



Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>
2025, № 8 / 2025, Iss. 8 <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 378.096

Педагогические условия освоения композиционных структур европейской музыки классического стиля студентами из КНР в российском вузе

¹ *Мяо Ливэй,*
¹ *Московский педагогический государственный университет*

Аннотация: начавшееся в XX веке активное взаимодействие России и Китая в области культуры, искусства, науки и образования обусловило повышение интереса студентов КНР к программам профессиональной подготовки в российских вузах. Получая музыкально-педагогическое образование, китайские обучающиеся осваивают теоретические дисциплины, включая анализ музыкальных произведений. Одной из проблем для них становится понимание закономерностей формообразования и типологии композиционных структур. Цель статьи – определить педагогические условия освоения студентами КНР типологии композиционных структур в музыке классического стиля с учетом особенностей восприятия данной категорией обучающихся европейского музыкального мышления и на основе обобщения традиционных и современных подходов российских педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: композиционные структуры, классический стиль, музыкальная форма, анализ музыкальных произведений, педагогические условия, студенты из КНР

Для цитирования: Мяо Ливэй Педагогические условия освоения композиционных структур европейской музыки классического стиля студентами из КНР в российском вузе // Modern Humanities Success. 2025. № 8. С. 285 – 289.

Поступила в редакцию: 13 апреля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 9 июня 2025 г.; Принята к публикации: 18 июля 2025 г.

Pedagogical conditions for the mastering of compositional structures of European classical music by students from the PRC at a Russian university

¹ *Miao Liwei,*
¹ *Moscow Pedagogical State University*

Abstract: the active interaction of Russia and China in the field of culture, art, science and education, which began in the twentieth century, led to an increase in the interest of Chinese students in vocational training programs at Russian universities. Receiving a musical and pedagogical education, Chinese students master theoretical disciplines, including the analysis of musical works. One of the problems for them is understanding the patterns of formation and typology of composite structures. The purpose of the article is to determine the pedagogical conditions for students of the PRC to master the typology of compositional structures in classical music, taking into account the peculiarities of perception of European musical thinking by this category of students and based on a generalization of traditional and modern approaches of Russian teachers-musicians.

Keywords: compositional structures, classical style, musical form, analysis of musical works, pedagogical conditions, students from China

For citation: Miao Liwei Pedagogical conditions for the mastering of compositional structures of European classical music by students from the PRC at a Russian university. Modern Humanities Success. 2025. 8. P. 285 – 289.

The article was submitted: April 13, 2025; Approved after reviewing: June 9, 2025; Accepted for publication: July 18, 2025.

Введение

В последнее десятилетие абитуриенты из КНР охотно поступают в российские музыкально-педагогические вузы с целью получения профессионального образования. В XX веке китайские вокалисты и инструменталисты активно приобщались к западной музыке разных стилей, жанров и форм, изучали ее историю от ранних эпох до наших дней, творчество композиторов, осваивали классический и современный музыкальный язык, гармонию и методы письма, типовые композиционные структуры европейской музыки. Необходимость их изучения и освоения студентами из КНР обусловлена тем, что китайские музыканты-исполнители сегодня вовлечены в мировую концертную жизнь и активно выступают на сценах как в своей стране, так и широко за ее пределами.

Материалы и методы исследований

Объектом исследования стал процесс освоения китайскими студентами, обучающимися в Институте изящных искусств МПГУ, типологии композиционных структур классической европейской музыки. Теоретическими методами исследования послужили методологический анализ научной литературы по теме исследования, методических пособий по анализу музыкальных форм, а также педагогическое наблюдение, анализ и обобщение педагогической практики.

Методологическую основу составили:

- музыковедческие концепции, раскрывающие содержание категорий «композиция» (Б.В. Асафьев, Л.А. Мазель), «структура» (В.П. Бобровский, Х. Шенкер), «музыкальная форма» (И.В. Способин, Ю.Н. Холопов);
- учения о функциональных основах музыкальной формы (В.П. Бобровский, Ю.Н. Тюлин, Л.А. Мазель), процессах и закономерностях формообразования в музыке (Б.В. Асафьев, В.Н. Холопова, Е.В. Назайкинский);
- музыкально-педагогические идеи И.В. Способина, С.С. Скребкова, Ю.Н. Тюлина, Л.А. Мазеля и В.А. Цуккермана, М.И. Ройтерштейна, касающиеся методики анализа музыкальных форм.

