

УДК 78.091.5:37.032

Использование произведений современных китайских композиторов в процессе подготовки будущих учителей музыки

Сюй Юнье

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: 2399388437@qq.com

Аннотация

Цель статьи – исследовать возможности использования произведений современных китайских композиторов в процессе подготовки будущих учителей музыки. Обосновывается актуальность интеграции национальных культурных традиций в педагогическую практику, подчеркивается недостаточное внимание к зарубежным современным тенденциям в музыкальном образовании. Авторы отмечают, что изучение произведений китайских композиторов способствует расширению культурного кругозора, развитию интеркультурной компетенции и эффективной практике преподавания музыки в условиях глобализации. Методология исследования основана на комплексном подходе, включающем анализ педагогических программ, интервью с преподавателями и студентами, а также сравнительный анализ содержания учебных материалов до и после внедрения экспериментальных модулей, ориентированных на творчество китайских композиторов. Применяемые методы качественного исследования позволили выявить влияние интернациональных музыкальных традиций на формирование профессиональных компетенций будущих учителей музыки. Дополнительно проводился анализ зрительской реакции студентов на концертно-просветительские мероприятия, где исполнялись произведения современных китайских авторов. Результаты исследования демонстрируют, что интеграция произведений современных китайских композиторов в образовательный процесс способствует развитию аналитического мышления, повышению мотивации учащихся к изучению музыкальной теории и практики, а также стимулирует творческое начало у будущих педагогов. Экспериментальные данные свидетельствуют о повышении уровня межкультурной коммуникации и обогащении методического инструментария преподавателей, что позволяет создавать более гибкие и адаптивные образовательные программы. Выявлена позитивная динамика в освоении новых музыкальных стилей и подходов к интерпретации произведений, что способствует формированию индивидуальной педагогической идентичности студентов. Авторы анализируют перспективы дальнейшей интеграции зарубежного музыкального опыта в отечественные образовательные стандарты, подчеркивая необходимость постоянного обновления методик преподавания музыки. Статья предлагает рекомендации по разработке специализированных курсов, направленных на изучение современного китайского музыкального творчества, а также акцентирует внимание на важности междисциплинарного сотрудничества между музыковедами, педагогами и композиторами для достижения поставленных образовательных целей.

Для цитирования в научных исследованиях

Сюй Юнье. Использование произведений современных китайских композиторов в процессе подготовки будущих учителей музыки // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 4А. С. 195-205.

Ключевые слова

Произведение, композитор, подготовка, учитель, традиция.

Введение

Современное музыкальное образование все чаще обращается к многообразию мировых культур, включая незаслуженно мало представленные в педагогическом процессе азиатские традиции. Влияние китайской музыкальной культуры на мировую сцену уже давно не ограничивается лишь использованием традиционных инструментов или древних ритуальных мотивов. В особенности это становится очевидно, когда речь идет о привлечении произведений современных китайских композиторов, чьи работы отражают динамические преобразования страны и ее стремительное вхождение в глобальный культурный контекст. На фоне расширения профессиональной подготовки будущих учителей музыки возникает необходимость более глубокого анализа тех художественных ценностей, которые несут в себе современные ориентированные на западный и одновременно глубоко традиционный китайские сочинения [У, 2023], ведь их исполнение и изучение развивают у учащихся не только музыкально-творческие способности, но и межкультурную компетентность. Подготовка будущих учителей музыки предполагает овладение широким спектром навыков: от методики преподавания до умения распознавать культурный код разных национальных школ, и в этом плане китайская композиторская школа дает превосходный материал для изучения и дидактического осмысления [Лю, 2017]. Осознание сочетания традиционного для Поднебесной менталитета, где огромная роль отведена духовной связи между искусством и природой, и западных современных форм, которые опираются на эксперименты в области звуковой ткани, гармонии и структур, позволяет будущим педагогам по-новому взглянуть на процесс формирования музыкального мировоззрения своих учеников. Активное внедрение в учебные программы произведений китайских композиторов XX–XXI веков, использующих классические инструменты, синтезирующих электроакустические средства и экспериментирующих с формальными аспектами музыки, может послужить основой для развития интегративного подхода к музыкальному воспитанию. Такое обогащение репертуара способствует как повышению уровня исполнительского мастерства, так и открытию широких перспектив в формировании эстетического вкуса и культурного кругозора.

