдения и взаимодействия.
5. Методами обработки и анализа экспериментального материала, адекватными поставленным задачам.

Экспериментальная база исследования: Харбинский университет, Даляньский институт искусств, Хубэйский художественный институт, РГПУ им. А. И. Герцена (Институт музыки, театра и хореографии) и СПбГИК (факультет искусств). Разными формами педагогического наблюдения и взаимодействия было охвачено 40 студентов, 10 преподавателей, живущих и работающих в КНР, в классах которых обучается около 90 человек (списки лиц не пересекаются).

Кроме того, анкетным обследованием было охвачено 20 студентов из КНР, обучающихся на музыкальных факультетах вузов г. Санкт-Петербурга. Изучался также учебный процесс в классах фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Пекинского педагогического института.

Всего в данном исследовании использовалось более тысячи показателей и ответов респондентов.

Апробация результатов исследования:

- при обсуждении диссертации на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;
- в процессе педагогического эксперимента;
- по результатам диссертационной работы опубликованы: 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 5 статей в других изданиях.
- Осуществлены выступления доклады на Четвертой всероссийской педагогической конференции «Педагогика и искусство в современной культуре»

(Санкт-Петербург, 27-28 февраля 2021 года); Первой всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании» (Санкт-Петербург, 8 мая 2021 года); Девятой международной научно-практической конференции «Искусство. Педагогика. Культура» (Санкт-Петербург, 9-10 июня 2021 года); Десятой международной научно-практической конференции «Музыка. Педагогика. Культуры» (Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2021 года); Одиннадцатой международной научно-практической конференцией «Искусство. Педагогика. Культура» (Санкт-Петербург, 9-10 июня 2022 года).

На защиту выносятся следующие положения исследования:

1. «Метод трех составляющих», лежащий в основе формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано, включающий в себя:

- обучение навыкам импровизации, как первая составляющая формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано;
- обучение основам музыкальной композиции в качестве второй составляющей предложенного метода;
- восприятие различных видов искусств во взаимосвязи выразительных средств, активизирующего музыкально-творческое мышление и развивающее эстетическую универсальность студента-музыканта (в качестве третьей составляющей).

2. Варианты модификации структуры учебного процесса в классе фортепиано в высшей школе, которые будут способствовать развитию музыкально-композиторских умений и полифункциональному обучению и могут быть адаптированы к различным условиям организации музыкально-педагогического процесса и обеспечивающие переход от компетентного учителя к компетентному ученику.

3. Пути совершенствования концертмейстерской подготовки студентов в классе фортепиано (при отсутствии такой специальной дисциплины в вузах КНР) применительно к работе в классах хореографии.

Диссертация состоит из Введения, трех глав (9 параграфов), заключения, списка литературы (243 наименования на русском, английском и китайском языках), 7 приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; личный вклад

соискателя; приведены данные об апробации результатов; определены положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Психолого-педагогические аспекты формирования музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано»** анализируется система проблем музыкального образования КНР, позволившая сформулировать концепцию исследования.

В параграфе 1.1 **«О сложившейся системе музыкального образования России и Китая. Концепция исследования»** подчеркивается недооценка в КНР творческих способностей обучающихся и творческих методов обучения. В вузах Китая, выпускающих специалистов для музыкальных учебных заведений, музыкальные дисциплины ведут преподаватели, у которых эти предметы были «без зачетного значения». В фортепианной технологии предпочтительным является статичный, скорее «интровертный» стиль игры, направленный на воспроизведение достижений прошлого.

В параграфе 1.2 **«Понятие творчества с позиции музыковедения, культурологии, психологии, музыкальной педагогики»** анализируются категории творчество, креативность и др. применительно к музыкальной деятельности. Акцентируется тот факт, что все названные отрасли научных знаний при наличии некоторых расхождений в определениях названных категорий, подчеркивают их активный характер, связанный с личностными качествами студента, что позволяет по-новому смотреть на ситуацию и принимать неординарные решения. Рассматривается подход к проблеме во взаимосвязи «студент-преподаватель». Анализируются возможности к творчеству каждого участника музыкально-педагогического процесса.

Параграф 1.3 «Практика формирования музыкально-композиторских умений в классах фортепиано России и Китая».