Результаты и обсуждения

Под структурой в музыкальном искусстве понимается упорядоченное строение произведения, основанное на закономерной связи между составными частями и определенном принципе их соотношения и взаиморасположения. Композиция же подразумевает объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной чувственной форме наиболее ярко раскрывается содержание. Таким образом, под композиционной структурой в музыке

подразумевается организация элементов музыкального языка на основе определенных правил и принципов [1, 4, 8, 10].

В классическом стиле сложились типовые композиционные структуры, такие как период, простые двух- и трехчастные формы, сложные двух- и трехчастные формы, рондо, вариации, сонатная форма, сложные и циклические формы [7]. Методика освоения типологии композиционных структур основана на последовательном изучении форм от простых к сложным [5, 6]. При этом в процессе освоения курса реализуется принцип соотнесения индивидуальной композиции какого-либо конкретного произведения с одной из типовых структур, которая наиболее соответствует данному сочинению [9]. Осваивая западноевропейскую музыку, китайские студенты-музыканты сталкиваются с проблемой понимания структуры композиции, принципов изложения и развития тематизма, поскольку в традиционной китайской музыке иные принципы формообразования.

Классификация или типизация композиционных структур основывается на тематическом, функциональном и масштабном принципах в их взаимосвязи и взаимодействии. В основу дифференциации композиционных структур положена идея изложения и развития музыкальной темы или нескольких тем, и в зависимости от нее разрабатываются методы освоения типологии. Простые формы однотемны и ограничиваются изложением одной музыкальной мысли (период), с ее развитием или противопоставлением ей другой мысли (простая двух- и трехчастная формы) [1, 5, 8, 10].

Типология композиционных структур европейской музыки не является предметом специального изучения в китайских музыкальных школах, колледжах и вузах. Поэтому актуальной становится задача обоснования и разработки педагогических условий освоения логики музыкальной композиции студентами из КНР, которые позволяют достичь должного уровня ее адекватного понимания. Однако в научной литературе недостаточно исследованными и не до конца определенными остаются педагогические условия, способствующие успешному освоению обучающимися из КНР типологии композиционных структур в европейской музыке классического стиля.

Причинами возникающих проблем представляются различия между китайским и русским музыкальным мышлением, культурами, традициями, а также принципами формообразования традиционной китайской и классической европейской музыки. Поэтому процесс освоения китайскими студентами композиционных структур европейской

музыки классического стиля требует создания специальных педагогических условий.

Трудности в определении типа композиции обусловлены двойственностью природы музыкальной формы: различные композиционные и драматургические функции часто действуют параллельно, и в результате их сложного взаимодействия возникают разные варианты совмещения функций, как локальные, так и универсальные, композиционные отклонения, композиционные модуляции. Все это определяет разнообразие особенностей музыкальной композиции, из-за чего ее освоение требует особых подходов.

Анализ и обобщение практики обучения студентов из КНР дисциплине “Анализ музыкальных произведений” позволяет утверждать, что процесс освоения типологии композиционных структур в европейской музыке классического стиля студентами КНР будет успешным за счет:

1) понимания причин затруднений, возникающих в процессе освоения данного феномена студентами КНР, обусловленных как национальными особенностями музыкального мышления китайских студентов, так и различиями композиционных структур в европейской классической и китайской традиционной музыке;

2) создания специальных педагогических условий освоения студентами КНР типологии композиционных структур в европейской музыке классического стиля;

3) опоры на функционально-процессуальный подход при выявлении закономерностей музыкальной формы, рассматриваемой китайскими студентами в единстве с содержанием и в связи с воплощением художественного образа и идеи произведения.

Важным педагогическим условием освоения композиционных структур в европейской музыке классического периода студентами из КНР представляется использование разнообразных форм и методов обучения, способствующих активизации интеллектуально-творческой деятельности обучающихся. Помимо объяснительного метода, который, порой, малоэффективен из-за недостаточно высокого уровня владения иностранными студентами русским языком, в работе с китайцами широко применяется демонстрационный во всех его формах: просмотр схем композиционных структур во время изучения теоретического материала (АВА, АВАСА и т.д.), создание схем самими студентами в процессе анализа партитур, прослушивание звукозаписи исполнения произведения, детальное изучение нотного текста. Последнее осуществляется как в дополнение к подробному объяснению педагога и анализу партитуры, так и в

качестве проблемного задания, например, на определение количества повторений основной темы (рефрена) в форме рондо или дифференцирование вариаций в одноименной форме.