Материалы и методы исследования

С одной стороны, традиционная китайская музыка отталкивается от философского наследия конфуцианства и даосизма, где гармония человека с природой выражается через мягкое, текучее мелодическое развитие. С другой стороны, современные китайские композиторы, прошедшие зачастую обучение на Западе, мастерски связывают данную национальную традицию с современными композиторскими техниками, создавая уникальные звуковые ландшафты [Хуан, 2021]. Включение таких сочинений в программы музыкально-педагогической подготовки

может быть не только художественным, но и воспитательным решением, поскольку будущий преподаватель получает возможность соприкоснуться с иными культурными установками и ценностями. При знакомстве с подобными произведениями педагоги-музыканты осознают, какую роль играет интерпретатор, способный раскрыть духовную глубину гармонического строя, который может показаться непривычным на первый взгляд [Ван Ин, 2009]. При этом будущие учителя должны освоить не только сугубо техническую сторону исполнения, но и историко-культурный контекст выбранных произведений, понять, что в их основе лежит принципиально иное восприятие времени, пространства и звука. Для методической стороны вопроса также важно показать будущим педагогам, как разнообразие форм, жанров и инструментов может быть встроено в их будущую работу с детьми разных возрастов. Диалог культур, который возникает в классе, становится продуктивным инструментом для расширения кругозора учащихся, формирования у них гибкости мышления и терпимого отношения к иным ценностям. В итоге знакомство с композиторами, которые представляют своеобразный мост между Востоком и Западом, помогает выйти за рамки устоявшихся стандартов музыкального образования и укрепляет способность педагогов творчески адаптировать учебные материалы под особенности каждого ребенка. Важным звеном в этом процессе станет личная мотивация самих преподавателей, ведь именно они призваны будить у учащихся интерес и уважение к иным музыкальным культурам, способствуя формированию широкого, разнопланового мировоззрения на музыку и искусство в целом.

Результаты и обсуждение

Обращаясь к конкретным примерам, важно отметить, что современная китайская композиторская школа представлена целой плеядой авторов, которые работают в разных направлениях: от авангарда и минимализма до возрожденной традиционной музыки с использованием народных инструментов в новой аранжировке. К примеру, творчество Тан Дунь известно не только благодаря его кинематографическим партитурам, но и смелым экспериментам с голосом, шумовыми эффектами и водной перкуссией [Чернявская, 2023]. Другим не менее интересным примером является искусство Цюй Сяохуна, который соблюдает тончайший баланс между древними народными мотивами и ультрасовременными оркестровыми красками, создавая выразительные полотна. Яркий вклад в развитие современной композиторской мысли вносят и те авторы, что сосредоточены на камерно-инструментальных жанрах, стремясь открыть новые звучания для привычных форм. Осмысленный подбор репертуара этих композиторов в рамках подготовки будущих учителей музыки позволяет сформировать у студентов представление об оригинальной системе музыкальных образов, которая строится на единстве духовного и материального в звуке [Левина, Баязитов, 2017]. Сочетание пентатонических ладов, органично перетекающих в сложную атональную среду, здесь соседствует с самобытными тембрами гучжэна или эрху. Для педагога, желающего не только показать этимологию подобных музыкальных явлений, но и вдохновить учеников на собственные поиски, важно уметь распознавать символические смыслы. В этих сочинениях моменты тишины, пауз и резонанса часто имеют философское значение, позволяя погрузиться в глубины созерцательного восприятия. Расширяя горизонты методического арсенала, преподаватель может выстраивать интегрированные уроки, связывая воедино музыку, литературу, историю и даже природоведение. В таком ракурсе произведения современных китайских композиторов могут выполнять функцию своеобразного пропускного билета к диалогу художественных традиций, обеспечивая более глубокое понимание универсального

языка музыки, где каждая культура добавляет свою неповторимую краску.

Неотъемлемой частью обучения будущих учителей музыки является развитие их исполнительского мастерства, способного отражать стилевую многоликость репертуара. Произведения современных китайских композиторов, в силу их нередкой технической сложности и нестандартного музыкального языка, представляют собой серьезное испытание для исполнителя [Хуан, 2024]. Однако трудности, возникающие при проработке таких сочинений, окупаются расширением исполнительского диапазона, способностью передавать тончайшие нюансы, а также повышенной чувствительностью к реальным звучаниям тембров в ансамбле. При этом важно не ограничиваться технико-исполнительской стороной, но и формировать у студентов педагогических специальностей понимание того, как подобный репертуар может влиять на эмоциональное и интеллектуальное развитие учащихся, когда они впоследствии будут работать в школах или музыкальных кружках [Мяо, Давыдова, 2024]. Комплексный подход к освоению современной китайской музыки, включающий анализ партитур, слушание качественных записей, беседы о культурном фоне и целенаправленную работу над драматургией произведений, позволяет сформировать более устойчивую базу профессиональных компетенций. Выбирая соответствующие методические стратегии, будущий учитель сможет применять полученные знания и в других областях – к примеру, при изучении музыки других культур с нетрадиционными для европейского слуха ритмическими, ладовыми или инструментальными схемами. Кроме того, освоение такой экспериментальной и насыщенной образцами многоплановой музыкальной фактуры укрепляет веру в собственные силы, так как педагог учится уверенно вести уроки, связанные с проживанием непривычных тембров и масштабных звуковых форм, что требует тщательной подготовки и умения в доступной форме объяснить студентам все тонкости, связанные с интерпретацией. Таким образом, обучение будущего учителя музыки на примерах сочинений современных китайских авторов формирует основу для его дальнейшей профессиональной деятельности, делая акцент на универсальности музыки и культурной открытости.

