

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>
2025, № 10 / 2025, Iss. 10 <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 78.071.1(510)

Эволюция подходов к реализации педагогического потенциала детских фортепианных циклов китайских композиторов

¹ Яо Юйхань,

¹ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Аннотация: цель исследования заключалась в выявление эволюционного пути реализации педагогического потенциала детских фортепианных произведений китайских композиторов, с установлением исторических этапов решения обучающих и воспитательных задач в педагогических практиках юных музыкантов Китая. Исследование концентрируется на эволюции детских фортепианных произведений в Китае, характеризующихся глубоко укоренившимися ценностями традиционной культуры страны. В статье кратко освещены основные вехи развития культуры «фортепианное детство», и отражена динамика изменений с указанием результатов их реализации в педагогической практике Китая. Подчеркнуто сохранение национальных черт музыкальной культуры в целом, и отражено их влияние на формирование учебного репертуара юных пианистов на протяжении нескольких десятилетий. Ретроспективный и литературный анализ научной и научно-методической литературы позволил сделать вывод о необходимости усиления преемственности китайских фортепианных традиций путем преодоления обозначенных нами проблем, в виду наличия мощного художественного, образовательного и воспитательного потенциала детского фортепианного репертуара, расширение границ, применения которого способно существенно и качественно обогатить педагогические практики разных стран мира.

Ключевые слова: фортепианное образование, «фортепианное детство», композиторы Китая, фортепианные циклы для детей, педагогический потенциал, эволюция

Для цитирования: Яо Юйхань Эволюция подходов к реализации педагогического потенциала детских фортепианных циклов китайских композиторов // Modern Humanities Success. 2025. № 10. С. 268 – 273.

Поступила в редакцию: 17 июня 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 14 августа 2025 г.; Принята к публикации: 29 сентября 2025 г.

The evolution of approaches to realizing the pedagogical potential of Chinese composers' children's piano cycles

¹ Yao Yuhan,

¹ Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: the purpose of the study was to identify the evolutionary path of realizing the pedagogical potential of children's piano works by Chinese composers, while establishing the historical stages of solving educational and educational tasks in the pedagogical practices of young Chinese musicians. The research focuses on the evolution of children's piano works in China, characterized by deeply rooted values in the country's traditional culture. The article briefly highlights the main milestones in the development of the "piano childhood" culture, and reflects the dynamics of changes, indicating the results of their implementation in teaching practice in China. The preservation of national features of musical culture in general is emphasized, and their influence on the formation of the educational repertoire of young pianists over several decades is reflected. A retrospective and literary analysis of scientific and methodological literature has allowed us to conclude that it is necessary to strengthen the continuity of Chinese piano traditions by overcoming the problems we have identified, in view of the powerful artistic, educational and educational potential of the children's piano repertoire, expanding the boundaries, the use of which can significantly and qualitatively enrich the pedagogical practices of different countries of the world.

Keywords: piano education, «piano childhood», Chinese composers, piano cycles for children, pedagogical potential, evolution

For citation: Yao Yuhan The evolution of approaches to realizing the pedagogical potential of Chinese composers' children's piano cycles. Modern Humanities Success. 2025. 10. P. 268 – 273.

The article was submitted: June 17, 2025; Approved after reviewing: August 14, 2025; Accepted for publication: September 29, 2025.

Введение

Многогранность мира, отраженная в смыслах, транслируемых нотным текстом, в максимально объемной форме представлено фортепианной музыкой. Образная составляющая фортепианной музыки в большей степени обусловлена насыщенностью сюжета, доносящих до слушателей посредством действий персонажей. Такая обусловленность предполагает четкую направленность музыкального произведения, предназначенного для исполнения на фортепиано, на конкретный контингент слушателей.

Первоначально, «обращение к детям», выраженное средствами музыки, можно отметить в творчестве И.С. Баха (например, Маленькие прелюдии, Цикл из 15 двухголосных инвенций, Пьесы из нотной тетради Анны Магдалены Бах и др.). Большинство исследователей отмечает, что подобное обращение обусловлено сложившимися обстоятельствами, диктующими необходимость подготовки исполнителей, обучение которых приветствовалось уже самых ранних лет. Композиторская деятельность И.С. Баха стала своеобразным началом, послужившим примером для композиторов всего мира (например, Шесть детских пьес для фортепиано Ф. Мендельсона, Детская пьеса А. Вебера, «20 песен для больших и маленьких детей», «Детские сцены» Р. Шумана, «Детский альбом» П.И. Чайковского и др.).

