

Се Минди

аспирант

Московский государственный институт культуры

«СИНТЕЗ МУЗЫКАЛЬНОГО КАЛЕЙДОСКОПА И ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Аннотация. Эта статья исследует инновационный подход к обучению виолончели, объединяя технические аспекты искусства игры на инструменте с методикой "Музыкального Kaleidoscope". Мы рассматриваем фонетические упражнения, индивидуализацию обучения, а также эмоциональную интерпретацию в контексте виолончельного искусства. Синтез этих подходов создает уникальное образовательное пространство, способствуя всестороннему развитию студентов в мире виолончели и музыки в целом.

Ключевые слова. виолончель, музыкальное искусство, обучение, методика, Музыкальный Kaleidoscope, фонетические упражнения, эмоциональная интерпретация.

Abstract. This article explores an innovative approach to cello education by merging the technical aspects of playing the instrument with the "Musical Kaleidoscope" methodology. We delve into phonetic exercises, personalized learning, and emotional interpretation in the context of cello artistry. The synthesis of these approaches creates a unique educational space, fostering the comprehensive development of students in the world of the cello and music as a whole.

Keywords. cello, musical art, education, methodology, Musical Kaleidoscope, phonetic exercises, emotional interpretation.

В мире образования искусств, объединение методик и подходов к обучению является ключевым фактором, определяющим успешность процесса. В статье мы рассмотрим уникальный подход к обучению виолончели, внедряя в него инновационную методику "Музыкального Kaleidoscope". От технических аспектов до эмоциональной интерпретации, эта гармония обещает новый уровень понимания искусства в звучании виолончели.

В свете растущего числа китайских студентов, изучающих музыкальное искусство в России, вопросы языкового владения и освоения музыкальной терминологии становятся важными аспектами педагогики и образования в этой области. Китайским студентам-русистам музыкального профиля приходится сталкиваться с особыми трудностями, такими как

запоминание обширного объема сложных музыкальных терминов для использования в речи, особенно в короткие сроки. Результаты опроса, проведенного в группах китайских студентов-русистов музыкального направления, подчеркивают, что более половины из них испытывают сложности в усвоении музыкальной терминологии, данные трудности частично обусловлены недостаточным словарным запасом в области музыкальной терминологии, слабым владением научным стилем и ограниченным уровнем владения русским языком. Музыкальная терминология, как часть научного стиля, представляет собой сложный инструмент для студентов, требующий особого внимания и организации обучения. Важно осознать, что эти термины обладают характеристиками, такими как точность, однозначность и когнитивная насыщенность. Они становятся ключевыми элементами в научном стиле, используемом в монографиях, диссертациях, лекциях, статьях и других научных текстах. Музыкальная терминология охватывает различные аспекты музыкального искусства, включая жанры, направления, выразительные средства, инструменты и тембры голоса, это динамичная область, подверженная изменениям, отражающим как изменения в самой музыке, так и в окружающем мире. Понимание и освоение терминологии в музыкальной сфере могут быть облегчены системой упражнений, направленных на формирование языковых навыков и углубленное понимание содержания. Важно подчеркнуть, что музыкальные термины не остаются неизменными; их состав динамичен и подвергается изменениям. Обучение принципам формирования терминологии в музыкальном искусстве через систему упражнений может способствовать лучшему освоению студентами этой сложной области знаний.

В процессе изучения виолончельного искусства и музыкальной педагогики, особенно для китайских студентов, сталкивающихся с изучением русского языка в этой области, важным аспектом является усвоение

музыкальной терминологии, данная область лексики обладает рядом особенностей, таких как международность, заимствование слов и разнообразие национальных наименований для музыкальных направлений. Как отмечает Н. Г. Ткаченко, музыкальная терминология в русском языке обогащена за счет заимствования слов из итальянского, французского и немецкого языков, что отражает интернациональный характер музыкального искусства, это может представлять трудности для студентов, особенно из Китая, ввиду разнообразия форм и вариантов терминов. Важной чертой музыкальной терминологии также является ее динамичность и национальная специфика. Каждое направление в музыке имеет свои уникальные наименования, что подчеркивает многообразие и культурное разнообразие в музыкальном мире. Ну вот к примеру, в китайской музыке выделяются "взаимопроникающие звукоряды" - инь (минорный) и ян (мажорный), в то время как в джазовой музыке появляются новые лексические единицы, такие как "swing", "licorice stick", "slush pump", что может быть сложно усвоить студентам из Китая. Для эффективного обучения музыкальной терминологии китайским студентам-русистам предлагается использовать многомерную систему упражнений, встроенную в программу обучения "Музыкальный калейдоскоп", данная программа разработана с учетом особенностей этнопсихологии китайских студентов, уделяя внимание их коллективистским принципам, уважению к учителю и трудолюбию в обучении. Программа включает различные уровни сложности упражнений, что обеспечивает прогрессивное усвоение терминологии, это учитывает не только лингвистические, но и коммуникативные аспекты, помогая студентам развивать навыки общения на русском языке в контексте музыкальной среды. Используя концепцию "Музыкального калейдоскопа", студенты могут эффективно углублять свои знания в музыкальной терминологии и преодолевать языковые барьеры в процессе обучения.

Исследование фонетических вариантов в музыкальной терминологии предоставляет уникальную возможность углубленного изучения языка искусства, особенно в контексте виолончели, где точность и ясность в понимании музыкальных терминов являются важными аспектами успешного обучения. В данном контексте, применение фонетических упражнений может быть настоящим ключом к усвоению музыкальной терминологии студентами-виолончелистами.

