

УДК 37.013

О некоторых теоретических и практических аспектах использования современной китайской музыки в педагогическом процессе

Хуан Доудоу

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: userqwerty2504@gmail.com

Аннотация

Педагогическая подготовка студентов-музыкантов в современных китайских университетах – сложный и многоплановый процесс. Он включает в себя не только значительное число общетеоретических дисциплин, но большое количество практических занятий, которые также можно разделить на связанные с музыкальным исполнительством и связанные с теоретическим и практическим освоением будущего педагогического процесса со своими будущими учениками. Однако большая часть процессов, связанных с профессиональным становлением и развитием, основывается на некотором музыкальном материале. Выбор такого материала оказывается крайне значимым для развития и формирования будущих педагогов-музыкантов. Наша педагогическая концепция основывается на преимущественной опоре на современную китайскую музыку, на музыкальные произведения разных жанров, стилей и направлений, созданных современными китайскими композиторами, применяющих современный музыкальный инструментарий. Мы рассматриваем наиболее важные для нас теоретические аспекты предлагаемой нами авторской методики и наиболее существенные для нас практические подходы и методы. Однако по завершении педагогического эксперимента, вероятно, мы уточним нашу концепцию и сделаем ее более конкретной и более эффективной для применения в современном музыкально-педагогическом процессе в университетах Китайской народной республики.

Для цитирования в научных исследованиях

Хуан Доудоу. О некоторых теоретических и практических аспектах использования современной китайской музыки в педагогическом процессе // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 2А. С. 103-109.

Ключевые слова

Педагогический процесс, музыкальное воспитание, современная китайская музыка, музыкальная педагогика, педагогический эксперимент.

Введение

Изучение различных аспектов включения современной китайской музыки в педагогический процесс оказывается в настоящее время темо интересной и актуальной. Обычно современные исследователи используют музыку разных эпох и стилистических направлений для использования в педагогическом процессе. Однако нам думается, что для развития музыкальной культуры студентов и их будущих учеников, для формирования музыкального кругозора и творческих способностей и навыков можно использовать и современную музыку, наиболее близкую молодым людям по времени создания, опирающуюся на круг мелодий, ритмов, музыкальных интонаций и инструментовку музыкального материала, которая окружает их всех в современной музыкально-культурной среде. При этом существует ряд противоречий, например, между актуальностью этой темы для современной педагогики и отсутствием работ, посвященных непосредственно этой тематике, показывающих конкретные теоретические принципы и методические подходы и условия для эффективного использования современной китайской музыки в педагогическом процессе.

Основная часть

По близким нам темам существуют труды как признанных китайских ученых, так и молодых исследователей. К первой группе можно отнести таких ученых как Цзоу Айминь [Цзоу Айминь, 1996], Цзо Линлин [Цзо Линлин, 2004], Сю Хайлинь, Ло Сяопин [Сю Хайлинь, 1999]. Ко второй – Го Хуэйчжэнь [Го Хуэйчжень, 2019], Чжан Мэнди [Чжан Мэнди, 2018], Бао Нуань [Бао Нуань, 2020], Сун Сяосяо [Сун Сяосяо, 2022а, 2022б], Цзинь Хао [Цзинь Хао, 2020а, 2020б] и других.

В современной педагогической практике все чаще используются различные виды современной китайской музыки. В последние годы китайская современная музыка активно развивается и оказывает все большее влияние на культурную жизнь Китая. В рамках педагогической практики возникает вопрос о возможности использования китайской современной музыки в образовательном процессе. Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть теоретические основы использования китайской современной музыки в педагогической практике.

Первой теоретической основой является педагогическая ценность китайской современной музыки. Современная китайская музыка содержит в себе многозначный смысл и может отражать разные аспекты культуры и истории Китая. Использование китайской современной музыки в педагогической практике помогает детям лучше понимать культуру и историю Китая, а также развивать их музыкальный вкус и эмоциональную сферу.

Второй теоретической основой является принцип интеграции китайской современной музыки в учебный процесс. Для достижения максимального эффекта от применения музыкальных произведений разных жанров и стилевых направлений, можно включать произведения современных композиторов в соответствующие виды деятельности (исполнительской, служительской, танцевальной), а также для обогащения классических музыкальных программ и уроков музыки, что может привести к повышению интереса учащихся к этой предметной области.

Третьей теоретической основой является значение китайской современной музыки в контексте международной культурной коммуникации. Китайская современная музыка не

только представляет культурную ценность для народа Китая, но также может стать мостом между китайской и зарубежной культурой. Здесь также можно предложить разные направления педагогической работы.

