

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>
2025, № 9 / 2025, Iss. 9 <https://mhs-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
УДК 372.87, 784.3

Педагогические условия освоения вокальных циклов европейских композиторов в курсе истории зарубежной музыки студентами из Китайской Народной Республики

¹ Оуян Гаосян,

¹ Московский педагогический государственный университет

Аннотация: студенты-музыканты из КНР, получая профессиональную подготовку в российских вузах, в том или ином объеме осваивают произведения западных композиторов в курсах теоретических (история русской и зарубежной музыки, анализ музыкальных произведений) и практических (фортепиано, хоровое пение, камерный ансамбль и другие) дисциплин. При этом китайские обучающиеся сталкиваются с проблемами как понимания образно-смыслового и эмоционального содержания вокальных циклов европейских композиторов, так и стиля их исполнения, обусловленными комплексом причин от недостаточно высокого уровня владения русским и европейскими языками до национально-культурных, жанрово-стилевых, мелодико-ритмических и иных различий между китайской музыкой и изучаемой студентами западноевропейской. Решению проблемы способствуют специальные педагогические условия, включая: изучение программ циклов, исторического и культурного контекста, теоретических основ европейской музыки, проведение целостного анализа произведений, в том числе сравнительного, применение стилистического подхода, полихудожественного метода, принципа ассоциативности в развитии эмоционально-образного мышления и визуализации для интенсификации слухового восприятия музыки.

Ключевые слова: вокальный цикл, западноевропейские композиторы, Шуберт, Малер, Глинка, история зарубежной музыки, педагогические условия, студенты из КНР

Для цитирования: Оуян Гаосян Педагогические условия освоения вокальных циклов европейских композиторов в курсе истории зарубежной музыки студентами из Китайской Народной Республики // Modern Humanities Success. 2025. № 9. С. 129 – 134.

Поступила в редакцию: 5 мая 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 8 июля 2025 г.; Принята к публикации: 2 сентября 2025 г.

Pedagogical conditions for mastering the vocal cycles of European composers in the course of the history of foreign music by students from the People's Republic of China

¹ Ouyang Gaoxiang,

¹ Moscow Pedagogical State University

Abstract: students-musicians from the PRC, receiving professional training in Russian universities, to one extent or another master the works of Western composers in courses of theoretical (history of Russian and foreign music, analysis of musical works) and practical (piano, choral singing, chamber ensemble and others) disciplines. At the same time, Chinese students are faced with problems of both understanding the imaginative, semantic, and emotional content of the vocal cycles of European composers, and the style of their performance, due to a complex of reasons from an insufficiently high level of proficiency in Russian and European languages to national-cultural, genre-style, melodic-rhythmic and other differences between Chinese music and studied by students of Western European. Special pedagogical conditions contribute to solving the problem, including: studying cycle programs, historical and cultural context, theoretical foundations of European music, conducting a complete analysis of works, including comparative ones, applying a style approach, a multi-artistic method, the principle of associativity in the development of emotional-imaginative thinking and visualization to intensify auditory perception of music.

Keywords: vocal cycle, Western European composers, Schubert, Mahler, Glinka, history of foreign music, pedagogical conditions, students from China

For citation: Ouyang Gaoxiang Pedagogical conditions for mastering the vocal cycles of European composers in the course of the history of foreign music by students from the People's Republic of China. Modern Humanities Success. 2025. 9. P. 129 – 134.

The article was submitted: May 5, 2025; Approved after reviewing: July 8, 2025; Accepted for publication: September 2, 2025.

Введение

Программы подготовки педагогов-музыкантов, музыкантов-исполнителей (академических вокалистов, пианистов и т.д.) и других специалистов в области искусства включают в себя музыкально-теоретические дисциплины, в том числе историю зарубежной и отечественной музыки. В ходе ее освоения студенты изучают, помимо других произведений, вокальные циклы европейских композиторов: Ф. Шуберта («Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»), Р. Шумана («Любовь поэта»), Г. Берлиоза («Летние ночи»), Г. Малера («Песни странствующего подмастерья»), К. Дебюсси («Три песни Билитис»), М. Равеля («Естественные истории»), М. Глинки («Прощание с Петербургом») и другие.