Анализ названного аспекта существенно затруднен отсутствием информации в открытом доступе. И теоретикам, и практикам фортепианного искусства совершенно очевидны недостатки в этой сфере: отсутствие сколько-нибудь целостной методики, направленной на развитие музыкально-композиторских способностей и умений студентов. Между тем это одно из важнейших направлений, необходимых в современных условиях обучения в высших профессиональных музыкальных учебных заведениях. В связи с этим анализ выполнен на примере двух ведущих учебно-музыкальных заведений России и КНР: Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова» и Пекинского педагогического института.

Предлагается концепция решения этой проблемы, в которой главными пунктами являются: совмещение фортепианного исполнительства и музыкально-композиторской деятельности в классе фортепиано, а также

понимание необходимости изучения китайской традиционной, русской и европейской музыки как основы обучения композиции. Проанализированы методы развития музыкально-композиторских способностей, изложенных О. А. Евлаховым, Б. Р. Иофисом, Е. И. Месснером и М. Ф. Гнесиным, О. О. Гладышевой, А. Ф. Муровым и др., подчеркивающие важность творческого мышления и композиторской деятельности.

В **выводах** по первой главе подводятся промежуточные итоги, рассматриваются необходимые для дальнейшей работы понятия, определяются особенности педагогического процесса в классах фортепиано, формулируются варианты решения проблемы в области музыкального образования в КНР, показывается значимость развития музыкально-композиторских умений и творческого процесса освоения изучаемых и исполняемых музыкальных произведений.

В главе 2 **«Пути становления музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано»** рассматривается концептуальный подход к проблеме, предлагается метод формирования музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано, приводится анализ каждой составляющей названного метода, включающего три составляющих: обучение импровизации в классе фортепиано, вторая – обучение основам композиции, третья – самая главная, завершающая и объединяющая две первые – полифункциональная, объединяющая разные виды искусств и открывающая новые творческие возможности развития музыкально-композиторских умений.

В параграфе 2.1 **«Концептуальный подход к проблеме музыкально-композиторской деятельности в классе фортепиано»** анализируются такие смыслообразующие категории, как наличие (или отсутствие) алгоритма творческого процесса, определение творчества; роль интуиции в композиторской деятельности; сознательное и бессознательное как составляющие творческой деятельности; воображение, его роль и основные виды; рациональные методы работы. При работе с китайскими студентами положительный результат возможен только при единстве рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоциональных начал. Предлагается «метод трех составляющих», включающий в себя: основы импровизации, основы композиторского творчества в классе фортепиано; процессы воображения в широком понимании этого слова, т.е. как общекультурное, творческое воображение.

Музыкально-композиторские умения, формируемые в классе фортепиано являются по сути взаимосвязью импровизаторских и композиторских умений, где наиболее существенным является не столько результат, сколько сам

творческий процесс их развития и становления. Именно процесс их формирования во взаимосвязи с музыкально-интерпретаторскими качествами способствует развитию творческого начала, крайне необходимого для полноценного профессионального становления китайских студентов-пианистов.

Параграф 2.2 «Методика обучения китайских студентов импровизации в классе фортепиано». В этом разделе подробно рассматривается первая составляющая предложенного нами метода обучения музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано. Главная цель – в пробуждении в студентах-пианистах «инстинкта творчества» (Б. В. Асафьев). Достижение этой цели требует решения ряда задач: раскрыть основные предлагаемые нами подходы к процессу обучения студентов из КНР навыкам импровизации, как пути способствующему развитию музыкально-композиторских умений; осветить основные, используемые нами, приемы музыкального развития; обосновать главные аспекты, предлагаемой нами методики импровизации на разных этапах обучения; выявить возможности и особенности обучения импровизации в танцевальных жанрах и, в частности, применительно к обучению импровизации музыкального сопровождения для уроков классического танца.

К числу главных способов музыкального развития учащихся, нацеленных на становление композиторских навыков и творческого мышления в классе фортепиано, мы относим работу с инструктивным материалом и импровизацию. Раскрывается методика (на музыкальных примерах) начального обучения импровизации как пути формирования музыкально-композиторских умений. Она включает в себя работу с различными фортепианными фактурами, создание мелодических (тематических) построений, опору на первичные, танцевальные жанры, жанровое варьирование и др.

Параграф 2.3 «Основы предлагаемой методики обучения композиции в классе фортепиано».