Процесс обучения может быть организован следующим образом:

- Фонетическое произношение терминов:

Студенты могут активно участвовать в процессе фонетического произношения музыкальных терминов, подобранных специально для виолончелистов. Например, термины, такие как "арпеджио", "легато", "гармония" и "легато", могут быть подвергнуты детальному фонетическому анализу и регулярному произношению.

- Ударение в словах:

Этот этап обучения может включать фразы, содержащие термины, требующие ударений. Например, фраза "Эмоциональный легато добавляет глубину музыкальной фразе" поможет студентам не только правильно поставить ударения, но и интегрировать термины в реальный музыкальный контекст.

- Сортировка терминов:

Студенты могут участвовать в сортировке музыкальных терминов в алфавитном порядке, что подчеркнет алфавитный порядок терминов и обеспечит лучшее их усвоение.

- Выбор правильной буквы в словах:

Упражнение на выбор правильной буквы в терминах поможет студентам различать звуки, что важно в контексте виолончели, где даже небольшие фонетические различия могут влиять на произношение и смысл.

Применение методики виолончельного искусства:

Допустим, студент работает над фразой, содержащей термин "легато". Преподаватель вводит фразу, например, "Легато в этой части придает музыке гладкость и выразительность". Затем студенты могут пройти через фонетические упражнения, чтобы правильно произнести и выделить ударения в данном музыкальном контексте. Также, важно подчеркнуть, что эта методика может быть адаптирована под индивидуальные потребности студентов. Если студент имеет сложности с определенными звуками, то упражнения могут быть персонализированы для преодоления этих трудностей. Интеграция фонетических упражнений в обучение музыкальной терминологии в виолончельном искусстве способствует не только более четкому произношению терминов, но и их лучшему пониманию в музыкальном контексте, это может значительно обогатить образовательный процесс в области виолончельного искусства, делая его более доступным и эффективным для студентов.

Погружение в удивительный мир виолончельного искусства — это не только уникальный процесс, но и настоящее волшебство, где технические навыки, музыкальная теория и эмоциональное восприятие музыки становятся неразрывным единым целым. Все начинается с освоения технических тонкостей: правильная постановка рук, чтение нот, лады и позиции на грифе виолончели. В этом мире звуков и нот "Музыкальный калейдоскоп" вносит свою уникальную ноту. Техническое мастерство виолончелиста — это как плетение волшебных нитей, где каждый звук, каждое движение руки имеет свое значение. Внедрение методики "Музыкальный калейдоскоп" превращает техническое обучение в захватывающее приключение. Упражнения интегрируют технические детали с языком музыки, позволяя студентам не только виртуозно владеть инструментом, но и погружаться в мир музыкальных терминов. Каждый студент — уникальная нота в этой музыкальной симфонии. "Музыкальный

калейдоскоп" предлагает модули, созданные индивидуально для каждого виолончелиста. Выбор репертуара, адаптированного под уровень сложности, и интеграция предпочтений виолончелиста создают магическое обучение, где каждый ученик расцветает в своей музыкальной вселенной. Фонетические упражнения становятся ключом к языку музыки. Правильное произношение музыкальных терминов становится неотъемлемой частью технических и музыкальных упражнений, это не только улучшает языковые навыки, но и открывает новые горизонты в понимании и восприятии музыкальных концепций. Виолончель — инструмент, способный переносить эмоции и чувства в самой глубокой и искренней форме. Преподавание виолончели, насыщенное эмоциональной интерпретацией, требует не только мастерства, но и душевной гармонии. "Музыкальный калейдоскоп" открывает модули, посвященные различным стилям музыки, где виолончелист может раскрывать свою музыкальную личность и передавать эмоции через свой инструмент. Музыка как форма коммуникации занимает важное место в обучении виолончели. Умение эффективно общаться через звуки и мелодии становится ключом к успешному исполнению. "Музыкальный калейдоскоп" внедряет упражнения, развивающие коммуникативную компетенцию студента в музыкальном контексте, что особенно важно при совместной игре в оркестре или ансамбле. В синтезе идей "Музыкального калейдоскопа" и виолончельного обучения звучит мелодия образовательного восхождения. В этой гармонии студенты виолончели открывают для себя новые грани творчества и погружаются в мир музыкальных открытий.

Современная педагогика в области музыкального искусства требует интегрированных подходов, способных раскрывать потенциал каждого ученика. В статье мы рассмотрели, как методика "Музыкального Калейдоскопа" может стать тем ключом, который открывает перед виолончелистами новые горизонты творчества и понимания музыкальной

терминологии. Гармония обучения виолончельному искусству через объединение технических, эмоциональных и коммуникативных аспектов создает уникальное образовательное пространство, где каждая нота звучит в согласии с индивидуальностью студента.

Список литературы

1. Ткаченко Н. Г. К истории музыкальной терминологии // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. / сост.: В. В. Красных, А. И. Изотов. - Вып. 5. - М.: Филология, 1998. - С. 71-75.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1982.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1991.
4. Jin L., Cortazzi M. Dimensions of dialogue: Large classes in China // International Journal of Educational Research. - 1998. - No. 29. -P. 739-761.
5. Кошелева Е. Ю., Пак И. Я., Чернобыльски Э. Этнопсихологические особенности модели обучения китайских студентов // Современные проблемы науки и образования. - 2013.