

УДК 371

ИГРА НА СКРИПКЕ В КИТАЕ: МЕТОДИКА ЛИНЬ ЯОЦЗИ

Вэй Пэйяо,

магистр Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

Авторству китайского педагога и профессора Пекинской консерватории Линь Яоцзи принадлежит методика игры на скрипке для юных скрипачей. В данной статье будут рассмотрены основные философские постулаты учения музыканта, проанализированы те догмы, на которых Линь основывал своё учение, а также выявлены характерные особенности методики преподавания Лина Яоцзи.

Ключевые слова: Линь Яоцзи, игра на скрипке, музыкальное образование в Китае, китайская педагогика, методика игры на скрипке.

Введение

Являясь одним из выдающихся скрипачей современности, Линь Яоцзи прошёл путь от самобытного исполнителя и теоретика музыки до выдающегося педагога. Разработав собственное учение преподавания игры на скрипке, Линь внёс свой неоценимый вклад в обучение скрипачей по всему миру. В своей работе Линь стремился объединить западную диалектику и древнекитайскую философию, основывая своё учение на единстве борьбы противоположностей, поиске баланса и гармонии в физической технике музыкальных исполнителей и теоретическом обосновании академической музыки.

Творческое становление

Линь Яоцзи — один из самых известных и значимых китайских педагогов в обучении игре на скрипке. Линь получил фундаментальное академическое музыкальное образование в Пекинской консерватории в 1954–1960 годах, где он учился под руководством одного из основателей китайского скрипичного искусства Ма Сыцуна. После Пекинской консерватории Линь решил продолжить образование за пределами Китая, поступив в Московскую консерваторию на курс к педагогу

Ю. И. Янкелевичу. По возвращении в Китай Линь начал преподавать в своей альма-матер, Пекинской консерватории, где работал с 1963 по 2009 годы. Многие ученики Лина стали известными скрипачами, среди них: Ху Кунь, Сюэ Вэй, Чай Лян, Ли Чуаньюнь и другие [2, 10].

Методика преподавания Линь Яоцзи

Линь разработал уникальную методику обучения игре на скрипке, в основе которой лежит философская идея единства противоположностей, которая является центральной категорией диалектики древней Греции. Однако используемый музыкантом подход не полностью совпадает с его традиционной западной интерпретацией философского учения Линь использует комбинированный подход, объединяя западную философскую мысль и древнюю китайскую философию.

Чтобы проиллюстрировать это, достаточно рассмотреть сходство и различие между западными и китайскими философскими положениями о диалектике. Западная диалектика прошла через четыре периода, с точки зрения философов Древней Греции, Канта, Гегеля и Маркса [1, 24]. Идея определяет ситуацию, где существование или идентичность вещи (или ситуации) зависит от сосуществования по край-

ней мере двух условий, которые противоположны, но зависят друг от друга, а также предполагают друг друга в поле напряжённости. Западная философия диалектики больше похожа на образ мышления, основанный на концепции или логике в форме рациональности. Согласно диалектике марксизма, основанной на его диалектической логике, суть критична и революционна. Однако философские идеи Линя не ограничиваются диалогом и логикой в западном смысле, а объединяют акцент на природе и практике в китайской диалектике. В методиках обучения Линя, обобщённых Янгом, существуют три диалектические взаимосвязи, относящиеся к игре на скрипке: взаимосвязь между динамическим состоянием и статическим состоянием, взаимосвязь между усилием и расслаблением и взаимосвязь между временем и пространством. Объясняя эти три противоположных отношения во время игры на скрипке, он использует большое количество примеров на «естественном» языке, таких как природные ландшафты, предметы первой необходимости или физические явления, чтобы проиллюстрировать актуальность и трансформацию двух противоположных отношений.

Метод преподавания Линя первоначально был основан на создании Линем «формул Линя»: словесных формул, суммированных из критических скрипичных исполнительских

приёмов, созданных в основном для решения технических проблем студентов. Использование формул Линем представляет собой уникальную особенность китайской культуры [5, 47]. На самом деле традиция использования формул в обучении существует не только в музыке и искусстве, но и в других областях. Например, при изучении умножения учащимся необходимо запомнить китайскую таблицу умножения, при изучении счёта учащимся необходимо использовать арифметические вычисления Чжусуань, при изучении традиционного китайского языка медицины, студентам нужен Тан Тоу Гэ Цзюэ, а изучая боевые искусства, студенты будут бороться за читы по боевым искусствам. С древних времён эта формула была незаменимым и эффективным методом в китайском образовании. Линь считает, что, обучая западным инструментам в Китае, не очень уместно полностью копировать иностранный опыт и систему. Чтобы преодолеть эту ситуацию, формула с её китайскими особенностями может точно обобщить природу вещей на популярном и понятном для детей языке, чтобы китайские учащиеся могли эффективно учиться в своей знакомой системе. На протяжении многих лет он извлёк некоторые ключевые основы исполнения на поэтическом языке и суммировал их в виде систематизированных формул. Эти формулы имеют четыре характеристики: лаконичность, увлекатель-

ность обучения, первенство эмоциональности, перформативность.