Поэтому вторым педагогическим условием представляется сочетание слухового анализа произведений со зрительным анализом партитуры для активизации восприятия музыки студентами из КНР и повышения внимания к деталям и особенностям композиционной структуры. На занятиях с китайскими обучающимися эта форма учебной работы становится основной. Эффективен, например, метод слухового анализа звукозаписи сочинения с параллельным показом соответствующих фрагментов партитуры (такие видеоролики есть в свободном доступе в сети Интернет, и их просмотр, как правило, осуществлялся студентами из КНР самостоятельно в процессе выполнения домашних заданий).

Третьим условием успешного освоения композиционных структур является применение разнообразного музыкального материала, в частности, произведений разных жанров, авторов, инструментальных составов от фортепиано соло до оркестра. Это позволяет сформировать у студентов умение распознавать музыкальную тему, дифференцировать ее от вступительного и срединного (разработочного) разделов, а также обеспечивает понимание различных композиционных функций и принципов развития тематизма.

Эффективен в работе с обучающимися из Китая также метод сопоставления произведений, точно соответствующих типовой структуре, например, простой двухчастной, и представляющих ее вариант (простая двухчастная с повторением частей и другие), для выявления сходств и различий [3]. Данный метод применяется лишь после того, как типовая структура была освоена на примере сочинений композиторов-классиков, точно соответствующих ей и доступных для анализа и понимания китайскими студентами.

В курсе анализа музыкальных форм студентам из КНР целесообразно сначала изучить общие типы композиционных структур, в которых рассматриваемый тип может быть выявлен в конкретном музыкальном произведении с большой определенностью, а затем рассмотреть индивидуальные решения типовых структур на специально подобранных примерах. Разностороннее изучение типологии композиционных структур в европейской классической музыке позволит выявить реально действующие в формах закономерности и принципы.

Постепенное усложнение аналитических и творческих заданий кажется естественным и оче-

видным педагогическим условием, однако именно в работе со студентами из КНР оно соблюдается строго. Начиная с классического периода, которая изучается китайскими музыкантами подробно на примере многих сочинений с детальными схемами и разбором структур разных видов формы (повторного и неповторного строения, квадратный и неквадратный, из двух или трех предложений и т.д.). Только после освоения простейшей композиционной структуры следует переход к простым 2- и 3-частной формам, поскольку в их основе лежит тот же период как форма изложения музыкальной темы.

Практика обучения китайских студентов анализу музыкальных произведений в МПГУ показывает, что после 2- и 3-частной форм целесообразно освоить однотемную форму вариаций, поскольку она представляет собой последовательность периодов, отличающихся лишь тем, что первый представляет собой изложение темы, а все остальные – ее варьирование и преобразование (в рамках орнаментальных вариаций, характерных для классического стиля).

Соблюдение принципа единства эмоционального и интеллектуального восприятия музыкальных произведений представляется необходимым для освоения китайскими обучающимися композиционных структур классической музыки педагогическим принципом, поскольку выражаемые в музыке настроения и переживания, эмоциональная окраска темы помогают обучающимся дифференцировать разделы формы, вызывают у них душевный отклик, мотивируют к слуховой аналитической деятельности, о чем пишет, в частности, Е.И. Вартанова [2].

Положительно влияет на уровень освоения композиционных структур студентами из КНР установление связи изучаемых произведений с явлениями и образами окружающей действительности, произведениями других видов искусства, в первую очередь изобразительного, поиск ассоциаций и сравнений классических форм, например, периода – со сложным предложением, а трехчастной – с триптихом и т.д. Поначалу педагог сам озвучивал ассоциации и сравнения, но в дальнейшем предлагал студентам найти их самостоятельно.

Выполнение китайскими обучающимися домашних, как правило, проблемных заданий способствовало развитию навыков самостоятельной работы, направленной на расширение слухового и музыкально-аналитического опыта, однако в связи с трудностями в освоении ими композиционных структур в европейской музыке классического стиля задания по анализу музыкальных произве-

дений формировались следующим образом: во-первых, использовались те же методы и формы работы, которые применялись на занятиях с педагогом; во-вторых, для закрепления материала о каждой структуре для самостоятельного анализа предлагались сочинения, точно соответствующие схеме; в-третьих, при изучении вариантов одной и той же структуры, к образцу для анализа прилагалось несколько схем, из которых студентам было необходимо выбрать наиболее точную.