Рост популярности «фортепианного детства» среди композиторов, поддерживаемой запросом педагогов, привело к укреплению статуса фортепианной музыки, предназначенной для юных музыкантов, что в свою очередь обусловило повышение исследовательского интереса [1, с. 23]. Решением проблемных аспектов «фортепианного детства» были заняты представители разных сфер научного сообщества, большинство из которых осуществляли попытки раскрыть характер взаимосвязей, существующих между компонентами системы обучения игре на фортепиано юных музыкантов и психологией ребенка, диктующего конкретные принципы организации названного процесса [7, с. 413].

Расширение охвата внимания к миру «фортепианного детства» со стороны всех задействованных

в нем участников (исследователей, специалистов в области культуры, педагогов, семьи и т. д.) стало основанием для роста фортепианных произведений, написанных с учетом психологических особенностей развития детей разных возрастных групп, и причиной пополнения мировой музыкальной библиотеки «детства». Психология «детства» нашла свое отражение в фортепианных опусах, транслирующих внешние (действенные) и внутренние (психоэмоциональные) аспекты жизни ребенка, в единстве представляющие объемную летопись всего пространства детской жизни [5, с. 8].

Целью настоящего исследования стало выявление эволюции подходов к реализации педагогического потенциала детских фортепианных циклов китайских композиторов.

Материалы и методы исследований

В данной работе нами используется метод качественного исследования. Метод ретроспективного и литературного анализа научных и научно-методических работ в контексте сформулированной темы исследования, позволил обобщить и систематизировать информационный материал, свидетельствующие об исторической эволюции детского фортепианного образования в Китае и педагогической теории обучения детей игре на фортепиано. В исследовании косвенно используется анализ партитур, только с целью выявления нюансовых характеристик музыкальных сочинений китайских композиторов.

Результаты и обсуждения

В Китае тема детства изначально была представлена теоретико-методической базой, созданной преимущественно в Европе, по аналогии включая основные характеристики художественно-педагогической сферы западной модели. Заимствование было выражено введением в программу фортепианной подготовки детей музыкальных произведений иностранных для китайской музыкальной культуры композиторов, не отражающих национальные черты музыкального искусства.

Современный этап национализации и диверсификации фортепианной музыки в Китае, в рамках запоздалого «ответа» на ее европеизацию в конце XIX века, характеризуется наполнением музы-

кального репертуара «душой национальной культуры» [8, с. 7], способной транслировать традиционные ценности уже на начальном этапе фортепианного образования. В контексте определяющих условий изучение многообразия палитры фортепианной музыки, предназначенной для детей, следует осуществлять отдельно от всего массива музыкального репертуара, обособив характеристики «детства» в отдельный жанр.

Особенности национальной культуры в контексте фортепианного образования детей находят свое отражение в структуре организации (небольшие сочинения) и транслируемом сюжете, который близок восприятию маленького музыканта окружающего его мира. Представленность сюжета знакомыми ребенку образами, облеченными в музыкальную форму, способны вызвать яркие эмоции, тем самым увлекая (мотивируя) его эмоционально в исполнительскую деятельность. Таким образом, в основу обучения ребенком игре на фортепиано заложены механизмы рефлексии, регулирование силы которой композиторами осуществляется посредством создания образно-сюжетных циклов, предусматривая постепенное усложнение учебного репертуара [6, с. 309].

Отличительной особенностью китайского подхода к реализации педагогического потенциала детских фортепианных циклов является акцентированное внимание к воспитательной функции музыкальных сочинений. Все создаваемые ими инструментальные циклы, предназначенные для детей, ориентированные на постижение и накопление художественно-эстетического опыта юного музыканта.

В этой связи следует отметить важность создания музыкальных произведений в рамках национальных традиций, транслирующих ценности близкие ребенку. Несмотря на межкультурную значимость музыки, выступающей в качестве неотъемлемого концепта культурного диалога между представителями разных стран, фортепианная музыка, предназначенная для юных исполнителей должна содержать «родные мотивы», содержащие близкие ему интонации, гармонии и ритмы.

Именно такие произведения, на наш взгляд, должны превалировать в учебном репертуаре начальной школы игры на фортепиано, так как кроме художественной ценности, они способны выступать в качестве дидактической основы обучения юных музыкантов. Национальные черты музыкальных сочинений, исполняемых юными пианистами, содействуют образованию национальной методической системы, способной выполнять функцию воспитания личности ребенка,

достигая оптимального баланса между уровнем исполнительского мастерства и духовной составляющей музыки.

