

Научное мнение. 2025. № 9. С. 138–144.

Nauchnoe mnenie. 2025. № 9. P. 138–144.

Научная статья

УДК 372.878:784

DOI: https://doi.org/10.25807/22224378_2025_9_138

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА В ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Хуан Кун

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

981039373@qq.com

Аннотация. Статья посвящена анализу роли и значения популярной музыки в певческой культуре Китая с позиций историко-теоретического аспекта. Популярная культура Китая — явление сравнительно молодое, появилось и развивается меньше полувека. Китайская поп-культура распространилась далеко за пределы континентального Китая. Это многоязычная, относительно хорошо интегрированная культурная экономика, которая функционирует в соответствии с китайскими народными традициями. История эстрадной музыки в Китае насчитывает более 30 лет. Так называемую популярную музыку можно разделить на поп-музыку, блюз, джазовую музыку, рок, авангардные направления и разножанровые распространенные мелодии, адаптированные для исполнения различными составами оркестров и ансамблей. Китай не стал полностью копировать модель развития зарубежной популярной музыки, но решил объединить западную популярную музыкальную культуру с собственной музыкальной культурой, стараясь придерживаться разумного баланса в соотношении данных культур. Цель исследования — выявить педагогический потенциал популярной музыки в певческой культуре Китая.

Ключевые слова: популярная музыка, популярная песня, популярная культура, певческая культура, эстрадная музыка, педагогический потенциал, педагогический ресурс

Original article

POPULAR MUSIC IN CHINA'S SINGING CULTURE: HISTORICAL, THEORETICAL, AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Huang Kun

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

981039373@qq.com

Abstract. The article analyses the role and significance of popular music in China's singing culture from the standpoint of historical and theoretical aspects. China's popular culture is a relatively young phenomenon, having emerged and developed in less than half a century. Chinese pop culture has spread far beyond mainland China. It is a multilingual, relatively well-integrated cultural economy that functions in accordance with Chinese folk traditions. The history of pop music in China spans more than 30 years. The so-called popular music can be divided into pop music, blues, jazz music, rock, avant-garde trends and multi-genre popular

melodies adapted for performance by various orchestras and ensembles. China did not completely copy the model of development of foreign popular music, but decided to combine Western popular music culture with its own musical culture, trying to maintain a reasonable balance in the ratio of these cultures. The aim of this study is to identify the pedagogical potential of popular music in Chinese singing culture.

Keywords: popular music, popular song, popular culture, singing culture, pop music, pedagogical potential, pedagogical resource

Китайская популярная музыка — это не-вероятно богатый и динамичный педагогический ресурс. Она позволяет выйти за рамки сухих учебников и познакомить обучающихся с живым языком и культурой современного Китая. Грамотно интегрированная в учебный процесс, она может значительно повысить мотивацию, улучшить языковые навыки и дать глубокое понимание китайского общества и его трансформации.

Вслед за развитием китайской экономики и культуры, с ее важной составляющей — музыкальной культурой, Китай все больше и больше открывается миру. В китайских народных песнях — символе китайской культуры, как и в самом Китае, постепенно появляется много инноваций. Уже в начале периода политики реформ и открытости западные музыкальные произведения наводнили Китай, и часть свободомыслящих музыкантов начали перенимать и применять западные современные методы композиции для создания китайских музыкальных произведений.

Общепринятое определение популярной культуры относится к «массовым развлечениям — телевидению, кино и поп-музыке». Популярная культура — это, прежде всего, культурная индустрия. Таким образом, центральными характеристиками популярной культуры являются коммерциализация и ориентация на массовые развлечения.

В Европе и США эстрадная музыка достигла высокой стадии развития. В Китай данный жанр пришел относительно недавно. На формирование китайской популярной музыки значительно повлияла популярная музыка западных стран. Развитие эстрадной музыки в Китае можно разделить на три ключевых этапа. На китайскую поп-музыку впервые оказал влияние Бак Клейтон, ко-

торому приписывают распространение американского джаза в Китай. Его музыка приобрела популярность вочных клубах и танцевальных залах крупных городов в 1920-х гг. Влияние западной музыки дало музыкантам больше возможностей для выражения своих чувств и идей во многих новых и разных стилях [1].

Этап первый. Этап имитации и улучшения. До реформы открытия середины 1970-х гг. в Китае пели в основном «красные» (т. е. революционные или коммунистические) песни. Они имели сильную идеологическую направленность, но не выполняли развлекательную функцию, свойственную различным жанрам популярной музыки.