Общенаучными методами изучения истории музыки являются исторический, культурологический, сопоставительный, системный анализ; специальными – слуховой, стилистический и целостный анализ музыкальных произведений, источниковедческий и интертекстуальный методы [1, 8, 10]. Освоение вокальных циклов европейских композиторов студентами из КНР на основе специальных методов, особенно слухового, стилистического и целостного анализа сочинений и изучение интертекстуальных связей, оказывается малоэффективными в работе с иностранными обучающимися, малознакомыми с национальными традициями, особенностями культуры, ее образами и символами, народными обычаями, фольклором стран Европы и России [2, 3, 7].

Камнем преткновения для китайских студентов становится текст изучаемых песен. Применение во время лекций и прослушивания музыки экрана и компьютерных программ или телефонных приложений, обеспечивающих синхронный перевод слов с немецкого, французского или русского языков на китайский лишь отчасти решает проблему их понимания, ведь поэтические тексты полны сравнений, иносказаний, недоговоренностей, метафор, а смысловая многозначность допускает возможность различной интерпретации сказанного.

Педагогическая практика и научные исследования позволяют утверждать, что китайские обучающиеся по-иному воспринимают музыкальные образы и эмоции, не всегда испытывают когнитивную и эмоциональную эмпатию при прослушивании песен циклов, понимают не все символы и метафоры, обнаруживают не все связи между образом, его переживаниями и событиями, описываемыми в циклах. Кроме того, остаются непонятными иностранным студентам многие слова и понятия, настроения, картины природы, описываемые события, обычаи и многое другое. Подробных разъяснений оказывается недостаточно для понимания обучающимися из КНР: их необходимо погружать в историко-культурный контекст создания опуса, знакомить с национальными традициями и творческим наследием поэта и композитора, подбирать сравнительные характеристики, визуализировать материал, отсылать к произведениям других видов искусства. Решением проблем освоения вокальных циклов европейских композиторов в курсе истории зарубежной музыки студентами из КНР становятся специальные педагогические условия.

Материалы и методы исследований

Объектом исследования стал процесс освоения китайскими студентами вокальных циклов европейских композиторов. Теоретическими методами исследования послужили анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования, программ по дисциплинам, практики обучения студентов КНР, учебников по истории зарубежной и отечественной музыки, а также педагогическое наблюдение.

Методологическую основу составили:

– музыковедческие труды, раскрывающие образно-смысловое содержание и концептуальный замысел вокальных циклов европейских композиторов (Е.Н. Шапинская, Д.Г. Мусатова и П.Ю. Ильякина, Ю.В. Раренко, В.Р. Рамазанова);

– исследования особенностей освоения студентами из Китая европейской музыки в целом, в теоретическом и практическом планах (Я. Чжао и Б.Р. Иофис, Ч. Ли и Е.П. Красовская, М. Лю);

– работы, посвященные методике изучения истории музыки (М.Г. Круглова, Ш. Чэнь и Л.В. Ясинских, В.С. Шарикова).

Результаты и обсуждения

В практической педагогической деятельности преподавателей истории зарубежной музыки в Институте изящных искусств МПГУ экспериментальным путем были выявлены условия, которые способствовали успешному освоению вокальных циклов европейских композиторов студентами из КНР:

1. Изучение программ циклов, в которых четко изложено содержание, а сюжетная основа и концепция сочинения отражены в авторском тексте, описании, комментариях, названиях всего сочинения и каждой песни, облегчает понимание иностранцами обучающимися не только самих образов и их переживаний, общей линии развития событий, но и замысла произведения в целом. Благодаря программе студенты обращают внимание на наиболее важные в смысловом плане слова и фразы, а также останавливаются на словах, которые иностранным обучающимся не понятны. Данный метод применим при изучении произведений сюжетного вида программности.

Так, в основе цикла «Прекрасная мельничиха» лежит история о путешествии юноши в поисках любви, которая вместе с надеждой зарождается в его сердце при первом знакомстве с дочерью мельника, но затем сменяется сомнениями, ревностью, глубоким разочарованием и страданиями [4]. Каждая песня становится звеном в цепи событий. Сквозной характер циклу придают романтизированные картины природы, эмоционально резонирующей герою, и имитация журчания ручейка, сопровождающего юношу в его путешествии, страдающего ему и утешающего его в конце пути.