В этом разделе подробно рассматривается вторая составляющая предложенного нами метода обучения музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано. основополагающие черты создания музыкальной композиции формулируются следующим образом: целенаправленность творческого действия автора; отделимость произведения от его автора; адекватность содержания его звуковой структуре; наличие в основе произведения музыкальной теории; применение общепринятой нотации при письменной фиксации текста.

Даже у одного и того же композитора возможны разные пути к процессу оформления музыкальных мыслей и образов в музыкальных знаках.

При работе по композиции с китайскими студентами в классе фортепиано вычленим три этапа: выяснение музыкального жанра и сюжета; обоснование формы-схемы; дефиниция творческого метода, в том числе: работа с предварительными заготовками; поэтапное наращивание образной мелодии; выбор, отвечающей образу гармонии, фактуры; развитие дополнительных голосов. Кроме перечисленного следует учитывать фактор, который Б. В. Асафьев называл «направленность на слушателя». Начальное обучение композиции проходит на наибольших простых музыкальных формах (период, одночастная, простая двухчастная форма), позволяющее сосредоточиться на средствах музыкальной выразительности, отбираемых студентом на передачи музыкального образа.

Вторая применяемая нами форма обучения композиции в классе фортепиано - через ритм и через гармонию. Ритмическое «зерно» особенно значимо при создании произведений в танцевальных жанрах. Но в любом случае *первичным является не композиторская или пианистическая техника, а художественный образ*, для раскрытия которого и используются конкретные композиционные приемы и фортепианные техники.

Параграф 2.4 «О взаимодействии различных видов искусств в развитии музыкально-композиторских умений в классе фортепиано». В этом разделе подробно рассматривается третья составляющая предложенного нами метода обучения музыкально-композиторским умениям в классе фортепиано – взаимодействию между музыкой, поэзией и изобразительным искусством, и поиску на этой основе средств музыкальной выразительности, которые могут способствовать творческому и профессиональному развитию китайских студентов в классе фортепиано. При этом положение об эстетической универсальности является для нашего исследования концепция-образующим. Приводятся музыкальные примеры, созданные благодаря взаимосвязи с различными видами искусств. Изложена структура «поля взаимодействия», раскрытая в обучении студентов из КНР в экспериментальном курсе «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано».

В завершении этого раздела предложены варианты модификации структуры учебного процесса в классе фортепиано в высшей школе, рассмотрены педагогические условия, в которых может происходить обучение музыкально-композиторским умениям в педагогической практике и в зависимости от организации музыкально-педагогического процесса в конкретном учебном заведении.

В выводах ко второй главе подчеркивается, что реализация предлагаемого нами «метода трех составляющих» преследует главную цель: развитие творческого музыкального мышления в классе фортепиано,

установление более тесной взаимосвязи между различными видами искусства, приобретение эстетической универсальности.

Глава 3 **«Верификация педагогических подходов к развитию музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано»** посвящена описанию педагогического эксперимента, выполненного автором данного исследования.

Параграф 3.1 – **«Этапы организации и проведения педагогических наблюдений»** описывает содержание и методы проведения педагогических наблюдений, формирующих информационную базу для проверки выдвинутой гипотезы и определить результативности предлагаемого «метода трех составляющих». Педагогические наблюдения за учебным процессом проводились в классах фортепиано в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и в Пекинском педагогическом институте. Анкетирование и формирующий эксперимент осуществлялись в Даляньском институте искусств, Харбинском художественном институте, Харбинском университете. Здесь были получены материалы по вопросам: «Выявление базисного уровня развития творческого воображения студента» и «Роль импровизаторской и композиторской деятельности в творчестве преподавателя, работающего в КНР».

Кроме того, были собраны анкетные материалы о «Значимости импровизации и композиции в моем творческом становлении» в классах фортепиано среди студентов из КНР обучающихся в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.

На заключительном этапе была получена серия «Звучащих» анкет «Об адекватности и доходчивости музыкального выражения темы, предложенной в названии произведения». Они представляют собой совокупность ответов слушателей о восприятии образов произведений, созданных студентами из КНР.

Была проведена серия педагогических анкетных наблюдений: «Выявление базисного уровня развития творческого воображения студента», «Роль импровизаторской и композиторской деятельности в творчестве преподавателя, работающего в КНР». Наблюдениями были охвачены 40 студентов, 10 преподавателей, живущих и работающих в КНР, в классах которых обучается около 90 человек (в Даляньском институте искусств; Харбинском художественном институте; Харбинском университете.) Кроме того, анкетным обследованием было охвачено 20 студентов из КНР, обучающихся на музыкальных факультетах вузов г. Санкт-Петербурга.