Возрождение национальных традиций музыкальной культуры, черты которой к настоящему времени становятся все более проявленными в детском репертуаре фортепианных произведений, вызывает рост исследовательского интереса. Уникальность сочинений китайских авторов пытаются изучить и понять специалисты разных стран, посвящая свои исследования поиску отличающихся от привычных западных моделей черт. Наряду с исследованием всей музыкальной культуры Китая, особое внимание в последние десятилетия уделяется изучению детско-юношеского сегмента фортепианного творчества в целом и репертуара в частности.

Если работы российских ученых (Е.А. Александрова, Д.Р. Загидуллина, Т.П. Самсонова, О.В. Усова и др.), направлены на изучение преимущественно структурной организации музыкальных циклов, созданных для детей, то китайские исследования (Ли Линцзюнь, Пань Хуньюй, Жэнь Вэйхуа, Фан Мэнчжунюань, Хуан Чжулин, Чжан Футун и др.) посвящены поиску оптимальных путей адаптации фольклорного материала к музыкальным сочинениям современности с целью интеграции национальных черт и ценностей в музыкальное полотно произведений [12, с. 8].

Сложности на пути интеграции китайского репертуара, предназначенного как для состоявшихся исполнителей, так и для детей в педагогические практики других стран заключается фрагментарной представленностью национально окрашенной музыки Китая, что снижает степень ее понимания, а значит и применение в исполнительской и педагогической деятельности. Причина фрагментарности заключена в низком уровне осведомленности музыкального сообщества о китайском фортепианном репертуаре, знакомство с которым преимущественно осуществляется в период совместного проведения культурных мероприятий в рамках коммуникаций между странами. Глобализационные процессы, подпитываемые научными достижениями в сфере коммуникаций, привели к интенсификации процесса познания, однако только в последнее десятилетие.

В качестве еще одной из причин может выступать сложность познания, заключающаяся в отсутствии знаниевого компонента понимания в связи с недостаточной информированностью заинтересованных в развитии фортепианного образования лиц об истории его развития в Китае и традициях музыкальной культуры «азиатских» стран в целом.

Детская фортепианная школа в Китае не обладает длительной и насыщенной историей своего становления, а рост исследований свидетельствует о продолжении ее развития до настоящего времени. Большинство исследователей ее рождение датируется 1934 годом, когда известным китайским композитором Хэ Лутином было создано короткое музыкальное произведение, созданное для юных пианистов «Дудочки пастушка» [10, с. 67].

Вслед за первым произведением, отнесенного к репертуару «фортепианного детства», свое внимание к педагогической практике подготовки детей к игре на фортепиано обратили и другие китайские композиторы. Так, в кратчайший период времени были написаны музыкальные сочинения, составившие фортепианный потенциал педагогических практик Китая. В 1936 году китайский композитор Цай Чжиюнь создает детский цикл произведений, объединенный под названием «Сюита о Китае» [11, с. 7].

Мировую известность приобретают впоследствии произведения талантливого композитора, создавшего богатейшую музыкальную коллекцию, известную на сегодняшний день во многих странах, Дин Шаньдэ. Благодаря творческой деятельности композитора, сумевшего воплотить в музыкальных сочинениях традиционные ценности китайского народа, учебный репертуар начального этапа обучения игре на фортепиано был пополнен рядом произведений, популярность которых растет с каждым годом, среди них: «Синьцзяньский танец № 1», «Веселый праздник», «Восемь детских фортепианных пьес» и «Четыре маленьких прелюдии и фуги» (ор.29).

Многие исследователи посвящают свои труды, изучению творческого наследия композитора, объясняя это тем, что ему удалось «вложить в музыкальные сочинения основные эволюционные этапы развития и стилевые тенденции» детской темы в инструментальном звучании. Особенно ярко проявлен названный феномен в ряде пьес, объединенных в единый цикл, повествующий о жизни одного дня ребенка (например, «Загородная прогулка», «Ловля бабочек», «Прятки» и т.д.).

Мощный скачок в развитии детского репертуара, сопровождаемый созданием китайскими композиторами музыкальных сочинений, предназначенных для исполнения юными пианистами, отмечается в начале 90-х годов. В этот период были опубликованы и введены в педагогическую практику фортепианной школы детей произведения, написанные известными в Китае композиторами: Ли Инхай, Ду Мисинь и Ван Лисань. В них исследователями отмечается уникальные особенности музыкального языка, контрастирующего с произ-

ведениями западной модели фортепианной школы [4, с. 114].

В 50-х годах многие композиторы Китая обратили свой взор на фольклорное наследие, бережно сохраненное в традиционной музыкальной культуре Поднебесной. Интерпретационные техники, в большом разнообразии присутствующие в композиторских практиках, позволили Сан Тун создать фортепианные сочинения для детей, искусно введя в музыкальное полотно этнические и жанровые черты, а также интонационные нюансы, придавшие национальный оттенок транслируемым простым сюжетам (например, «Маленькая детская сюита», «Песни народности Мяо») [2, с. 61].