Подробная программа цикла Шуберта позволила студентам из КНР не только понять значение каждой песни и раскрываемый ею смысл произведения (типично романтический поиск идеала и убеждение в его недостижимости), но и смысловую глубину символов, характерных для стиля эпохи (явления и состояния природы, романтический герой, жизненный путь как стремление вдаль). Так же очевидным стало направление развития всего цикла от светлых надежд (первые 12 песен) до разочарования в жизни (остальные 8 песен), что помогло обучающимся понять эмоциональное содержание сочинения Шуберта.

2. Изучение исторического и культурного контекстов, которые предопределяют и стилевые особенности вокального цикла, и образы-символы песенных текстов, и концепцию всего сочинения.

Например, замысел шубертовского цикла «Зимний путь», состоящий в неразрешимости конфликта героя с действительностью, непостижим без анализа предпосылок формирования романтического стиля в европейской музыке, без выявления особенностей культуры той эпохи, без прослеживания исторического пути развития западного искусства [9]. Романтики были убеждены в недостижимости идеала и разрушении мировой гармонии, отсюда отсутствие развития сюжета в цикле, мотив бесконечности странствий героя, тема одиночества, чувства точки и безысходности, трагические настроения, противопоставление мрачной действительности и светлой мечты, подчеркнута иллюзорной, нереальной, обманчивой.

3. Изучение теоретических основ европейской музыки в рамках курса истории зарубежной музыки состояло в чтении вводных лекций к каждому тематическому блоку, в которых систематизировались элементы музыкального языка и последовательно излагались важнейшие черты западной музыки эпох барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма и т.д. так, чтобы у студентов из фрагментов информации постепенно сложилась картина формирования и развития музыкального языка, характерного для конкретной эпохи.

Так, перед изучением вокальных циклов XIX века студенты из КНР были ознакомлены с основными признаками раннеромантического и позднеромантического стилей в области мелодики, гармонии, ритмики, фактуры и иных средств выразительности, которые были подробно изучены на примере партитур сочинений и соотнесены с признаками музыки предыдущей эпохи.

4. Проведение целостного анализа произведений, в том числе сравнительного, развивает у студентов умение находить общие элементы музыкального языка, музыкальные образы и стилевые черты и характерные именно для данного конкретного композитора. Примером служит вокально-симфонический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья» с автобиографическим сюжетом, в основе которого – неразделенная любовь композитора к певице, сомнения в правильном выборе жизненного пути и утешение в природе.

Содержание и концепция цикла аналогична произведению Шуберта (недостижимость счастья, красота природы, скитания героя и т.д.), отсюда ясность и простота мелодического и ритмического рисунков, непосредственность в выражении чувств, опора на интонации народных немецких песен, применение таких стилевых элементов, как маршевый ритм, имитация птичьих трелей [4]. При этом «Песни странствующего подмастерья»

принадлежат эпохе позднего романтизма и содержат в себе черты экспрессионизма, отсюда характерные настроения (отчаяние, опустошение, глубокое страдание и скорбь) и символы (сновидения, траурный марш, смерть).

5. Применение стиливого подхода, а именно – детального анализа музыкального языка и средств выразительности, использованных в ряде произведений, необходимо при изучении музыки импрессионистов и композиторов XX века. Такой подход использовался в процессе освоения студентами из КНР цикла Дебюсси «Три песни Билитис», в котором автор стремился передать скорее изысканную атмосферу, тонкие ощущения, неожиданные смысловые повороты поэтического текста, чем конкретные образы и описываемые события [5]. Специфика импрессионистского стиля стала очевидной для иностранных обучающихся благодаря анализу семантики интонаций и структуры аккордики в вокальных и инструментальных сочинениях Дебюсси и других композиторов эпохи в их сравнении со средствами импрессионистской живописи. Также внимание студентов обращалось на подчеркнутые автором цикла слова и образы-символы, наиболее важные с точки зрения концепции произведения. Благодаря детальному изучению партитуры в контексте стиливых изменений в области гармонии, фактуры, оркестровки, формообразования студенты более глубоко прониклись идеей сочинения и импрессионистской музыкой в целом.