Интересно распределение респондентов по отношению к импровизации и композиции: положительный ответ по увлеченности занятиями композицией

дали все 100% респондентов, занятиями импровизацией (в рамках занятий по композиции) только 60%, при этом в течении прошедшего учебного года *только над одним произведением* работали 20% от общего числа студентов, по два произведения – 40% (ответы только композиция), а все остальные (от 40 до 80 % респондентов) не занимались данными видами музыкальной деятельности.

Анализ базисного уровня развития творческого воображения студента позволил выявить уровень сложности исполняемого репертуара; его соответствие периоду обучения игре на фортепиано, способ создания образа у обучающихся разных групп, взаимосвязь конкретных музыкальных произведений и других произведений культуры на данную тему.

Студенты-музыканты в КНР находятся под значительным влиянием взглядов и установок самих преподавателей, поэтому естественен анализ их отношения к импровизаторской и композиторской творческой деятельности. Наша педагогическая установка – необходим учебный процесс, обеспечивающий переход от компетентного учителя к компетентному ученику. В этом отражается заказ современного китайского общества и в этом заключаются важнейшие профессиональные компетенции современного преподавателя в классе фортепиано.

Параграф 3.2 **«Апробация предлагаемого «метода трех составляющих»** направленного на формирование музыкально-композиторских умений в классе фортепиано и созданного при опоре на него экспериментальной учебной программе «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано».

В данной части работы ставились две задачи: рассмотреть мнения студентов- респондентов, работавших экспериментальной учебной программе «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано» о результатах их музыкально-творческой деятельности и проанализировать материалы анкетного наблюдения респондентов, присутствовавших на концерте при исполнении китайскими студентами своих произведений (контрольный наблюдение). На последнем, контрольном («концертном») этапе формирующего эксперимента, проведенного в Камерном зале Санкт-Петербургского государственного института культуры (28 мая 2022 года) присутствовало около 50 слушателей и почти 80% из них дали оценку уровня адекватности воплощения и доходчивости музыкального выражения темы в сочиненных китайскими студентами произведениях. На контрольном этапе, на «концерте» присутствовали, кроме исполнителей, слушатели – студенты из других музыкальных вузов Санкт-Петербурга прозвучали три композиции, созданные китайскими студентами в рамках экспериментального курса программы «Основы формирования музыкально-композиторских умений

в классе фортепиано»: «Колыбельная», «Утро», «Флейта». Средние оценки (средний балл), поставленные самими исполнителями по каждому из произведений, составили соответственно 4,7; 4,4 и 4,7 баллов соответственно. Оценки слушателей из зала составили соответственно: 4,75; 4,8 и 5 баллов.

В выводах по главе 3 отмечено, что данные педагогического наблюдения, проведенного по окончании педагогического взаимодействия, отразили признание студентами-пианистами значимости овладения навыками композиции и, в том числе, импровизации в классе фортепиано как метода, улучшающего понимание музыкальной формы и музыкального языка произведений, нахождению новых средств музыкальной выразительности и развитию творческого мышления, а также улучшающего технику игры на фортепиано.

Студенты однозначно положительно отметили важность привлечения разных видов искусства для развития своих творческих способностей, что подтвердило, наряду с цифровым материалом, эффективность «метода трех составляющих» для формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано.

Материалы завершающего наблюдения также показали, что студенты-пианисты значительно строже относятся к оценке своих творений, по сравнению со слушателями (нами анализировались собранные после концерта оценки и исполнителей, и слушателей), что особенно явно проявляется при исполнении произведений, навеянных китайскими музыкальными, поэтическими и художественными мотивами.

В заключении отмечается, что данная работа представляет собой результат многолетних наблюдений и экспериментально-педагогической работы по формированию музыкально-композиторских умений китайских студентов в классе фортепиано, развитию воображения и творческих навыков, совершенствованию процесса профессионального обучения студентов-пианистов, улучшению их музыкальной и эстетической культуры что позволило разработать концептуальные и методические основы решения ряда вопросов в области высшего музыкального образования Китая, решить поставленные в исследовании задачи

Табличный и графический материал, представленный в завершении анализа экспериментальных данных, подтверждает достоверность высказанной гипотезы исследования и эффективность использования предложенной нами *экспериментальной учебной* программы «Основы формирования музыкально-композиторских умений в классе фортепиано» и положенного в ее основу «Метода трех составляющих».