Лаконичность. Формула исключает много вторичного контента и разумно извлекает наиболее важное содержание. Хотя при подведении итогов неизбежно упускается часть второстепенного содержания, наиболее важные вещи чётко отображаются, чтобы помочь учащимся разделить основное и второстепенное содержание и значительно сэкономить время для практики, а также легче запомнить по сравнению с длинными учебниками.

Увлекательность обучения. Для юных начинающих музыкантов формула даёт этим основам практики внешние рифмы и ритмы, что повышает их интерес к изучению игры на скрипке и помогает понимать и запоминать более легко. Например, читая стихи эпохи Тан и напевая детские стишки, дети будут более охотно учиться чему-то во время игры [6, 17].

Первенство эмоциональности. По сравнению с другими жёсткими методами обучения и правилами формула создаёт непринуждённую атмосферу обучения, так что учащиеся могут изучать технические трудности, руководствуясь своими собственными чувствами, чтобы понять некоторые из естественных метафор в формуле. Это гораздо эффективнее, чем просто чтение книги о том, как улучшить технику [4, 34].

Перформативность. Формула содержит только общее руководство, так что это позволяет избегать множества утомительных и длинных правил.

В отличие от традиционного метода передачи знаний и навыков, формула может вдохновить студентов на самостоятельное творчество, чтобы они могли усвоить основные знания и в то же время иметь собственные понимание и открытия [5, 43]. С учётом этих четырёх характеристик формулу Линя можно разделить на пять категорий: общие требования, техника левой руки, техника правой руки, сотрудничество двух рук и научные методы практики [3, 56].

Вышеупомянутые формулы легли в основу философии Линя, однако профессором также были разработаны прикладные правила для обучения юных скрипачей. Так, основе педагогического учения Линя Яоцзи лежат несколько базовых правил для скрипачей. Значительная часть данных правил содержит в себе важнейшие особенности китайской культуры, а именно единство противоположностей, бинарность, выраженную в древнем китайском философском учении тайцзи, охватывающем представление о таких противоположностях и их взаимодействии, как ин и янь: день и ночь, свет и тьма и т.д. [7, 16].

Линь Яоцзи обращает особое внимание на единство покоя и движения, усиления и расслабления,

изменения и стабильности, духовного и материального и т.д. Важнейшие педагогические правила, которые сформировал Линь Яоцзи [2, 12]:

1. Не допускать фальшивого звучания. Данное правило относится к музыкантам всех уровней и играющим на разных инструментах.

2. Поиск стабильности в изменениях, покоя в движении. Техника игры на скрипке связана с движениями тела человека, его мышц. По мнению Линя Яоцзи, важно найти общее в физических движениях и объединить их состоянием внутреннего покоя, тогда скрипичная техника будет представлять из себя нечто единое, а не разрозненную совокупность приёмов.

3. Необходимо идти к осознанному планированию звучания. Данное правило выполняется в два этапа. Во-первых, музыканту необходимо стараться контролировать динамику развития звучания произведения. Во-вторых, необходимо следить за мышечными движениями тела и положением инструмента. Следуя этим задачам, возможно достичь единства содержания и формы.

4. Единство времени и места, силы и расслабления, движения и покоя. Линь, рассматривая противоположные явления и их деятельное воплощение как на уровне техники исполнения, так и на уровне образов, пытается философски осмыслить саму концепцию музыки

и суть её исполнительских практик [2, 15].

5. Осознанный подход к использованию изменений. Разрабатывая вышеуказанные правила, Линь Яоцзи раскрывает осознанность изменений на технических примерах смены струн, положения смычка, смены позиций.

6. Холодная голова и горячее сердце. Данным правилом композитор заканчивает свой список тезисов, указывая на особую важность психологического состояния скрипача во время игры.

Заключение

Линь Яоцзи внёс огромный вклад в методологию преподавания игры на скрипке не только в Китае, но и во всём мире. Его методика вобрала в себя как постулаты западной философии, так и древнекитайские философские учения. Сочетание внимания как к физической составляющей игры на скрипке, «форме», так и к её философскому обоснованию, «содержа-

нию» легло в основу свода правил для скрипачей, которыми они руководствуются, проходя обучение.

Литература

1. *Мострас К.* Интонация на скрипке. М., Музгиз, 1962. 155 с.
2. *Baozhi, Yang.* The Essentials of Lin Yaoji's Violin Teaching Method, 2004.
3. *McGill, V. J., & Parry, W. T.,* The unity of opposites: a dialectical principle. *Science & Society*, (1938), 48 418–444.
4. Melvin, Sheila, and Jindong Cai, 212.
5. Most Viewed. A Hard Rain Is Falling as Acid Erodes Beauty. Accessed December 07, 2018. [http:// 57 usa.chinadaily.com.cn/china/2015-10/05/content_22108908.htm](http://57.usa.chinadaily.com.cn/china/2015-10/05/content_22108908.htm)
6. *Ostrovsky, Nikolay, and R. Prokof'eva.* How the steel was tempered. Progress Publishers, 1976.
7. 俞倩如《对我国小提琴演奏比赛发展状况的观察与思考》硕士论文天津音乐学院天津: 2010年31页. Юй Цяньжу. Развитие китайских скрипичных курсов: наблюдения и выводы. Магистерская диссертация. Тяньцзинская консерватория. Тяньцзинь: 2010. 31 с.