Все приведенные выше педагогические условия в свою очередь способствовали развитию познавательного интереса как к изучаемому материалу (музыкальным произведениям), так и к самому процессу слухового и зрительного анализа. Общеизвестный факт, что музыка, которая эмоционально близка студентам, нравится им, вызывает желание слушать много раз, лучше понимается ими и в отношении композиционной структуры.

Выводы

Таким образом, проблема освоения студентами из КНР композиционных структур европейской музыки классического стиля в курсе анализа музыкальных произведений в определенной мере решается за счет создания комплекса педагогических условий, включая:

- использование разнообразных форм и методов обучения, способствующих активизации интеллектуально-творческой деятельности студентов;
- применение разнообразного музыкального материала и сопоставления произведений, точно соответствующих типовой структуре и представляющих ее вариант, для определения сходств и различий;
- постепенное усложнение аналитических и творческих заданий;
- сочетание слухового анализа произведений со зрительным анализом партитуры для активизации восприятия музыки и повышения внимания к деталям и особенностям композиционной структуры;
- соблюдение принципа единства эмоционального и интеллектуального восприятия музыкальных произведений;
- установление связи изучаемых произведений с явлениями и образами окружающей действительности;
- формирование навыков самостоятельной работы, направленной на расширение музыкально-аналитического опыта;
- развитие познавательного интереса как к изучаемому материалу (музыкальным произведениям), так и к самому процессу слухового и зрительного анализа.

Список источников

1. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. М.: Музыка, 1978. 329 с.
2. Вартанова Е.И. Лекции по анализу музыкальных произведений. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. 21 с.
3. Казанцева Л.П. Сравнительный анализ музыкальных произведений: вопросы методики // Вопросы оптимизации учебного процесса в музыкальном вузе. Сборник трудов. Москва: РАМ имени Гнесиных, 1993. С. 111 – 127.
4. Лукова Т.М. Композиция как эстетическая категория // Тезаурусный анализ мировой культуры. Сборник научных трудов. Вып. 11 / под общ. ред. Вл. А. Лукова. М.: Московский гуманитарный университет, 2007. С. 59 – 66.
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: элементы музыки и методика анализа малых форм. М.: Музыка, 1967. 751 с.
6. Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа. СПб.: Планета музыки, 2020. 116 с.
7. Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: учебник по анализу. СПб.: Композитор, 1998. 268 с.
8. Скребков С.С. Анализ музыкальных произведений: учебник / Сер. 76: Высшее образование. М.: Юрайт, 2020. 302 с.
9. Соколов О.Н. К проблеме типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной науки. Вып. 6. М.: Музыка, 1985. С. 152 – 180.
10. Способин И.В. Музыкальная форма. 7-е изд. М.: Музыка, 1984. 400 с.

References

1. Bobrovsky V.P. Functional foundations of musical form. M.: Music, 1978. 329 p.
2. Vartanova E.I. Lectures on the analysis of musical works. Saratov: Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov, 2011. 21 p.
3. Kazantseva L.P. Comparative analysis of musical works: issues of methodology. Issues of optimization of the educational process at a music university. Collection of works. Moscow: Gnesins RAM, 1993. P. 111 – 127.
4. Lukova T.M. Composition as an aesthetic category. Thesaurus analysis of world culture. Collection of scientific papers. No. 11/under the general. ed. Vl. A. Lukova. M.: Moscow University for the Humanities, 2007. P. 59 – 66.
5. Mazel L, Zukkerman V. Analysis of musical works: elements of music and methods of analysis of small forms. M.: Music, 1967. 751 p.
6. Reuterstein M.I. Fundamentals of Musical Analysis. St. Petersburg: Planet of Music, 2020. 116 p.
7. Ruchevskaya E.A. Classical musical form: textbook on analysis. St. Petersburg: Composer, 1998. 268 p.
8. Skrebkov S.S. Analysis of musical works: textbook. Issue 76: Higher education. M.: Yurayt, 2020. 302 p.
9. Sokolov O.N. To the problem of typology of musical forms. Problems of musical science. No. 6. M.: Music, 1985. P. 152 – 180.
10. Sposobin I.V. Musical form. 7th ed. M.: Music, 1984. 400 p.

Информация об авторе

Мяо Ливэй, аспирант, Московский педагогический государственный университет, miaoliwei99@gmail.com

© Мяо Ливэй, 2025