6. Применение полихудожественного метода ценно привлечением образов и средств выразительности из разных видов искусства и обогащением тем самым восприятия содержания вокальных циклов европейских композиторов. Данный метод доказал свою эффективность при изучении вокального цикла Глинки «Прощание с Петербургом» на тему странствия и прощания с родиной [6], текст и музыка которого осваивались студентами из КНР путем слухового анализа сочинения с одновременным просмотром картин русских художников, соответствующих образам и настроениям каждой песни.

Аналогии с живописью возникают благодаря мотиву дороги («Попутная песня» – литография К. Беггрова «Первая Царскосельская железная дорога»), картинам русской природы («Жаворонок» – «Утренний жаворонок» А. Курнакова), воспоминаниям о детстве («Колыбельная» – «Крестьянка с ребенком» А. Венецианова), представлениям о дальних странах («Еврейская песня» – «Еврей на молитве» И. Репина, баркарола «Уснули голубые»

– «Баркарола» С. Дорофеева, испанский романс «О, дева чудная моя» – «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» К. Коровина).

Кроме того, в процессе освоения вокальных циклов студентами из КНР полихудожественный метод применялся для сравнения, например, сочных гармоний Берлиоза в его цикле «Летние ночи» с яркими красками на полотнах художников того периода, а коротких мотивов, из которых состоит мелодическая линия Дебюсси, – с мазками различного цвета, накладываемыми на поверхность холста Моне или Сислея.

7. Применение принципа ассоциативности для развития эмоционально-образного мышления состоит в поиске параллелей из жизни и искусства, музыки Китая и стран Европы, а также музыки и литературы, живописи, скульптуры и даже архитектуры на основе близости образного мира. Подбор ассоциаций, как правило, осуществлялся студентами в рамках самостоятельной работы и при подготовке докладов по теме курса. Визуализация музыкальных образов для активизации слухового восприятия музыки, как было упомянуто выше, использовалась при изучении циклов Дебюсси, Глинки и других композиторов.

Выводы

Таким образом, проблема освоения студентами из КНР вокальных циклов европейских композиторов в курсе истории зарубежной музыки в значительной степени решается за счет создания таких педагогических условий, как:

- детальное изучение программ и сюжетных основ циклов,
- погружение в исторический и культурный контекст,
- изучение теоретических основ европейской музыки,
- проведение целостного анализа произведений, в том числе сравнительного,
- применение стиливого подхода,
- использование полихудожественного метода, принципа ассоциативности в развитии эмоционально-образного мышления и визуализации для интенсификации слухового восприятия музыки.

Педагогические условия и методы освоения вокальных циклов европейских композиторов студентами из КНР обусловлены подходом к изучению произведений как зеркалу, отражающему национальные ценности, культуру, традиции и историческую эпоху «чужой» для китайцев страны, что и потребовало соответствующего выбора форм и средств обучения.