Большинство самых ранних популярных музыкальных произведений в Китае пришли из Гонконга или Тайваня. После реформы и открытия в XX в., с возвращением Гонконга и Тайваня в состав Китайской Народной Республики, популярная музыка этих двух регионов оказала очень сильное влияние на музыкальные вкусы населения Китая.

В ту эпоху песни в исполнении известной тайваньской певицы Терезы Тенг быстро распространились среди китайской молодежи. Почти каждый китаец может напеть несколько песен Терезы Тенг. Ее песни по-прежнему очень популярны в Китайской Народной Республике. На этом этапе в Китае также стали популярными некоторые кантонские песни, которые также оказали большее влияние на культуру страны.

Популярная музыка в данный период характеризуется достаточно простой мелодией и сильным вокальным исполнением. Музыкальная гармония в то время была подвержена значительному влиянию западной культуры, но с точки зрения мелодики песни тех

лет были созвучны с модальностью китайской песни.

Тайваньская культура тех лет очень сильно отличается от культуры материковой части Китая. Жизненные привычки и психология простых тайваньцев были достаточно далеки от принятых в то время в материковой части Китая: тайваньцы в большей степени были ориентированы на культурные ценности Запада, в особенности, на США [2].

В середине 1970-х гг. Культурная революция в материковом Китае закончилась, и начались реформы открытия Китая миру под руководством Дэн Сяопина. Экономика страны начала стремительно развиваться, а информации о внешнем мире у китайцев стало все больше. На этом фоне песни Терезы Тенг оказались как нельзя кстати. Мягкое, мелодичное и нежное пение Терезы Тенг сильно контрастировало с так называемыми «красными» песнями, популярными в период Культурной революции [3].

Пение Терезы Тенг дарило людям надежду на изменения к лучшему в стране в самых различных сферах. Музыка Гонконга и Тайваня, представленная Терезой Тенг, оказала широкое и далеко идущее влияние на популярную музыку в материковом Китае. В этот период музыка в материковом Китае в основном имитировала музыку Гонконга, Тайваня, Японии, Европы и Америки.

Китаю требовалось сформировать собственный национальный стиль в популярной музыке.

Этап второй. Формирование китайского национального стиля. С непрерывным развитием китайской популярной музыки, в 1980-х гг. начал формироваться собственный музыкальный стиль материковой части Китая. В этот период большая часть популярной музыки в Китае развивалась из национальных мелодий. Активно заимствовались интонации китайской народной песни. Изменился также и стиль музыкального сопровождения китайских песен. В аранжировке, в дополнение к западным музыкальным инструментам, были также включены различные национальные китайские инструменты, благодаря чему стиль музы-

ки постепенно стал более сложным и разнообразным [4].

В те годы возник новый стиль в китайской популярной музыке под названием «Северо-Западный стиль». Этот стиль является результатом сочетания рока и народной музыки севера Китая. «Северо-Западный стиль» — музыкальный стиль в северо-западном Китае, сконцентрированный в провинциях Шаньси, Шэньси и некоторых других. Манера исполнения песен в этом музыкальном стиле является грубой и жесткой. Данный стиль в 1980-х гг. был чрезвычайно важным культурным явлением в истории развития популярной китайской музыки, а также точкой отсчета истории национального стиля в китайской популярной музыке. Общей характеристикой всех песен в этом стиле является то, что большинство из них основаны на народной музыке севера Китая.

В Северо-Западном стиле представлены следующие работы: «Синь Тянь Ю», «Мой родной город, который я люблю», «Солнце выходит», «Желание», «Хуан Жу Гао По», «Солнце в моем сердце», «Молодость устремляется», «Песня сестры» и многие другие.

К 1989 г., по разным причинам «Северо-Западный стиль» постепенно приходит в упадок, однако этот стиль заложил твердую основу для дальнейшего развития китайской популярной музыки [5].

Этап третий. Этап диверсификации китайской популярной музыки. С начала 1990-х популярная музыка в Китае постепенно уменьшила свою зависимость от зарубежной музыки и сформировала музыкальный стиль, принадлежащий только материковому Китаю. В конце 1990-х в стране появлялись различные музыкальные стили, что сделало развитие популярной музыки в Китае в то время более быстрым.