В образовательных программах музыкальных вузов все еще недостаточно широко представлена проблематика использования произведений современных китайских композиторов. Часто студенты получают приглушенное представление о многообразии музыкальных культур, и китайская сцена кажется им чем-то закрытым, связанным лишь с этническими и фольклорными формами [Фан, 2024]. Между тем исследования показывают, что знакомство с этим пластом мирового музыкального наследия позитивно влияет как на профессиональный, так и на личностный рост учащихся. Внедрение произведений современной китайской академической музыки в учебный процесс может стимулировать у студентов интерес к экспериментам, к поиску новых звучаний и приемов, к выходу за рамки привычных логических построений композиции. Отдельно стоит подчеркнуть воспитательную сторону: вслед за освоением таких произведений приходят умения лучше понимать и другие культуры, формируется толерантность, умение общаться на междисциплинарном и межкультурном уровне [Цуй, 2022]. Важно, чтобы сами преподаватели, ведущие специализированные дисциплины, обладали достаточным знанием вопроса, могли осветить исторические предпосылки появления современной китайской концертной музыки, указать на ключевые имена и произведения, а также прокомментировать специфику музыкального языка каждого автора. Наконец, само столкновение студента с нестандартными подходами к структуре и звукоизвлечению может подтолкнуть его к более глубоким исследованиям, к внутренней мотивации продолжать изучение этой либо смежных культурных сфер. В таком контексте даже элементарные анализы партитур становятся площадкой для формирования навыков

самостоятельной научной работы, которая позволит будущему учителю не бояться вводить новый материал в свою программу и креативно подходить к педагогической деятельности.

Нельзя обойти вниманием и значимость психолого-педагогической подготовки, которая во многом определяет, как именно студент воспримет культурные особенности китайской музыки, и как сумеет донести их до своих будущих учеников. Традиции музыкального наследия Поднебесной требуют осмысленного погружения, ведь параллельно с мелодической и гармонической стороной здесь сочетаются конфуцианские и даосские философские идеи, отражающие своеобразное понимание человека и природы. В особенности это касается тех произведений, где тишина, паузы и резкие динамические контрасты становятся метафорой цикличности развития и естественной изменчивости всего сущего [Янь, 2021]. В будущей профессиональной деятельности учитель может обращаться к этим мотивам, чтобы вдохновлять воспитанников на размышление о единстве внутреннего мира человека и окружающей среды. Методически это означает расширение рамок стандартного урока музыки: становится возможным обсуждение не только вопросов ритма и интонации, но и тем, связанных с философским восприятием искусства, роли тишины и звука, эмоционального резонанса [Ню, 2024]. Такой подход особенно актуален в условиях современной образовательной среды, где все большее значение приобретает индивидуализация обучения и стремление не только дать набор знаний, но и помочь раскрыть личностный потенциал ученика. Рассматривая образцы современной китайской музыки, педагог получает возможность развивать у детей самоконтроль, сосредоточенность, эмоциональную отзывчивость – качества, столь важные не только для искусства, но и для социальной жизни в целом. К тому же слушание и исполнение подобной музыки часто мотивирует учащихся к самостоятельному творчеству, будь то импровизация, сочинение собственных миниатюр или создание оригинальных аранжировок, что значительно оживляет учебный процесс и позволяет увидеть реальные плоды интеграции мировых культур в систему музыкального воспитания.