Список источников

1. Круглова М.Г. Методические аспекты преподавания истории музыки в контексте профессиональной подготовки студентов-музыкантов // Наука вчера, сегодня, завтра. 2016. № 5-1 (27). С. 94 – 104.
2. Ли Чжэн, Красовская Е.П. К проблеме исполнительского освоения европейской программной музыки студентами китайской Народной Республики на фортепианных занятиях // Музыкальное искусство и образование. 2017. № 1. С. 115 – 124.
3. Лю Минхуэй. К проблеме освоения истории русской музыки студентами КНР // Преподаватель XXI век. 2014. № 2. С. 163 – 172.
4. Мусатова Д.Г., Ильянкина П.Ю. Густав Малер в диалоге с Францем Шубертом: «Песни странствующего подмастерья» // Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание. Сборник статей и материалов / сост. А.С. Макурина. Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2020. С. 72 – 78.
5. Рамазанова В.Р. Билитис в художественном мире произведений Дебюсси на античную тему // Музыковедение. 2013. № 8. С. 11 – 19.
6. Раренко Ю.В. Поэтические образы Нестора Кукольника в музыке Михаила Глинки (цикл «Прощание с Петербургом») // Классика и современность. сборник материалов IV Региональной студенческой научно-практической конференции. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2022. С. 116 – 124.
7. Чжао Я., Иофис Б.Р. Освоение интонационной логики европейской музыки представителями неевропейских народов: к постановке проблемы // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 2. С. 99 – 105.
8. Чэнь Ш., Ясинских Л.В. Обучение китайских студентов культурно-историческому анализу музыки периода КНР // Проблемы современного педагогического образования. 2025. № 86-1. С. 399 – 402.
9. Шапинская Е.Н. «Зимний путь» Шуберта в современной культуре: вечные вопросы бытия и тоска по утраченным ценностям // Культура культуры. 2015. № 1 (5). Режим доступа: <http://cult-cult.ru/schubert-s-die-winterreise-in-contemporary-culture-the-eternal-questions-of-bein/> (дата обращения: 15.03.2025)
10. Шарикова В.С. Метод двойного портрета как педагогический приём изучения истории музыки (П.И. Чайковский и И.Ф. Стравинский) // Творчество П.И. Чайковского в исполнительской подготовке педагога-музыканта. Материалы Международной научно-практической конференции. М.: Московский педагогический государственный университет, 2021. С. 34 – 40.

References

1. Kruglova M.G. Methodological aspects of teaching the history of music in the context of professional training of music students. Science yesterday, today, tomorrow. 2016. No. 5-1 (27). P. 94 – 104.
2. Li Zheng, Krasovskaya E.P. On the problem of performing mastering of European program music by students of the People's Republic of China in piano lessons. Musical art and education. 2017. No. 1. P. 115 – 124.
3. Liu Minghui. On the problem of mastering the history of Russian music by students of the PRC. Teacher XXI century. 2014. No. 2. P. 163 – 172.
4. Musatova D.G., Ilyankina P.Yu. Gustav Mahler in Dialogue with Franz Schubert: "Songs of a Wayfarer". Artistic Work in Contemporary Culture: Creativity – Performance – Humanitarian Knowledge. Collection of Articles and Materials. compiled by A.S. Makurin. Chelyabinsk: South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky, 2020. P. 72 – 78.
5. Ramazanova V.R. Bilitis in the Artistic World of Debussy's Works on an Antique Theme. Musicology. 2013. No. 8. P. 11 – 19.
6. Rarenko Yu.V. Poetic Images of Nestor Kukolnik in the Music of Mikhail Glinka (Cycle "Farewell to St. Petersburg"). Classics and Modernity. Collection of Materials of the IV Regional Student Scientific and Practical Conference. Belgorod: Belgorod State Institute of Arts and Culture, 2022. P. 116 – 124.
7. Zhao Ya., Iofis B.R. Mastering the intonation logic of European music by representatives of non-European peoples: towards the formulation of the problem. Musical art and education. 2014. No. 2. P. 99 – 105.
8. Chen Sh., Yasinskikh L.V. Teaching Chinese students cultural and historical analysis of music of the PRC period. Problems of modern pedagogical education. 2025. No. 86-1. P. 399 – 402.

9. Shapinskaya E.N. Schubert's "Winter Journey" in modern culture: eternal questions of being and longing for lost values. *Culture of Culture*. 2015. No. 1 (5). Access mode: <http://cult-cult.ru/schubert-s-die-winterreise-in-contemporary-culture-the-eternal-questions-of-bein/> (date of access: 15.03.2025)

10. Sharikova V.S. The method of double portrait as a pedagogical technique for studying the history of music (P.I. Tchaikovsky and I.F. Stravinsky). The work of P.I. Tchaikovsky in the performance training of a teacher-musician. Proceedings of the International scientific and practical conference. Moscow: Moscow State Pedagogical University, 2021. P. 34 – 40.

Информация об авторе

Оуян Гаосян, аспирант, Московский педагогический государственный университет, g_ouyan@163.com, 86 155 74559712

© Оуян Гаосян, 2025