Основные положения диссертации отражены в 9 следующих публикациях, общим объемом 4,88 п.л.

1. Цуй Сяохань. О некоторых особенностях системы музыкального образования в КНР и путях активизации творческого развития в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // *Pedagogical journal = Педагогический журнал.* – 2020. – Vol. 10, Is 4A. – С. 60–65. – ISSN 2223-5434. – Электронная версия статьи: DOI: 10.34670/AR.2020.88.29.009. (0,38 п. л.).
2. Цуй Сяохань. К вопросу формирования импровизационно-композиторских умений в классах фортепиано в России и в Китае / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // *Pedagogical journal = Педагогический журнал.* – 2021. – Vol. 11, Is 3 A. – С. 40–46. – ISSN 2223-5434. – Электронная версия статьи: DOI: 10.34670/AR.2021.77.49.010. (0,44 п. л.)
3. Цуй Сяохань. О взаимодействии различных видов искусств при обучении студентов из КНР навыкам композиции в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст (визуальный) : электронный // *Педагогическое образование.* – 2022. – Т. 3, № 5. – С. 275–281. – ISSN 2712-9950 (online). – URL: <https://elib.pnzgu.ru/files/eb/WvGYViS95z9W.pdf> (дата обращения: 15.12.2022). (0,44 п. л.).
4. Цуй Сяохань. О предлагаемой концепции обучения китайских студентов импровизации и композиции в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // *Pedagogical journal = Педагогический журнал.* – 2022. – Vol. 12. Is 2A. – С. 730–736. – ISSN 2223-5434. – Электронная версия статьи: DOI: 10.34670/AR.2022.91.14.087. (0,44 п. л.).
5. Цуй Сяохань. О методическом подходе и методике обучения китайских студентов импровизации в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании : научные и научно-методические статьи : по материалам Первой всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании» 8 мая 2021 года / Санкт-Петербург. отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА»; Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры ; Комитет по культуре и туризму Ленинградской области; Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище. – Москва : Каллиграф, 2021. – Вып. 1. – С. 135–149. – ISBN 978-5-93856-423-7. (0, 94 п. л.).
6. Цуй Сяохань. О методическом подходе к обучению китайских студентов импровизации и композиции в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // *Педагогика и искусство в современной культуре :*

научные и научно-методические статьи : по материалам Четвертой всероссийской педагогической конференции «Педагогика и искусство в современной культуре», 27–28 февраля 2021 года / Санкт-Петербургское отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА» ; Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры. – Санкт-Петербург : КультИнформПресс, 2021. – Вып. 4 – С. 177–183. – ISBN 978-5-8392-0893-3. (0,44 п. л.)

7. Цуй Сяохань. О предлагаемой методике обучения композиции китайских студентов в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // Искусство. Педагогика. Культура : сборник научных и научно-методических статей / Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры, Санкт-Петербургское отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА» (ЕРТА – European Piano Teachers Association) при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области. – Москва : Каллиграф, 2021. – Вып. 4. – С. 141–149. – ISBN 978-5-93856-424-4. (0,6 п. л.).

8. Цуй Сяохань. Об апробации предлагаемых методик построения музыкальных импровизации и композиций, как составляющих музыкально-композиторские умения / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // Музыка. Педагогика. Культура : сборник научных и научно-методических статей / Санкт-Петербургское отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА» ; Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры. – Санкт-Петербург : НИЦ АРТ, 2021. – Вып. 5. – С. 157 – 163. – ISBN 978-5-907478-33-6. (0,44 п. л.).

9. Цуй Сяохань. Об особенностях музыкального мышления и отношения к музыкальному творчеству китайских студентов, обучающихся навыкам композиции в классе фортепиано / Цуй Сяохань. – Текст : непосредственный // Искусство. Педагогика. Культура : сборник научных и научно-методических статей / Санкт-Петербург. отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА» ; Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры. – Санкт-Петербург : НИЦ АРТ, 2022. – Вып. 5. – С. 140 – 150. – ISBN 978-5-907615-34-2. (0,7 п. л.).