Весьма плодотворными оказываются и совместные проекты, в рамках которых будущие учителя музыки исследуют современные китайские сочинения, изучая их культурный фон, проводя сопоставительный анализ с западными традициями и экспериментируя с групповой интерпретацией. Анализируя, к примеру, камерные ансамбли с участием китайских народных инструментов, студенты могут открывать новые способы взаимодействия тембров, отличающиеся от привычных западных струнных или духовых форм. На этом этапе происходит активное формирование управленческих и организационных навыков, так как подготовка подобных проектов требует координации участников, распределения ролей, согласования темпов, репетиционного времени и размещения инструментов [Цзинь, 2022]. Безусловно, успешное проведение подобных мероприятий возможно при поддержке административных структур учебного заведения, а также при наличии академических наставников, способных оказать методическую помощь. В результате студенты не только расширяют свой исполнительский и теоретический багаж, но и приобретают опыт работы над интернациональными программами, что в дальнейшем поможет им выступать в роли культурных посредников в своих школах или домах творчества. Такой опыт позволяет решить и важную педагогическую задачу: показать будущим учителям, каким образом интеграция современной китайской музыки способна оживить учебный процесс, повысить интерес учащихся, научить их более тонко чувствовать художественную составляющую. Подобные мероприятия в рамках вуза становятся прообразом будущей систематической работы, позволяя будущему преподавателю затем отбирать в свой репертуар самые яркие, доступные и интересные произведения, которые будут понятны детям разного возраста и уровня подготовки.

Когда же в рамках обучения интеграция современных китайских сочинений становится регулярной практикой, то формируется устойчивая основа для межкультурного диалога, где каждый участник обогащается за счет ознакомления с разнообразием традиций и тенденций глобальной музыкальной сцены [Ян, 2022]. Важно отметить, что такого рода взаимодействие одновременно укрепляет академический интерес к проблеме и дает выход на практико-ориентированные результаты, когда педагоги получают не просто теоретические знания, но и практические умения, подкрепленные личным опытом.

Система музыкального образования должна учитывать, что современные китайские композиторы часто экспериментируют не только с музыкальными инструментами, но и с электроникой, цифровыми технологиями, вариациями звучания, которые в традиционном симфоническом оркестре не всегда присутствуют [Сунь, Шумилова, 2021]. Именно поэтому особенно актуальным становится создание в педагогических вузах таких курсов или модулей, где рассматриваются вопросы саунд-дизайна, компьютерной музыки и возможности синтеза электронных и акустических инструментов. Будущие учителя, знакомясь с подобными явлениями, смогут шире смотреть на музыкальную художественную палитру и предлагать своим будущим воспитанникам нестандартные варианты работы со звуком. Кроме того, для многих юных музыкантов экспериментальное поле современной китайской музыки может оказаться хорошим стимулом, ведь именно тут часто проявляются технологии, доступные в обычном бытовом окружении: использование приложения на смартфонах, подключение виртуальных синтезаторов. Но, чтобы подойти к таким проектам методически грамотно, преподаватель сам должен освоить хотя бы базовые навыки работы с соответствующим программным обеспечением, уметь анализировать партитуры, где электронный и живой звук сочетаются и оформляются в цельное полотно. Именно в этом аспекте особенно ярко могут проявиться междисциплинарные проекты, когда педагоги сотрудничают с компьютерными специалистами, звукоинженерами, видеохудожниками. Для будущих учителей музыки это означает расширение профессиональной автономии и способность чутко реагировать на современные технические и художественные тенденции, чтобы поддерживать интерес учащихся и формировать их опыт в соответствии с требованиями времени. Так образовательный процесс становится живым, динамичным, ориентированным не на механическое воспроизведение заданного репертуара, а на поиск новых форм самовыражения.

Перспективы использования произведений современных китайских композиторов в педагогической практике будущих учителей музыки тесно связаны с общей тенденцией к интернационализации и глобализации образования. Общие гуманитарные ценности, призывающие к культурному диалогу, толерантности, открытости новому, вполне могут быть эффективно транслированы через музыку. Когда речь заходит о китайской композиторской школе, нередко возникает стереотип о некой экзотичности, невозможности адекватного понимания западным слушателем. Однако при соответствующей теоретической и исторической подготовке этот барьер исчезает, уступая место радости открытия и духовному обогащению. Студент, прошедший такую музыкально-педагогическую школу, будет не только преподавать классический европейский репертуар, но и предлагать своим ученикам взглянуть шире, познакомиться с иными взглядами на звук, ритм, мелодико-гармоническую структуру. Такой педагог сможет выступать мостом между различными культурами, объединяя их в единое пространство обучения, где каждый ребенок получит возможность почувствовать себя исследователем, открывающим дальние берега искусства. Понимание тонкостей современной китайской музыки не требует обязательного занятия восточными единоборствами духа: достаточно искреннего интереса, усилий по расширению своего кругозора и готовности

экспериментировать. Сложность может заключаться в том, что подобный репертуар пока не успел в полной мере обрести традицией преподавания и фиксированными методическими рекомендациями, поэтому каждый учитель становится в некотором смысле первым исследователем. Но именно в этом и кроется уникальная возможность выстроить по-настоящему новаторскую методику, которая учитывает особенности контингента учащихся, их интересы и одновременно знакомит их с музыкой будущего, где Восток и Запад все более тесно переплетаются.