Первое направление включает в себя более глубокое знакомство с произведениями современной китайской музыки академических направлений. При этом, во-первых, можно развивать линию «жанровости», то есть ознакомившись с конкретными жанрами, применяемыми современными композиторами, находить различные аналогии и примеры использования в творчестве разных композиторов: европейских, российских, других стран. При этом можно выстраивать линию, например, танцевальной жанровости, или жанровости, например, симфонической или камерно-инструментальной. Поскольку само понятие музыкального жанра допускает разные толкования, то и соответственно мы можем допустить выстраивание различных «линий развития» в соответствии с уточненным нами и отвечающим условиям педагогической практики понятию «жанр»

Во-вторых, это линия «интонационности», которая позволяет расширять интонационный музыкальный кругозор. Также первоначально освоим интонационную сторону современной музыки китайских композиторов, мы постепенно расширяем эту сферу, охватывая все более разнообразные в интонационном плане произведения.

В-третьих, это может быть линия «программности». При этом можно говорить о программности, связанной с литературными произведениями, художественными и др. Такая линия развития тоже может быть интересной и внедренной в реальную педагогическую практику.

Таким образом, использование китайской современной музыки в педагогической практике имеет теоретические основы, которые связаны с ее педагогической ценностью, интеграцией в учебный процесс и значением в контексте международной культурной коммуникации. Ее использование может существенно повысить уровень образования и культурного развития учащихся.

Китайская современная музыка, как и любая другая форма искусства, имеет свою собственную педагогическую ценность, которая может быть использована в педагогической практике. Можно предложить следующее обоснование значимости китайской современной музыки в педагогической практике на основе следующих трех аспектов.

Первый аспект – воспитание музыкального вкуса у учащихся. Как известно, музыка способна оказывать позитивное воздействие на развитие личности, формирование высоких нравственных качеств у индивида. Китайская современная музыка может быть использована в качестве средства для развития музыкального вкуса учащихся, воспитания культурных ценностей и патриотизма.

Второй аспект – развитие творческих и музыкальных способностей учащихся. Частое прослушивание и изучение китайской современной музыки может помочь учащимся научиться расширять воображение, развивать музыкальность понимание разных жанров и направлений современной музыки, созданной в максимально близкую учащимся культурную эпоху. Это может также стимулировать учащихся к созданию своих собственных музыкальных произведений и, соответственно, творчески выражать свои мысли и чувства.

Третий аспект – расширение межкультурного опыта и кругозора учащихся. Изучение китайской современной музыки позволяет учащимся познакомиться с другой культурой и традициями. Это может привести к развитию более широкого и глубокого понимания мировой

культуры и способствовать уважению к культурному наследию других народов.

Таким образом, использование китайской современной музыки в педагогической практике оправдано и имеет множество преимуществ. Она помогает воспитать музыкальный вкус учащихся, развить их творческие и музыкальные способности, а также расширить их кругозор и межкультурный опыт.

Можно назвать три основных методических подхода к использованию китайской современной музыки в практической педагогической работе.

Первый подход предполагает применение китайской современной музыки в качестве средства воспитания эстетического вкуса учащихся. При этом подходе учащиеся слушают и изучают музыку с целью формирования хорошего вкуса и эстетических ценностей. Музыка используется как средство для развития художественного вкуса, а не как цель сама по себе.

Второй методический подход подразумевает работу с китайской современной музыкой в качестве средства для развития творческих способностей учащихся. При этом подходе музыка используется для развития креативности учащихся и стимулирования их творческих способностей. Учащиеся могут создавать свои собственные музыкальные произведения или участвовать в коллективном творческом процессе. При этом подходе основное внимание уделяется современным формам музыкального творчества (использование музыкальных синтезаторов, компьютерных средств аранжировки и написания музыки и др.), однако уделяется внимание и традиционным формам развития креативности (запись аккомпанемента, приобретение навыков импровизации и др.)

Третий методический подход опирается на использование китайской современной музыки для межкультурной коммуникации. При этом подходе музыка используется для улучшения взаимодействия различных культур. При этом нами рассматриваются как внутрикитайские межэтнические аспекты, так и межгосударственные, подразумевающие культурную коммуникацию с европейскими, российскими, американскими ветвями музыкальной культуры.

Считаем целесообразным рассмотреть также некоторые практические аспекты использования китайской современной музыки в педагогической подготовке студентов. Педагогическая подготовка студентов является особенно важным аспектом, который может дать положительный эффект на обучение и развитие молодежи в сфере искусства.

Уникальность и оригинальность музыки Китая может помочь студентам узнать о культуре других народов, провести сравнение с музыкальными тенденциями своей страны и облегчить восприятие и понимание различных жанров.

