

УДК 800:159.9

*И. З. Халикова,  
Ф. В. Галеев*

### ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ: УНИКАЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОНСЕРВАТОРИИ

**Аннотация:** формирование творческой личности музыканта; педагогического труда, как творческого процесса, неутомимого поиска инновационных форм и методов музыкального воспитания. Особенностью музыкально-педагогической деятельности консерватории является ее универсальность, определяемая многогранностью знаний, умений и навыков учителя-музыканта.

**Ключевые слова:** музыкальное образование, музыкальная культура, музыкальные произведения, музыкально-педагогическая деятельность.

*I. Z. Khalikova,  
F. V. Galeev*

### TRADITION AND MODERNITY: THE UNIQUENESS OF THE CONSERVATORY'S MUSICAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

**Abstract:** formation of the creative personality of a musician; pedagogical work as a creative process, a tireless search for innovative forms and methods of musical education. A feature of the musical and pedagogical activities of the conservatory is its versatility, determined by the versatility of the knowledge, skills and abilities of the teacher-musician.

**Key words:** musical education, musical culture, musical works, musical and pedagogical activity.

В середине XIX века возникло Русское музыкальное общество. В Москве и в Петербурге возникли первые консерватории — Петербургская и Московская. Так началось развитие в нашей стране профессионального музыкального образования. Далее начали появляться музыкальные училища. К сожалению, мало обращалось внимания на подготовку учащихся к последующей практической деятельности. Выпускники не получали в достаточной мере соответствующих знаний и приобретали их впоследствии самостоятельно в процессе педагогической работы. Необходим был индивидуальный подход к каждому ученику [3].

Философия и психология тесно связаны с педагогикой музыкального образования. Духовно-творческую составляющую человека обуславливают философия и педагогика. Они являются древнейшими и уникальными областями духовности человека. Таким образом, формируется основа музыкального образования, ее осмысление, решаются ее актуальные проблемы. Педагог, ученик — это личность, мировоззрение которой находится в постоянном формировании. Делается упор на осмысление целостного понимания личности, ее мировоззрения. На этом строится педагогика музыкального образования. Духовность и нравственность являются важными в мировоззрении. Музыкант-педагог представляется как целостная личность, у него одухотворенный разум. Его бытие состоит из профессиональных и жизненных ценностей. Идет постоянное взаимодействие и взаимосвязь музыканта-педагога со студентами и с музыкой. Они являются основной единицей и ведущими субъектами в процессе педагогическом и художественном [5. С. 6].

Сама личность и ее культура развиваются на уроке музыки. Музыкальное образование состоит из следующих задач: обучение музыкальным ценностям, взаимодействие с музыкой, приобщающей личность к внутренней гармонии, развитие духовной культуры, мировоззрения как эстетики. В XXI веке векторы направления педагога как исследователя — создать новую структуру для освоения новых путей и методов в музыкальном образовании.

### **Эстетика**

Эстетика прививает правильное отношение к искусствам. Это помогает в становлении мировоззрения. Искусство дает нам прекрасное, в современном мире побуждает человека совершать великие деяния. Необходимо слушать хорошие произведения в возможно лучшем исполнении. Сейчас представляется возможным прослушивание выдающихся произведений в хорошем качестве и в лучшем исполнении.

Успех эстетического воспитания — в его разносторонности. Студент должен обращать внимание на красоту скульптуры, картины, заострять внимание на образе литературного произведения. Для того, чтобы лучше понять красоту музыки, необходимо проводить ассоциации, параллели. Это очень помогает лучше понять большое количество произведений в музыке [3].

### **Любовь к музыке**

Эстетика тесно связана с проявлением любви к музыке. Педагог ставит перед собой цель — пробудить глубокий и длительный интерес к музыке. Это основная задача и необходимость. Из этого следует большая работоспособность студента, наблюдаются и другие изменения — усиливается слуховой контроль, улучшается сосредоточенность.

Уже только по одному примеру любви педагога к музыке развивается любовь и у его студента. В целом этому помогают посещения концертов, чтение книг про композиторов тех произведений, которые разучивает студент, фильмы о композиторах, экранизированные оперы, прослушивание радио, рассказы педагога. Все это способствует расширению кругозора студента [3].

### **Труд**

У студента с детства должна быть необходимость понимания того, что только в длительной работе рождается совершенство исполняемого произведения. Упорный труд — залог успеха в искусстве. Основная задача педагога — привить студентам любовь к работе за инструментом. При исполнении сочинения необходимо выявлять достоинства и недостатки исполнения.

### **Студент — личность**

Индивидуальный подход к каждому студенту определяет успех в его деятельности. Требуется систематизация изучения личности студента: что его окружает в жизни, что его интересует, как он живет. Индивидуальность несет в себе и положительные, и отрицательные черты. Зачастую происходит концентрация на недостатках. Это приводит к стремлению и приложению усилий для гармонического становления студента в плане «подтягивания» этих недоработанных элементов. Из-за этого уделяется мало внимания тому ценному, что делает индивидуальным студента, его самобытности. Нужна систематическая работа над выявлением его недостатков, помощь в их устранении. Всегда полезно давать в работу такое произведение, которое не только включает в себя все виды техники (и крупную, и мелкую), но и которое увлечет студента за собой.

Каждому обучающемуся должна быть дана возможность систематически и много заниматься за инструментом.

В связи с этим необходимо выделить важнейшие задачи музыкального образования:

1. Воспитание творческой личности, ее развитие.
2. Общее музыкальное образование.
3. Развитие музыкального слуха — основа музыкального образования. Развитие основных творческих навыков — композиция, подбор по слуху, импровизация [3].

Основа культуры человека — это художественные, практические и научные познания в единстве.