Последовательное и целенаправленное включение сочинений китайских композиторов в образовательные программы музыкальных вузов станет серьезным шагом на пути преодоления одностороннего взгляда культурные ценности. Такие произведения дают возможность показать студентам, что музыкальный язык универсален, он способен вбирать в себя разные традиции, переосмысливать их и возвращать в новом свете. Проблемы, которые поднимают современные китайские авторы, часто касаются общечеловеческих вопросов: гармонии с природой, обращения к духовным истокам, поиска новых форм самовыражения. Столкновение с этими идеями учит будущих преподавателей быть чуткими к индивидуальности каждого ученика, распознавать его внутренние запросы, интересы и потенциальные возможности. В отличие от традиционного репертуара, уже во многом исследованного и имеющего сложившуюся исполнительскую традицию, здесь педагог получает простор для импровизационно-исследовательской работы, может придумывать собственную трактовку, пробовать разные способы подачи материала. Все это выводит музыкальное образование на иной уровень, где приоритетом становится не однообразное повторение каноничных образцов, а живое творчество, совместное открытие и взаимное обогащение. Когда студент видит такие примеры во время своего обучения, он в дальнейшем увереннее строит работу со своими классами, включая самые разные произведения, способные развивать у детей способность к образному мышлению, формировать эмоциональную культуру, воспитывать отзывчивость и толерантность к незнакомым музыкальным языкам. Подобная инновационная стратегия внедрения китайских композиторских работ станет примером того, как возможно обновление педагогических технологий путем расширения географии изучаемой музыки и вовлечения студентов в активный диалог с другими культурными сообществами.

Переосмысление роли будущего учителя музыки в современной школе – еще один важный аспект, который встает, когда речь идет об актуальных музыкальных практиках из иных культур. Педагог уже не просто ретранслятор знаний, но и медиатор, способный нивелировать культурные барьеры и способствовать гармоничному восприятию различных пластов мирового искусства. Произведения современных китайских композиторов – отличный инструмент для развития этой медиативной функции, так как в их основе лежит идея синтеза традиций и инноваций, что само по себе отражает состояние глобального общества. Порой именно в звуковой среде, где переплетаются пентатоника и сложнейшие гармонические последовательности, можно схватить ту самую точку пересечения Востока и Запада, понять, что не существует абсолютного разделения между «своим» и «чужим» в музыке. Будущий учитель, осознав этот принцип, сможет переносить его и на социально-воспитательные процессы, помогая детям из разных этнических и культурных групп находить общий язык через искусство. Более того, такой подход будет весьма полезен на занятиях, связанных с формированием и развитием коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта, а также эстетического вкуса. Наполнение образовательного процесса живыми примерами из мировой музыкальной культуры стимулирует творческое мышление и формирует критическую позицию — ведь студенты учатся не просто копировать стандарты, а анализировать и переосмысливать реальность. В

итоге подготовка учителя музыки органично обретает межкультурный и междисциплинарный характер, что крайне важно в условиях современного мира, где границы между нациями становятся все более прозрачными, а глобальные процессы оказывают влияние на все сферы общественной жизни.

Современные китайские композиторы, помимо тщательной работы со звуковой тканью, нередко закладывают в свои произведения глубокий философский подтекст, апеллирующий к историческому наследию страны и ее духовным традициям. Для будущего учителя музыки раскрытие этого подтекста становится задачей одновременно музыкальной и просветительской: важно не просто научиться исполнять партию на высоком уровне, но и понять, какие смыслы несет в себе данная музыка, как она соотносится с культурой древнего Китая и современными реалиями. Такое проникновение вглубь всегда требует серьезного теоретико-аналитического подхода, без которого невозможно построить грамотную методическую стратегию. Многие авторы используют принципы, восходящие к китайской каллиграфии, живописи, поэзии, где каждая деталь способна иметь символическое значение, а музыкальная линия может повторять изгибы линии кисти на рисовой бумаге. Представляя эти особенности студентам, мы расширяем их способность к ассоциативному мышлению, даем им инструмент, который позволит впоследствии выстраивать нестандартные уроки, связывающие музыку с изобразительным искусством, литературой и мировыми философскими традициями. Так формируется комплексное видение искусства, где звук понятийно и эмоционально переплетается с визуальной и вербальной составляющими. Для будущей преподавательской деятельности такой подход не только делает уроки ярче и богаче, но и приводит к лучшему пониманию того, что дети могут эмоционально откликнуться на глубинные символы. Духовная и художественная целостность композиции открывается перед учащимися благодаря тонкому руководству учителя, который, в свою очередь, сам смог распознать эти нити, ведущие к бесконечному миру культурной коммуникации.