Очень важную роль в китайской музыке тех лет сыграл рэпер Джей Чоу. Он был первым, кто принес в Китай негритянский рэп и адаптировал его под реалии китайской культуры.

Можно сказать, что на популярные песни этого периода оказали влияние многие зару-

безные музыкальные модели, такие как, к примеру, блюз, джаз, рэп и т. д. Китайские музыканты добавили в данные композиции своеобразный китайский колорит. Ритмическая мелодия и запоминающаяся лирика также являются одной из характеристик этого периода музыки. Можно сказать, что этот период времени является этапом, на котором популярная музыка Китая расцветает и сотни различных направлений появляются на музыкальном небосклоне страны [6].

В 1990-х гг. наиболее важным изменением в массовой культуре материковой части Китая стало существенное развитие индустрии развлечений. Как правило, это проявляется в быстром развитии караоке-индустрии на материке. KTV — это караоке-клуб, где можно отдохнуть, потанцевать и спеть песню в караоке. В караоке-клубах стали проводится вечеринки и различные мероприятия.

Технологии также не стояли на месте. В конце 1990-х гг. появление и широкое распространение компакт-дисков не только постепенно положило конец эпохе магнитных лент, но и сделало популярную китайскую музыку более удобной для ее распространения [7].

Тайваньская музыка в 1990-е гг. продолжает быть популярной. Многие известные китайские исполнители поп-музыки и композиторы происходят родом из Тайваня. Разнообразная музыкальная среда Тайваня также привлекает музыкантов из Европы, США, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга и материкового Китая.

В 1990-х гг. Гонконг также был центром китайской поп-музыки. Гонконгские певцы (такие как, к примеру, Еу Сы Тьен или Тьен Ван) достигли впечатляющих результатов в области китайской поп-музыки.

В 1997 гг. премия «Золотая песня», самая важная музыкальная награда на Тайване, сняла ограничение, согласно которому все номинанты на премию обязательно должны быть тайваньцами. Данное ограничение было снято, чтобы дать шанс гонконгскому исполнителю Чжан Сюю.

В начале 1990-х гг. песни Гонконга и Тайваня были все более и более популярны на

материке. Эти музыкальные композиции Гонконга и Тайваня быстро привлекли широкую аудиторию молодого поколения. Это создает серьезную проблему для континентальной поп-музыки, которая сталкивается с серьезной конкуренцией. Материковые китайцы начинают активно изучать секрет успеха гонконгских и тайваньских исполнителей, от музыкального стиля до маркетинга. После 1993 г. поп-музыка по всему Китаю, особенно на материке, снова вступила в период бурного развития [8].

В настоящее время популярная музыкальная культура Китая развивается в разнообразных направлениях. Западные музыкальные влияния активно сочетаются с китайскими древними традициями. Китайская популярная музыка уже не хочет ограничиваться лишь рамками одной страны. Недолг тот день, когда китайские музыкальные произведения станут популярны во всем мире.

Сегодня часто китайские музыканты-иммигранты сотрудничают с местными и не-китайскими артистами, создавая музыку, которая объединяет разнообразные жанры и стили. Поскольку современные музыкальные жанры становятся популярными благодаря спектаклям, фильмам и другим современным площадкам. Современная китайская инструментальная музыка представляет собой уникальный, но не изолированный дискурс китайского «я».

С точки зрения музыки и написания песен китайская поп-музыка обычно описывается как довольно простая. Структурно китайские песни содержат базовую аранжировку куплет-припев (иногда бридж). Расширенные вступления, концовки или 5-минутные гитарные соло — редкость. Стилистически это в основном баллады с некоторыми вариациями в темпе и аранжировках, чтобы музыка оставалась более современной.

В последнее время наблюдается некоторое влияние R&B со стороны Тайваня и Кореи, но помимо этого, песни основаны на простых аранжировках с умеренной скоростью с очень небольшим рэпом, тяжелыми ударными или искаженными гитарными рифами. Гармонично китайская музыка в основном

состоит из простых основных аккордов, мажорных и минорных. Артисты редко вносят ключевые изменения в песню, так как это может звучать странно для исполнителя и / или слушателя [9].

Китайская поп-музыка обычно гармонично проста, потому что обычно в первую очередь делается акцент на мелодии. В отличие от классической музыки на Западе, которая имеет традицию теоретического и практического применения гармонии, китайская музыка фокусируется на изобретательности и выражении одной мелодии, поскольку инструменты и микширование поддерживают вокальную мелодию. Это также позволило караоке (обычно называемому KTV в Китае) стать популярным, поскольку музыку, ориентированную на мелодию, легче разучивать и петь большинству людей.

