

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*
<https://po-journal.ru>
2025, Том 6, № 9 / 2025, Vol. 6, Iss. 9 <https://po-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 37.012.35.

Интеграция традиционных и современных методов обучения китайской народной музыке и опере

¹ Цуй Гуанлинь,
¹ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Аннотация: в статье рассмотрены характеристики традиционных и современных методов обучения в Китае и предложены стратегия интеграции для оптимизации обучения национальной музыке в колледже и вузе.

Китайское музыкальное образование в настоящее время интегрировано в систему знаний, сформировав новую модель музыкального образования, которая отличается от традиционных подходов к обучению. Оно помогает учащимся улучшить музыкальную грамотность и способствует эмоциональному выражению и культурной идентичности. Цель исследования – определить сущность методов обучения, провести их анализ и предложить мероприятия по их совершенствованию.

Исследование исторического контекста развития народной музыки и национальной оперы, позволило выявить направления оптимизации обучения, сравнительный анализ позволил выявить сходство и различие в подходах, техниках и результатах обучения, количественные исследования необходимы для понимания методов обучения.

Данные результаты исследования могут быть полезными в педагогической практике, так как с развитием педагогической науки и технологий современные методы обучения, такие как обучение с использованием мультимедиа, онлайн-обмен ресурсами и создание цифровой музыки, постепенно интегрируются в современный класс, что делает модель обучения более разнообразной.

Обучению традиционной китайской народной музыкальной культуре уделялось недостаточное внимание, что привело к отставанию в его развитии. В традиционном преподавании музыки в учебном заведении в основном используют лекции, демонстрации и анализ работ, подчеркивая понимание и интерпретацию классических произведений, важно добиться органической интеграции традиционных и современных методов в преподавании национальной музыки в колледже и вузе, в полной мере использовать преимущества этих методов и улучшить качество обучения.

Ключевые слова: китайская народная инструментальная музыка, преподавание, традиционные методы преподавания, компьютерных технологий в области образования и преподавания, стратегия, интеграции методов обучения

Для цитирования: Цуй Гуанлинь. Интеграция традиционных и современных методов обучения китайской народной музыке и опере // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 9. С. 231 – 236.

Поступила в редакцию: 27 июня 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 26 июля 2025 г.; Принята к публикации: 26 августа 2025 г.

Integration of traditional and modern teaching methods of Chinese folk music and opera

¹ Cui Guanglin,

¹ Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: this article discusses the characteristics of traditional and modern teaching methods in China and proposes an integration strategy to optimize the teaching of national music in college and university.

Chinese music education is now integrated into the knowledge system, forming a new model of music education that is different from traditional teaching approaches. It helps students improve musical literacy and promotes emotional expression and cultural identity. The purpose of the study is to determine the essence of teaching methods, analyze them and propose measures to improve them.

The study of the historical context of the development of folk music and national opera made it possible to identify areas for optimizing training; a comparative analysis made it possible to identify similarities and differences in approaches, techniques and learning outcomes; quantitative research is necessary to understand teaching methods.

These research results can be useful in teaching practice, since with the development of pedagogical science and technology, modern teaching methods such as multimedia-based teaching, online resource sharing and digital music creation are gradually integrated into the modern classroom, making the teaching model more diverse.

The teaching of traditional Chinese folk music culture has been given insufficient attention, which has led to a lag in its development. In the traditional teaching of music in an educational institution, lectures, demonstrations and analysis of works are mainly used, emphasizing the understanding and interpretation of classical works, it is important to achieve the organic integration of traditional and modern methods in teaching national music in colleges and universities, to take full advantage of these methods and improve the quality of education.

Keywords: Chinese folk instrumental music, teaching, traditional teaching methods, computer technology in education and teaching, strategy, integration of teaching methods

For citation: Cui Guanglin. Integration of traditional and modern teaching methods of Chinese folk music and opera. Pedagogical Education. 2025. 6 (9). P. 231 – 236.

The article was submitted: June 27, 2025; Approved after reviewing: July 26, 2025; Accepted for publication: August 26, 2025.

Введение

Китайская опера и народная музыка оказывают положительное влияние на развитие национального искусства и культуры.

Китайская национальная опера и музыка – это музыкальная культура, которая является проявлением национального развития и социального наследия. Она постепенно формировалась и совершенствовалась в различных слоях общества Китая [1].

В настоящее время интеграция разнообразных культур мира поставила развитие китайской национальной инструментальной музыки и оперы перед серьезными вызовами [2].