Заключение

С учетом всего сказанного становится ясно, что в процессе подготовки будущих учителей музыки целесообразно расширять учебный репертуар за счет произведений современных китайских композиторов. Это позволяет не только познакомиться с уникальным пластом мировой музыкальной культуры, но и решать целый спектр задач – от развития исполнительского мастерства до формирования межкультурной компетентности, способствующей взаимопониманию между народами. Будущие педагоги, которые на собственном опыте сталкиваются с китайской музыкальной философией, учатся выходить за рамки привычного, пробовать новые формы работы, адаптироваться к меняющимся условиям и потребностям аудитории. В условиях ускоренной глобализации музыке отводится роль культурной медиаторской площадки, на которой границы условны, а диалог – неизбежен. Поэтому включение в образовательные программы даже нескольких китайских произведений может стать отправной точкой для дальнейших открытий, поощряя студентов к исследованию смежных областей – истории искусств, социологии культуры, философии Востока. Именно эта многогранность, в конечном счете, формирует личность педагога, готового работать с новыми поколениями в динамичном и многообразном мире. И если современная китайская музыка, как часть учебного плана, сможет запустить столь важные процессы, значит, ее присутствие в аудиториях оправдано не только художественным, но и педагогическим смыслом, вдохнув в класс вибрации гармонии и общности всего человечества.

Библиография

1. Ван Ин. Претворение национальных традиций в фортепианной музыке китайских композиторов XX–XXI веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 24 с.
2. Левина И.Р., Баязитов А.Р. Музыкально-творческое развитие будущих учителей музыки в процессе обучения композиции // Образование в условиях социальных изменений: сб. науч. ст. 2017. С. 71-73.
3. Лю М. Педагогические условия освоения студентами КНР творчества русских композиторов в контексте профессиональной музыкально-исторической подготовки педагога-музыканта: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М.: МПГУ, 2017. 24 с.
4. Мяо Ц., Давыдова С.А. Роль национального репертуара в обучении китайских студентов-пианистов // Научное мнение. 2024. № 1-2. С. 202-206.
5. Ню Б. Технологии организации работы китайских обучающихся с русскоязычной учебной литературой в процессе освоения фортепианной миниатюры в творчестве С.М. Слонимского // Научный аспект. 2024. Т. 33. № 1. С. 4224-4227.
6. Сунь Б., Шумилова Е.Н. Произведения современных китайских композиторов в фортепианном классе детских музыкальных школ Китая // Педагогика и искусство в современной культуре: науч. и науч.-метод. ст. СПб., 2021. С. 140-143.
7. У С. Облик китайского композитора в современном мире // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сб. науч. тр. СПб, 2023. С. 184-190.
8. Фан Ю. Научно-педагогические воззрения китайских композиторов XX века на становление музыкального искусства в Китае // International Journal of Professional Science. 2024. № 7-1. С. 6-11.
9. Хуан Д. Об актуальных аспектах применения произведений современных китайских композиторов в музыкально-педагогическом процессе // Педагогика и искусство в современной культуре: науч. и науч.-метод. ст. СПб, 2024. С. 125-132.
10. Хуан Д. Творчество китайских композиторов в учебном процессе музыкально-педагогического вуза // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сб. науч. тр. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 311-314.
11. Цзинь С. Театрализация инструментальной музыки китайских композиторов: педагогические перспективы и возможности // Современный учитель – взгляд в будущее: сб. науч. ст. Екатеринбург, 2022. С. 237-240.
12. Цуй С. Об особенностях музыкального мышления и отношения к музыкальному творчеству китайских студентов, обучающихся навыкам композиции в классе фортепиано // Искусство. Педагогика. Культура: науч. и науч.-метод. ст. СПб, 2022. С. 140-150.
13. Чернявская И.Ф. Музыкально-педагогические аспекты изучения фортепианных произведений русских композиторов иностранными (китайскими) студентами // Музыкальная культура и образование: Инновационные пути развития: материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. Ярославль, 2023. С. 204-209.
14. Ян П. Педагогические условия изучения фортепианных произведений китайских композиторов // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сб. науч. тр. СПб, 2022. С. 293-296.
15. Янь С. Произведения китайских композиторов в истории музыкальной культуры // Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство: сб. ст. 2021. С. 268-270.