В названном ключе созданы произведения последующих годов – 80-90-х, в которых особенно заметны результаты творческой деятельности таких китайских композиторов, как Ни Хунцзинь, Чжу Цзяньэра и Се Гунчэна, создавших сочинения для детей на основе известных народных мелодий. Большинство китайских композиторов отражается обычная жизнь ребенка, окрашенная музыкальными «красками», транслирующие его эмоциональные переживания в конкретный момент времени или деятельности.

Так, трудности учебного процесса, связанные с постижением маленьким человеком знаний об окружающем его мире, искусно переданы в сюитном сочинении Сюй Цзяньчана «Дневник школьника». Не упускают из вида описание посредством музыкального языка ведущей деятельности ребенка – игровую, которая доносится до слушателей при исполнении «Детских игр» Чжан Ли [9, с. 52].

Яркими характеристиками обладают музыкальные сочинения, в сюжет которых заложены интересы ребенка, например, общение с природой. Удивительно точно удается передать эмоциональную атмосферу взаимодействий ребенка с подводным миром и его обитателями в короткой пьесе Чжао Си «Тропические рыбки». А радость познания ребенка в путешествии очевидна в сочинении Чжоу Циньлина «Китайский мальчик в Париже».

Естественно, что «фортепианное детство» невозможно представить себе вне мифологической составляющей музыкального повествования, обязательное участие в которых сказочных персонажей крайне интересно маленькому пианисту. Китайскими композиторами представлен большой цикл сказочной тематики, наибольшую популярность в которой приобрела сюита «Русалка» Ду Минсиня и У Цзунцзяня, в которой юный исполнитель сталкивается с характерами таких персонажей, как Русалок, Старика Женьшеня и Горного Демона [3, с. 73].

Начиная с 70-х годов прошлого столетия в Китае становится заметной активизация поиска и декларации патриотического потенциала фортепианного образования, способного выступить в качестве уникального инструмента формирования патриотического сознания юного исполнителя. Увлеченность патриотической тематикой многих композиторов Китая того времени позволило создать учебный репертуар, освоение и исполнение которого носило не только обучающую, но и воспитательную функцию (например, «Помни, что сказала бабушка» Ли Инхая, «Альбом для юношества нового столетия» Ду Минсиня).

Большой пласт музыкальных сочинений посвящен повествованию увлеченности ребенка изобразительным творчеством, результаты которого точно передаются в музыкальных сочинениях, предназначенных для детей, путем трансформации композитором визуальных образов в звуковые (музыкальные). Примерами, отражающими широкий диапазон творческих порывов ребенка и его живописных впечатлений, могут служить сочинения, написанные китайскими композиторами в начале XXI века: «Рисунки младшего брата» Ли Инхая и «Коллекция детских рисунков для фортепиано» Сюй Чжанхая.

Выводы

Осуществленный анализ в рамках исследовательской темы позволяет констатировать наличие в фортепианном искусстве Китая большого потенциала детской педагогической практики обучения игре на фортепиано, в котором учтены все своеобразие развития ребенка, обусловленное его возрастными и индивидуальными особенностями. Созданная в Китае «детская библиотека» содер-

жит в себе мощный образовательный и воспитательный потенциал, отличающийся от музыкального наследия зарубежных стран и до настоящего времени до конца непознанный.

Исследовательская деятельность, ориентированная на изучение детского музыкального искусства Китая, способна конкретизировать и систематизировать накопленный музыкальный материал с целью гармоничного включения его в педагогические практики, обновление которых необходимо в сложившихся на сегодняшний день современных реалиях. Результаты исследований способны раскрыть механизмы просветительства и, соответственно, понимания художественной самобытности произведений, тем самым пополнив методический потенциал начальных школ фортепианного образования других стран.

Детальное изучение детских фортепианных циклов, написанных китайскими композиторами, способно создать необходимый для понимания инационального музыкального стиля базис, позволяющий раздвинуть границы исполнительской практики юных пианистов через накопление опыта музыкально-слухового восприятия и интерпретации музыкальных сочинений Поднебесной.

Теоретическая значимость исследований заключается в использовании исследовательского материала в качестве иллюстративного инструмента познания в курсах музыкальной литературы, и в просветительской деятельности в целом. Феномен «фортепианное детство», отраженный в музыкально-образовательном пространстве китайскими композиторами, способен открыть новую страницу мировой музыки о детях и для детей.