Развивая таланты в национальной музыке и опере, колледжи и университеты должны осознавать педагогическую и образовательную ответственность, активно совершенствовать методы обучения, усиливать акцент на традиционном национальном инструментальном музыкальном образовании, поощрять студентов узнавать больше о национальной инструментальной музыкальной культуре и содействовать устойчивому развитию национальной инструментальной музыки.

Материалы и методы исследований

В Китае музыкальные специальности в колледжах и университетах формируются на основе европейской системы теории музыки, и она не уделяет достаточного внимания преподаванию китайской народной музыки и оперы, что не способствует развитию традиционной культуры Китая. Изучая музыкальную культуру западных стран, важно уделять внимание развитию национальной музыкальной культуры и создать систему музыкального образования в колледжах и вузах с китайской спецификой. Таким образом, реформа преподавания народной музыки и оперы в колледжах и университетах Китая необходима для наследования национальной музыкальной культуры.

Используя исторический подход к изучению роли и развитию национальной музыки и оперы, отметим, что – это основа китайской культуры. Китайская нация имеет тысячелетнюю историю развития цивилизации, и народное музыкальное искусство является яркой жемчужиной в национальной культуре. Китайская народная инструментальная музыка имеет большое разнообразие типов и долгую историю.

После основания Китайской Народной Республики народная инструментальная музыка стала важным профессиональным курсом в музыкальных колледжах и вузах по всей стране.

Преподавание курсов народной музыки и оперы в музыкальных колледжах и высших учебных заведениях имеет важное практическое значение, оно может удовлетворить спрос молодых людей на изучение народной культуры, развивать профессиональные таланты в области народного инструментального исполнения, что способствует продвижению традиционной народной культуры Китая [3].

Новый стандарт учебной программы предполагает, что традиционная музыка различных этнических групп Китая должна рассматриваться как важный учебный контент музыкальных курсов [4].

С 2021 года в базовом музыкальном образовании, доля курсов национальной музыки постепенно увеличивалась, преподавание национальной музыки и оперы в колледжах и университетах стало более качественным, однако, в фактическом преподавании все еще есть много проблем. Отметим, что реформа преподавания национальной музыки и оперы в колледжах и университетах отстает от темпов социального развития, что влияет на развитие национальной инструментальной музыкальной культуры Китая.

Проведем анализ национального инструментального музыкального образования в контексте интеграции современных и традиционных методов обучения.

В период с 2021 года по июнь 2024 года Национальный фонд социальных наук по изучению искусства, одобрил большое количество научно-исследовательских проектов (фундаментальных, прикладных и комплексными исследований) основные представлены в таблице 1 [5].

Таблица 1
Количество научно-исследовательских проектов, одобренных Национальным фондом социальных наук по изучению искусства.

Table 1

Number of research projects approved by the National Social Science Foundation for the Study of Art.

№ п/п	Проекты, утвержденные Национальным фондом социальных наук по изучению искусства	Кол-во
1	Национальные научно-исследовательские проекты	7
2	Провинциальные и министерские научно-исследовательские проекты	8
3	Проекты Национального художественного фонда	9
4	Проект Пекинского фонда культуры и искусства	1
5	Заказные проекты государственных ведомств Китая	8
6	Проекты реализованные в сотрудничестве с соответствующими университетами, предприятиями и учреждениями	8

Согласно статистике гуманитарных и социальных наук Министерства образования, за 2021-2024 год опубликовано:

- в ведущих академических журналах около 455 статей, из которых 97 важных результатов были опубликованы в основных журналах, таких как CSSCI;

- 23 академические монографии и переводы;

- 20 важных статей были в центральных газетах и периодических изданиях, таких как People's Daily, Guangming Daily и China Culture Daily [5].

Учебники являются основой обучения и напрямую влияют на качество обучения.

Анализ учебно-методических пособий показал, что в настоящее время наблюдается нехватка учебников для формирования учебных курсов национальной инструментальной музыки в профессиональных музыкальных колледжах и университетах, а учебный материал недостаточно систематизирован. Качественные учебники являются ключом к реформе обучения музыке в колледжах и университетах, поэтому составление учебников должно следовать принципам систематичности, научности и разнообразия [7].

Рассмотрим традиционные методы обучения, которые используются и в настоящее время в музыкальных классах колледжей и университетов (таблица 2).

Таблица 2

Традиционные методы обучения, которые используются и в настоящее время в музыкальных классах колледжей и университетов Китая.

Table 2

Traditional teaching methods that are currently used in music lessons at colleges and universities in China.