В то время как сегодня в Азии существует процветающий рынок С-поп, хип-хоп (и рок) значительно менее популярны, и на самом деле хип-хоп музыка в материковом Китае создавалась в основном в андеграунде, пока десять лет назад не приобрела небольшую популярность, принятие (особенно с молодым китайским поколением). Из-за присущего хип-хопу бунтарского характера и контркультурной лирики этому жанру потребовалось много времени, чтобы стать общепринятой формой музыки по сравнению с хип-хопом на Западе. До сих пор лирика и сценические выходки подвергаются тщательному контролю, и артисты, как правило, приходят к тому, чтобы узнать, какие контркультурные линии они могут продвигать, а какие заставят их серьезно поссориться с правительственными цензорами (или властями в целом). Навигация по этим линиям была сложной [10].

Часто китайский хип-хоп включает в себя ремиксы популярных западных поп-песен с более резким хип-хоп битом, изменение большей части текстов на мандаринский (или кантонский), тем самым давая китайским фанатам новое звучание, но при этом не рискуя использовать оскорбительные тексты. Китайский хип-хоп исполнитель по имени «Молодой Джек» сделал именно это с песней Селин Дион «My heart will go on». Однако из китай-

ского хип-хопа выходит не только западные ремиксы — большинство артистов действительно пишут уникальные стихи, накладываемые на уникальные биты, — но тематика этих песен все равно будет разительно отличаться от западного хип-хопа.

Как и в случае с хип-хопом, западная рок-н-рольная музыка содержит в себе врожденное контркультурное послание в большинстве песен наряду с очень контркультурным имиджем (подумайте о «сексе, наркотиках и рок-н-ролле», сумасшедших вечеринках, и мужчины с длинными волосами). Это образы, которые не попустительствуют китайскому правительству, и поэтому, хотя китайский рок может избегать этих сообщений в текстах песен, сама природа звука часто вызывает в воображении эту мятежную природу и поэтому не является широко принятой в китайском обществе. Тем не менее в китайском обществе есть фанаты такой музыки, в основном среди молодого поколения, которые жаждут ощущения, которое рок дает слушателям, и, таким образом, за последние 15 лет в стране появилось растущее число поклонников рок-музыкантов. Кто-то скажет, что основа рок-сцены материкового Китая находится в Шанхае и Пекине, но в Ухане, Сычуани, Гуандуне и Шэньси (среди многих других областей) есть сегменты, из которых родились влиятельные китайские рок-группы / певцы, не говоря уже о гораздо более процветающей рок-сцене в Гонконге и на Тайване.

Поп-музыка — источник самой актуальной и живой лексики, сленга и неологизмов, которых часто нет в учебниках. Они полны идиом, поэтических метафор и культурных отсылок, которые обогащают речь. Тексты песен демонстрируют грамматические конструкции в естественном контексте. Изучение любимой песни — мощный стимул. Обучающиеся с большим энтузиазмом запоминают слова и фразы, если это связано с их музыкальными предпочтениями.

Поп-музыка — это зеркало общества, его ценностей, тревог и надежд. Такие исполнители, как Джей Чоу (周杰伦) в раннем творчестве ("东风破", "发如雪"), Хэнри Ли (刘宪华), группа SING и многие другие, активно

интегрируют в свою музыку традиционные инструменты (гуцинь, эрху), поэзию, мифологические и исторические сюжеты. Это мост между древностью и современностью. Яркий пример — феноменальный успех группы Namei (凤凰传奇) с их новой интерпретацией народных мотивов и эпическим звучанием. Музыка на кантонском (Южный Китай, Гонконг) или других диалектах помогает понять культурное разнообразие Китая.

Песни часто затрагивают темы семьи, любви, дружбы, карьеры, одиночества в большом городе, давления общества (как в песнях Мао Буи (毛不易) или Хуа Чэньюя (华晨宇)). Это позволяет понять, о чём думает и что переживает современная китайская молодежь.

Тексты песен можно анализировать на предмет заложенных в них ценностных установок. Музыка позволяет сопереживать эмоциям другого человека, выраженным на иностранном языке, что способствует межкультурному пониманию.