Список источников

1. Ван Сяшань, Гетьман В.В. Учебные пособия для обучения игре на фортепиано в Китайской Народной Республике: аналитический обзор // Педагогика и психология образования. 2021. № 4. С. 18 – 27.
2. Вэй Цюянь Механизм повышения статуса национального фортепианного репертуара в учебных программах музыкальных вузов Китая // Бизнес и общество: электронный научный журнал. 2022. № 3 (35). С. 54 – 67.
3. Дин И. Система фортепианного образования в современном Китае: структура, стратегии развития, национальный репертуар: дис. ... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2020. 217 с.
4. Кан Юньюй Репертуарный компонент обучения юного пианиста в современном Китае: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2021. 211 с.
5. Лю Цзе Преломление региональных оперных традиций в фортепианных произведениях китайских композиторов XX-XXI веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Нижний Новгород, 2023. 27 с.
6. Самвелян Т.Э., Мирошниченко С.В. Музыкально-инструктивная литература как дидактическая основа фортепианного обучения в Китае // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 5-1. С. 302 – 310.
7. Середа Е.В. Реализация персуазивного потенциала сентиментивных частей речи в публицистическом и художественном тексте // Современное педагогическое образование. 2024. № 1. С. 412 – 415.
8. Сиднева Т.Б. Пианистическая среда как источник фортепианной музыки Бориса Гецелева // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2021. № 3 (61). С. 4 – 8.

9. Сун Бэйни Произведения современных китайских композиторов как часть учебного репертуара фортепианного класса // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 3 (4). С. 49 – 54.
10. Сюй Цинлин Европейские композиционные технологии и национальный стиль в фортепианной музыке Китая на рубеже XX-XXI веков: дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2022. 247 с.
11. Чжуан Цзюньцзе, Мичков П.А. Фортепианные этюды Ло Майшо: тенденции в развитии жанра // Культура и искусство. 2023. № 7. С. 1 – 11.
12. Шагбанова Х.С. Значение образования в условиях глобализации и ускоренного технического прогресса // Общество и государство. 2024. № 1 (45). С. 6 – 13.

References

1. Wang Xiashan, Getman V.V. Textbooks for Teaching Piano Playing in the People's Republic of China: An Analytical Review. Pedagogy and Psychology of Education. 2021. No. 4. P. 18 – 27.
2. Wei Qiuyan The Mechanism for Enhancement of the Status of the National Piano Repertoire in the Curriculums of Music Universities in China. Business and Society: Electronic Scientific Journal. 2022. No. 3 (35). P. 54 – 67.
3. Ding I. The System of Piano Education in Modern China: Structure, Development Strategies, National Repertoire: Dis. ... Cand. of Art History. St. Petersburg, 2020. 217 p.
4. Kang Yunyu The Repertoire Component of Teaching a Young Pianist in Modern China: Dis. ... Cand. of Pedagogical Sciences. St. Petersburg, 2021. 211 p.
5. Liu Jie Refraction of Regional Opera Traditions in Piano Works of Chinese Composers of the 20th-21st Centuries: Abstract of Cand. Art Criticism Dissertation. Nizhny Novgorod, 2023. 27 p.
6. Samvelyan T.E., Miroshnichenko S.V. Musical and Instructional Literature as a Didactic Basis for Piano Teaching in China. Pedagogical Journal. 2023. Vol. 13. No. 5-1. P. 302 – 310.
7. Sereda E.V. Realization of the Persuasive Potential of Sentimental Parts of Speech in Journalistic and Fictional Texts. Modern Pedagogical Education. 2024. No. 1. P. 412 – 415.
8. Sidneva T.B. The Pianistic Environment as a Source of Boris Getselev's Piano Music. Actual Problems of Higher Music Education. 2021. No. 3 (61). P. 4 – 8.
9. Song Beini Works of Contemporary Chinese Composers as Part of the Academic Repertoire of the Piano Class. THEORIA: Pedagogy, Economics, Law. 2021. No. 3 (4). P. 49 – 54.
10. Xu Qingling European Compositional Technologies and National Style in Chinese Piano Music at the Turn of the 20th-21st Centuries: Diss. ... Cand. of Art Criticism. St. Petersburg, 2022. 247 p.
11. Zhuang Junjie, Michkov P.A. Piano Etudes by Luo Maishuo: Trends in the Development of the Genre. Culture and Art. 2023. No. 7. P. 1 – 11.
12. Shagbanova H.S. The Importance of Education in the Context of Globalization and Accelerated Technological Progress. Society and State. 2024. No. 1 (45). P. 6 – 13.

Информация об авторе

Яо Юйхань, аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 1440465792@qq.com

© Яо Юйхань, 2025