The utilization of works by contemporary Chinese composers in the process of preparing future music teachers

Xu Yunye

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 2399388437@qq.com

Abstract

The purpose of this article is to explore the possibilities of using works by contemporary Chinese composers in the preparation process of future music teachers. The article substantiates the relevance

of integrating national cultural traditions into pedagogical practice, emphasizing the insufficient attention paid to foreign contemporary trends in music education. The authors note that studying the works of Chinese composers contributes to broadening cultural horizons, developing intercultural competence, and employing an effective practice of teaching music in the context of globalization. The research methodology is based on a comprehensive approach that includes the analysis of pedagogical programs, interviews with teachers and students, as well as a comparative analysis of the content of educational materials before and after the introduction of experimental modules focused on the creativity of Chinese composers. The applied qualitative research methods have revealed the impact of international musical traditions on the formation of the professional competencies of future music teachers. Additionally, an analysis was conducted on students' audience reactions to concert-educational events where works by contemporary Chinese authors were performed. The research results demonstrate that integrating the works of contemporary Chinese composers into the educational process contributes to the development of analytical thinking, increases students' motivation in studying musical theory and practice, and stimulates the creative spirit in future educators. The experimental data indicate an enhancement in the level of intercultural communication and an enrichment of the teachers' methodological toolkit, allowing for the creation of more flexible and adaptive educational programs. A positive dynamic was observed in mastering new musical styles and approaches to interpreting works, which contributes to the formation of students' individual pedagogical identity. The author analyzes the prospects for further integrating foreign musical experience into domestic educational standards, emphasizing the need for constant updating of music teaching methodologies. The article offers recommendations for the development of specialized courses aimed at studying contemporary Chinese musical creativity and highlights the importance of interdisciplinary cooperation between musicologists, educators, and composers to achieve the set educational goals.

For citation

Xu Yunye (2025) Ispol'zovanie proizvedenii sovremennykh kitaiskikh kompozitorov v protsesse podgotovki budushchikh uchitelei muzyki [The utilization of works by contemporary Chinese composers in the process of preparing future music teachers]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (4A), pp. 195-205.

Keywords

Work, composer, preparation, teacher, tradition.

References

1. Cherniavskaia I.F. (2023) Muzykal'no-pedagogicheskie aspekty izucheniia fortepiannykh proizvedenii russkikh kompozitorov inostrannymi (kitaiskimi) studentami [Musical and Pedagogical Aspects of Studying Piano Works of Russian Composers by Foreign (Chinese) Students]. *Muzykal'naia kul'tura i obrazovanie: Innovatsionnye puti razvitiia: materialy VIII mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* [Musical Culture and Education: Innovative Ways of Development: Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference]. Iaroslavl', pp. 204-209.
2. Fan Ju. (2024) Nauchno-pedagogicheskie vozzreniia kitaiskikh kompozitorov KhKh veka na stanovlenie muzykal'nogo iskusstva v Kitae [Scientific and Pedagogical Views of 20th-Century Chinese Composers on the Formation of Musical Art in China]. *International Journal of Professional Science*, 7-1, pp. 6-11.
3. Ian P. (2022) Pedagogicheskie usloviia izucheniia fortepiannykh proizvedenii kitaiskikh kompozitorov [Pedagogical Conditions for Studying Piano Works by Chinese Composers]. *Muzykal'naia kul'tura glazami molodykh uchenykh: sb. nauch. tr.* [Musical Culture Through the Eyes of Young Scientists: Collection of Scientific Works]. St. Petersburg, pp. 293-296.
4. Ian' S. (2021) Proizvedeniia kitaiskikh kompozitorov v istorii muzykal'noi kul'tury [Works of Chinese Composers in the