При использовании китайской музыки в педагогическом процессе важно выбрать правильный подход, который будет ориентирован на конкретные задачи и цели. Педагоги могут использовать современные музыкальные композиции, чтобы помочь студентам лучше оценить и понять различные направления в музыке, развивать их музыкальный вкус и музыкальное мышление.

Особенно полезно использовать китайскую музыку в обучении игре на музыкальных инструментах, так как это помогает студентам лучше адаптироваться к новым звукам и ритмам, повышает их технические навыки и увеличивает музыкальную эрудицию.

Китайская музыка может также быть применена в культурных мероприятиях или концертах, чтобы показать студентам богатство и разнообразие музыкальных традиций, и увеличить их интерес к современной китайской культуре. Такие мероприятия способствуют развитию активности, творческого мышления, вдохновляют студентов к творческому поиску в музыке и

культуре.

На этом основании можно говорить о том, что использование китайской современной музыки в педагогической подготовке студентов является одной из эффективных методов развития культурной и музыкальной эрудиции, повышения интереса у студентов к культуре Китая и развития их музыкального творчества.

Проанализируем несколько актуальных методик использования китайской современной музыки в педагогическом процессе.

Одни из них могут быть использованы как в качестве основной методики обучения музыке, так и в качестве дополнительных занятий, направленных на укрепление и развитие ранее полученных навыков.

Одна из методик состоит в том, что преподаватель выбирает композиции современной китайской музыки и использует их для демонстрации различных музыкальных жанров и стилей. Например, музыкальный учитель может использовать композицию народной китайской музыки для демонстрации музыкальных традиций данного региона, а также использовать современные китайские поп-хиты, чтобы демонстрировать современные музыкальные жанры.

Другая методика подразумевает использование композиций китайской музыки для развития техники игры на музыкальных инструментах. Например, композиции, в которых используется быстрая техника игры, могут помочь студентам повысить их навыки игры на клавишных инструментах или струнных.

Третья методика состоит в использовании китайской музыки в качестве фоновой музыки для проведения медитации. Это особенно полезно для тех, кто занимается занятиями по йоге или другим видам релаксации. Музыка может помочь создать атмосферу спокойствия и расслабления, а также помочь студентам сосредоточиться на своих мыслях.

Заключение

Таким образом, использование китайской современной музыки в качестве дополнительной методики на занятиях по музыке может помочь студентам более глубоко погрузиться в культуру и традиции Китая, повысить свои навыки игры на инструментах, а также развить их музыкальный слух и творческие способности.

В заключение можно отметить, что оценка практической эффективности использования китайской современной музыки в педагогической подготовке студентов университета может быть проведена на основе различных методов и показателей. Это безусловно даст новый стимул развития педагогической практике развития музыкальной культуры студентов, расширению их музыкального кругозора и будет способствовать их творческому развитию и становлению.

Библиография

1. Бао Нуань. Особенности обучения русской вокальной школы и ее отражение в педагогической практике китайских педагогических вузов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2020. № 7-2. С. 38-41.
2. Го Хуэйчжень. К вопросу о формировании восприятия академической музыкальной культуры студентами из КНР // Педагогика и искусство в современной культуре. СПб.: КультИнформПресс, 2019. С. 27-29.
3. Сун Сяосяо. Взаимодействие народной и классической музыки в вокальном обучении студентов КНР // Искусство и образование. 2022. № 1. С. 120-126.
4. Сун Сяосяо. Принципы освоения студентами традиционного и классического вокала в университетах КНР // Бюллетень международного центра «Искусство и образование». 2022. № 1. С. 342-353.
5. Сю Хайлинь. Введение в музыкальную эстетику. Шанхай, 1999. 317 с.

6. Цзинь Хао. Интеграция содержания курсов «История зарубежной музыки» и «Фортепиано» как педагогическое условие освоения музыкального классицизма китайскими студентами-бакалаврами // Искусство. Педагогика. Культура. СПб.: КультИнформПресс, 2020. С. 237-244.
7. Цзинь Хао. Музыкальный стиль и его педагогическая интерпретация в методике стилового анализа в классе фортепиано // Педагогика и искусство в современной культуре. СПб.: КультИнформПресс, 2020. С. 179-187.
8. Цзо Линлин. Развитие музыкальных качеств и навыков: соединение зарубежной системы музыкального образования с реальной ситуацией китайского образования. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2004. 132с.
9. Цзоу Айминь. Музыкальная педагогика. Пекин, 1996. 251 с.
10. Чжан Мэнди. Категория «кругозор» в парадигме музыкального образования студентов из КНР // Здоровье и образование в XXI веке. 2018. Том 20. № 6. С. 17-21.