Песни в стиле *guofeng* — прямой повод поговорить о династии Тан, Сун, о конкретных исторических личностях или событиях. Многие тексты — это современная поэзия. Их можно сравнивать с классическими образцами, анализировать метафоры и символы. Анализ феномена поп-идолов, фанатской культуры, влияния государственного регулирования на контент (например, соотнесение текстов песен с историческими событиями) имеет прямую связь с обществознанием.

Популярная музыка — неотъемлемая часть жизни многих современных людей, особенно молодежи. Общее национальное развитие музыкальной индустрии Китая было невелико в последние годы, и он представил комплексные характеристики. Индустрия в

целом стагнирует. Рекордные продажи, качество продукции и выступления артистов значительно снизился. В то же время, как беспроводная музыка, цифровая музыка и шоу талантов стали новыми горячими точками, рынок перформанса стал более активным, и вся отрасль продемонстрировала тенденцию к улучшению. Есть даже точки зрения, что производительность и периферийные продукты будут следующей опорой в музыкальной индустрии и заменить традиционную звукозапись промышленность.

Анализ в целях выявления педагогического потенциала китайской популярной музыки позволил обнаружить как значительные возможности, так и определенные вызовы для ее интеграции в образовательный процесс. Китайская популярная музыка обладает значительным и многогранным педагогическим потенциалом, прежде всего как эффективный инструмент для преподавания современного языка и культуры. Она мотивирует обучающихся вокалом, предоставляет аутентичный контент и служит мостом для понимания современного китайского общества. Однако ее успешная интеграция в образовательный процесс требует от педагога тщательного отбора материала, соответствующего возрастной группе и учебным целям, критического подхода к анализу содержания, его культурного и идеологического контекста, создания вспомогательных материалов (глоссарии, пояснения к культурным отсылкам, задания), которые помогут студентам преодолеть языковые и культурные барьеры. Таким образом, популярная музыка Китая не должна заменять традиционные учебные материалы, но может и должна стать их ценным и современным дополнением, значительно обогащающим образовательный опыт.

Список источников

1. Цзя Сюйдун. Культурная политика и индустрия Китая в контексте глобализации // Век глобализации. № 2. 2018. С. 101–114.
2. Шахаб К. С. Современная китайская поп-музыка как средство популяризации китайской культуры // Скориновские чтения 2019: современные тенденции развития издательского дела: материалы IV Международного форума, Минск, 24-25 сентября 2019 г. Минск: БГТУ, 2019. С. 288–291.

3. *Ma Юйцин*. Современные тенденции развития вокального искусства в Китае // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12. № 2 А. С. 292–296.
4. *楊曉暉*. 論中國民間音樂與流行音樂的關係 (Ян Сяохуэй. О связи между китайской народной музыкой и поп-музыкой) // Music Creation. 2011年4期, 112–114頁.
5. *曹璞*. 1970年代末期以來的中國文化體制改革 (Цао Пу. Реформа системы китайской культуры с конца 70-х гг. XX века) //中國近代史研究. 2007.第5期. 47–61頁.
6. *Линь Чжесфу*. Популярная музыка Китая в контексте социокультурных процессов современности // Культурная жизнь Юга России. 2022. № 2 (85). С. 35–43.
7. *李賀、張曉明*. 近十年中國當代文化政治 (Ли Хэ, Джсан Сяомин. Политика современной китайской культуры за последние 10 лет) // 中國社會科學院院刊。2008年5月8日第3期, 120–123頁.
8. *餘靜波*. 中國流行音樂簡史 (Юй Цзинбо. Краткая история китайской популярной музыки) //上海音樂出版社, 2015年, 第6–7頁.
9. *李嘉欣*. 中國流行音樂的發展 (Ли Цзясинь. Развитие китайской попмузыки) // Northern Music. 2019. 39第. 9–10頁.
10. *Xao Ю*. Китайский национальный вокал как метод развития современного певческого искусства // Научное мнение. 2020. № 12. С. 159–164.

Статья поступила в редакцию 28.07.2025; одобрена после рецензирования 29.08.2025; принята к публикации 12.09.2025.

The article was submitted 28.07.2025; approved after reviewing 29.08.2025; accepted for publication 12.09.2025.

Информация об авторе:

Хуан Кун — аспирант кафедры музыкального воспитания и образования.

Information about the Author:

Huang Kun — postgraduate student at the Department of Music Education and Pedagogy.