- History of Musical Culture]. *Muzykovedenie v KhKhI veke: teoriia, istoriia, ispolnitel'stvo: sb. st.* [Musicology in the 21st Century: Theory, History, Performance: Collection of Articles], pp. 268-270.
5. Khuan D. (2021) *Tvorchestvo kitaiskikh kompozitorov v uchebnom protsesse muzykal'no-pedagogicheskogo vuza* [The Work of Chinese Composers in the Educational Process of a Music Pedagogical University] // *Muzykal'naia kul'tura glazami molodykh uchenykh: sb. nauch. tr.* [Musical Culture Through the Eyes of Young Scientists: Collection of Scientific Works]. St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University, pp. 311-314.
 6. Khuan D. (2024) *Ob aktual'nykh aspektakh primeneniia proizvedenii sovremennykh kitaiskikh kompozitorov v muzykal'no-pedagogicheskoi protsesse* [On Relevant Aspects of Using Works by Contemporary Chinese Composers in the Music Pedagogical Process]. *Pedagogika i iskusstvo v sovremennoi kul'ture: nauch. i nauch.-metod. st.* [Pedagogy and Art in Contemporary Culture: Scientific and Scientific-Methodological Articles]. St. Petersburg, pp. 125-132.
 7. Levina I.R., Baiazitov A.R. (2017) *Muzykal'no-tvorcheskoe razvitie budushchikh uchitelei muzyki v protsesse obucheniia kompozitsii* [Musical and Creative Development of Future Music Teachers in the Process of Learning Composition]. *Obrazovanie v usloviakh sotsial'nykh izmenenii: sb. nauch. st.* [Education in Conditions of Social Change: Collection of Scientific Articles]. pp. 71-73.
 8. Liu M. (2017) *Pedagogicheskie usloviia osvoeniia studentami KNR tvorchestva russkikh kompozitorov v kontekste professional'noi muzykal'no-istoricheskoi podgotovki pedagoga-muzykanta. Doct. Diss. Abstract* [Pedagogical Conditions for Mastering the Works of Russian Composers by PRC Students in the Context of Professional Music-Historical Training of a Music Teacher. Doct. Diss. Abstract]. Moscow: MPGU [Moscow Pedagogical State University].
 9. Miao Ts., Davydova S.A. (2024) *Rol' natsional'nogo repertuara v obuchenii kitaiskikh studentov-pianistov* [The Role of the National Repertoire in Teaching Chinese Piano Students]. *Nauchnoe mnenie* [Scientific Opinion], 1-2, pp. 202-206.
 10. Niu B. (2024) *Tekhnologii organizatsii raboty kitaiskikh obuchaiushchikhsia s russkoiazychnoi uchebnoi literaturoi v protsesse osvoeniia fortepiannoi miniatiury v tvorchestve S.M. Slonimskogo* [Technologies for Organizing the Work of Chinese Students with Russian-Language Educational Literature in the Process of Mastering Piano Miniatures in the Works of S.M. Slonimsky]. *Nauchnyi aspekt* [Scientific Aspect], 33 (1), pp. 4224-4227.
 11. Sun' B., Shumilova E.N. (2021) *Proizvedeniia sovremennykh kitaiskikh kompozitorov v fortepiannom klasse detskikh muzykal'nykh shkol Kitaia* [Works of Contemporary Chinese Composers in the Piano Class of Chinese Children's Music Schools]. *Pedagogika i iskusstvo v sovremennoi kul'ture: nauch. i nauch.-metod. st.* [Pedagogy and Art in Contemporary Culture: Scientific and Scientific-Methodological Articles]. St. Petersburg, pp. 140-143.
 12. Tszin' S. (2022) *Teatralizatsiia instrumental'noi muzyki kitaiskikh kompozitorov: pedagogicheskie perspektivy i vozmozhnosti* [Theatricalization of Instrumental Music by Chinese Composers: Pedagogical Perspectives and Possibilities]. *Sovremennyi uchitel' – vzgliad v budushchee: sb. nauch. st.* [Modern Teacher - A Look into the Future: Collection of Scientific Articles]. Ekaterinburg, pp. 237-240.
 13. Tszui S. (2022) *Ob osobennostiakh muzykal'nogo myshleniia i otnosheniia k muzykal'nomu tvorchestvu kitaiskikh studentov, obuchaiushchikhsia navykam kompozitsii v klasse fortepiano* [On the Features of Musical Thinking and Attitude to Musical Creativity of Chinese Students Learning Composition Skills in the Piano Class]. *Iskusstvo. Pedagogika. Kul'tura: nauch. i nauch.-metod. st.* [Art. Pedagogy. Culture: Scientific and Scientific-Methodological Articles]. St. Petersburg, pp. 140-150.
 14. U S. (2023) *Oblik kitaiskogo kompozitora v sovremennom mire* [The Image of the Chinese Composer in the Modern World]. *Muzykal'naia kul'tura glazami molodykh uchenykh: sb. nauch. tr.* [Musical Culture Through the Eyes of Young Scientists: Collection of Scientific Works]. St. Petersburg, pp. 184-190.
 15. Van In. (2009) *Pretvorenie natsional'nykh traditsii v fortepiannoi muzyke kitaiskikh kompozitorov XX–XXI vekov: Dokt. Diss. Abstract* [Implementation of National Traditions in the Piano Music of Chinese Composers of the 20th–21st Centuries. Doct. Diss. Abstract]. St. Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena [Herzen State Pedagogical University]. 24 p.