On some theoretical and practical aspects of the use of modern Chinese music in the pedagogical process

Huang Doudou

Postgraduate,

Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,

191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: userqwerty2504@gmail.com

Abstract

The pedagogical training of musical students in modern Chinese universities is a complex and multifaceted process. It includes not only a significant number of general theoretical disciplines, but a large number of practical classes, which can also be divided into those related to musical performance and those related to the theoretical and practical development of the future pedagogical process with their future students. However, most of the processes related to professional formation and development are based on some musical material. The choice of such material turns out to be extremely important for the development and formation of future music teachers. Our pedagogical concept is based primarily on modern Chinese music, on musical works of various genres, styles and directions created by modern Chinese composers using modern musical instruments. We consider the most important theoretical aspects of the author's methodology proposed by us and the most important practical approaches and methods for us. However, at the end of the pedagogical experiment, we will probably refine our concept and make it more specific and more effective for use in the modern musical and pedagogical process at universities of the People's Republic of China.

For citation

Huang Doudou (2024) O nekotorykh teoreticheskikh i prakticheskikh aspektakh ispol'zovaniya sovremennoi kitaiskoi muzyki v pedagogicheskom protsesse [On some theoretical and practical aspects of the use of modern Chinese music in the pedagogical process]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (2A), pp. 103-109.

Keywords

Pedagogical process, musical education, modern Chinese music, music pedagogy, pedagogical experiment.

References

1. Bao Nuan (2020) Osobennosti obucheniya russkoi vokal'noi shkoly i ee otrazhenie v pedagogicheskoi praktike kitaiskikh pedagogicheskikh vuzov [Features of teaching the Russian vocal school and its reflection in the pedagogical practice of Chinese pedagogical universities]. *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya «Gumanitarnye nauki»* [Modern science: current problems of theory and practice. Series "Humanities"], 7-2, pp. 38-41.
2. Guo Huizhen (2019) K voprosu o formirovanii vospriyatiya akademicheskoi muzykal'noi kul'tury studentami iz KNR [On the issue of shaping the perception of academic musical culture by students from the People's Republic of China]. In: *Pedagogika i iskusstvo v sovremennoi kul'ture* [Pedagogy and art in modern culture]. St. Petersburg: Kul'tInformPress Publ.
3. Jin Hao (2020) Integratsiya soderzhaniya kursov «Istoriya zarubezhnoi muzyki» i «Fortepiano» kak pedagogicheskoe uslovie osvoeniya muzykal'nogo klassitsizma kitaiskimi studentami-bakalavrami [Integration of the content of the courses "History of Foreign Music" and "Piano" as a pedagogical condition for mastering musical classicism by Chinese bachelor students]. In: *Iskusstvo. Pedagogika. Kul'tura* [Art. Pedagogy. Culture]. St. Petersburg: Kul'tInformPress Publ.
4. Jin Hao (2020) Muzykal'nyi stil' i ego pedagogicheskaya interpretatsiya v metodike stilevogo analiza v klasse fortepiano [Musical style and its pedagogical interpretation in the methodology of style analysis in the piano class]. In: *Pedagogika i iskusstvo v sovremennoi kul'ture* [Pedagogy and art in modern culture]. St. Petersburg: Kul'tInformPress Publ.
5. Song Xiaoxiao (2022) Printsipy osvoeniya studentami traditsionnogo i klassicheskogo vokala v universitetakh KNR [Principles of students mastering traditional and classical vocals at Chinese universities]. *Byulleten' mezhdunarodnogo tsentra «Iskusstvo i obrazovanie»* [Art and Education], 1, pp. 342-353.
6. Song Xiaoxiao (2022) Vzaimodeistvie narodnoi i klassicheskoi muzyki v vokal'nom obuchenii studentov KNR [Interaction of folk and classical music in vocal training of Chinese students]. *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and Education], 1, pp. 120-126.
7. Xu Hailin (1999) *Introduction to musical aesthetics*. Shanghai.
8. Zhang Mengdi (2018) Kategoriya «krugozor» v paradigme muzykal'nogo obrazovaniya studentov iz KNR [The category "outlook" in the paradigm of musical education of students from the People's Republic of China]. *Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke* [Health and education in the XXI century], 20, 6, pp. 17-21.
9. Zou Aimin (1996) *Musical pedagogy*. Beijing.
10. Zuo Lingling (2004) *Developing musical qualities and skills: connecting the foreign music education system with the real situation of Chinese education*. Beijing: People's Music Publishing House.