Сложность музыкального воспитания — в его многогранности. Развитие практических навыков и умений, конкретные знания — это все неотрывно от воспитания любви и потребности в музыке, музыкальных способностей, вкусов и интереса.

Современный социум и культура выдвигают запрос на формирование системы и организации музыкального образования. В связи с этим существует потребность в специалистах.

В музыкальных очерках, работах по эстетике и философии, в статьях по музыке объектом становилась музыкальная ценность. По мере многих обращений к особенностям музыкального искусства это может стать предметом крупных исследований [2. С. 10].

Музыкальное искусство XX века определяет новые изменения и тенденции. Последние сто лет музыкальное искусство и исполнительство претерпевают значительный перелом.

Сохранению национальных интересов и традиций способствуют общая культура и музыкальная культура. Они обеспечивают стабильность обществу и этике.

Идет пересмотр основы методики преподавания музыкальной культуры. Акцентируется работа на формировании творческой активности студента, на постижении основ культуры, на многогранном и комплексном развитии личности.

Основные базовые методы, созданные в советское время, сохраняются в неизменном виде. В различных видах музыкальной деятельности, как в хоровом искусстве, так и в исполнительском, музыка достигла наилучших результатов. На этой основе идет реформация педагогами современности музыкального образования. Музыкальная педагогика также дополняет его своими новейшими достижениями.

Музыкант-исполнитель является психологом, который ведет педагогическую работу. Он занимается воспитанием технических и исполнительских способностей студента, работает над его профессиональными качествами, создает его будущее. Педагог налаживает систематизацию правильного мышления, организованность самой личности, вырабатывает ответственность и дисциплинированность студента, учит правильно излагать свои мысли и впечатления от увиденного и услышанного. Большую роль в исполнительской деятельности играет воображение. Основная задача музыканта-исполнителя — создать уникальный музыкальный образ, подвластный только ему, который будет волновать слушателя [подробнее: 1. С. 1].

Основополагающая деятельность консерватории — регулярная концертноисполнительская деятельность студентов, необходимые условия формирования концертных программ, исследование психологических предпосылок успешных выступлений музыкантовисполнителей, различные типы концертов: тематические и сборные концерты-беседы. С помощью педагога или самостоятельно происходит разучивание музыкальных сочинений и доведение их до концертного исполнения. Идет организация и планирование самостоятельной концертной деятельности. Студенты формируют различные художественные проекты, особая роль в которых уделяется решению исполнительских задач. В связи с этим появляются организационно-творческие проблемы, которые регулируются специальными кафедрами и успешно решаются в ряде успешной проектной деятельности [подробнее: 4. С. 31].

Работа музыканта-исполнителя в педагогической деятельности состоит из сложнейших аспектов психологии. Это определяет высокое качество педагогического труда и способствует благоприятному результату его деятельности. Исполнительская практика, в ее содержательном и организационном плане, всегда нуждается в постоянном совершенствовании. Это и есть постоянная и необходимая среда.

Индивидуальный подход, сохранение многолетних традиций, воспитание разносторонней личности музыканта, поиск его уникальности — все это способствует гармоническому развитию музыканта в современном обществе.

## Список литературы

1. Абдугаппаров А. А. Психологические основы педагогической деятельности музыканта-исполнителя в консерватории / А. А. Абдугаппаров // Проблемы современной науки и образования. – 2022 – №1. – С. 95-98.
2. Беджисова Э. Р. Народная музыкальная культура в системе образования: история, традиции и современность / Э. Р. Беджисова. – Владикавказ, 2020. – 20 с.
3. Ени О. Ю. Основные тенденции в современной музыкальной педагогике: курс лекций по методике обучения игре на фортепиано / О. Ю. Ени. – URL: <https://olgaeni-ramhor.edumsko.ru/articles/post/1068556>
4. Лукьянова Е. П. Роль исполнительской практики в системе профессиональной подготовки студентов консерватории / Е. П. Лукьянова, В. А. Ивакина // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. – 2020. – №20. – С. 25-33.
5. Уколова Л. И. Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф... д-р. пед. наук/ Уколова Л. И. – М., 2008. – 55 с.

УДК 5527:78

*Цао Синьюй  
О.А. Калимуллина*

### АНАЛИЗ НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ КИТАЙСКИХ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРЕВОСХОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

**Аннотация:** В статье рассматривается роль и влияние китайской традиционной культуры на развитие фортепианных произведений в Китае. Анализируется процесс интеграции традиционных элементов в современные композиции для фортепиано и их значение в глобализированном мире.

**Ключевые слова:** китайская традиционная культура, фортепианная музыка, интеграция, глобализация, музыкальное искусство.

*Cao Xinyu  
O.A. Kalimullina*

### ANALYSIS OF THE LEGACY AND DEVELOPMENT OF CHINESE PIANO WORKS IN THE EXCELLENT TRADITIONAL MUSICAL CULTURE OF CHINA

**Abstract:** This article examines the role and impact of traditional Chinese culture on the development of piano works in China. The process of integrating traditional elements into modern piano compositions and their significance in a globalized world is analyzed.

**Keywords:** Chinese traditional culture, piano music, integration, globalization, musical art.

Практика включения выдающейся традиционной китайской культуры в произведения для фортепиано не только является инновацией в форме музыкального искусства, но также служит сохранению и продвижению глубоких культурных основ нашей страны. В эпоху глобализации одной из важнейших задач является сохранение и передача этих ценных культурных наследий. Произведения для фортепиано, будучи важной частью западной музыкальной культуры, могут открыть новый путь для сохранения традиционной культуры, если они будут тесно связаны с элементами китайской традиционной культуры.

Фортепиано, как классический западный инструмент, превращается в мост, соединяющий восточную и западную культуры после интеграции с элементами китайской традиционной культуры. Включая в произведения для фортепиано традиционные китайские