Методы обучения	Характеристика
Лекции	Метод обучения, при котором знания передаются студентам посредством устного выражения. Его преимущество в том, что преподаватели могут контролировать ход обучения и обучать систематической теории и навыкам инструментального исполнения в соответствии с программой. Следует избегать чрезмерного использования лекций, в противном случае это повлияет на инициативу студентов. Чтобы гибко сочетать различные методы обучения, преподаватели национальной инструментальной музыки и оперы могут использовать вспомогательные методы обучения, такие как эвристика, чтобы оживить атмосферу в классе, улучшить общение со студентами и стимулировать инициативу студентов в обучении
Демонстрация	Помогает развивать эстетические способности, мышление и воображение учащихся, помогает учащимся концентрировать внимание, оживлять атмосферу в классе и повышать качество обучения. Важно понимать, что перед демонстрацией обучающиеся должны четко понимать содержание демонстрации
Метод вопросов и ответов	С помощью метода вопросов и ответов можно улучшить коммуникацию, между преподавателями и учащимися. А так же можно усилить мыслительные способности учащихся и повысить эффективность обучения, направить учащихся на активное размышление над проблемой и побудить выражать свое личное мнение

Таким образом, анализ традиционных методов обучения показал, что преподаватели должны использовать более гибкие методы обучения, чтобы обогатить содержание образовательной программы для студентов и повысить уровень преподавания за счет сочетания нескольких методов обучения.

Анализ национального инструментального и вокального музыкального образования в контексте интеграции современных и традиционных методов обучения позволил выявить основные проблемы, существующие в настоящее время, их можно сгруппировать в четыре блока:

1. Национальное инструментальное музыкальное образование нуждается в дальнейшем изучении, необходимы как теоретические, так и практические исследования, с точки зрения художественной практики, культурного наследия и инноваций, а также служения обществу. Анализ Центра послевузовского образования Министерства образования, говорит о том, что национальное инструментальное музыкальное образование недостаточно представлено в молодежных проектах, необходима мобилизация молодых команд в междисциплинарных научных исследованиях для проведения фундаментальных, прикладных и политических исследований в Китае.

2. Необходима реформа кадровой системы. В настоящее время молодые преподаватели составляют около 50% преподавательского состава. Необходимо увеличить долю ведущих академических лидеров и знатковых преподавательских талантов.

3. Необходимо формирование системы качества результатов педагогической практики. Ссылаясь на соответствующий анализ Центра послевузовского образования Министерства образования и других учреждений, необходима стандартизация качества результатов обучения.

4. Необходимо оптимизировать международное сотрудничество и академические студенческие обмены. Опираясь на накопленный опыт обучения, вузам и колледжам необходимо создать международную сеть сотрудничества, цифровых академических платформ, для международных обменов.

Результаты и обсуждения

Современное преподавание музыки в колледжах и университетах выдвинуло более высокие требования к преподавателям.

Современная педагогическая наука и технологии – это исследования, с учетом применения компьютерных технологий в области образования и преподавания, включая обучение, исследование, применение, контроль и оценку, а также учебную среду и методы обучения. Они объединяют методы обучения с современной прак-

тикой и способствуют развитию и реформированию образования и преподавания. Это новый этап развития педагогики в информационную эпоху [8].

Современные технологии обучения и расширили образовательную среду. С развитием компьютерных технологий и Интернета современные образовательные технологии с мультимедиа и Интернетом в качестве ядра оказали огромное влияние на обучение. Кроме того, образовательные технологии также могут использоваться в качестве средства для продвижения учебной программы.

Представим стратегию, основные ее элементы, интеграции методов обучения национальной инструментальной и вокальной музыке.

В музыкальном образовании в колледжах и вузах оптимизация содержания обучения является основой для достижения интеграции традиционных и современных методов обучения. Традиционное обучение музыке в основном фокусируется на оценке произведений классической музыки, объяснении базовых знаний теории музыки, а также на вокальной и инструментальной подготовке, в то время как современные методы обучения используют научные и технологические средства для расширения содержания обучения и делают занятия музыкой более насыщенными и разнообразными. Поэтому при построении системы учебной программы необходимо объединить преимущества традиционных и новых методов обучения, сохранив основное содержание национального музыкального образования, одновременно вводя современные музыкальные элементы и мультимедийные ресурсы для удовлетворения разнообразных потребностей в обучении студентов.

Во-первых, на основе содержания традиционного музыкального образования следует добавлять современные музыкальные элементы. Например, можно использовать программное обеспечение при обучении китайской национальной музыке, чтобы помочь студентам анализировать мелодию, гармонию и структуру ритма, чтобы они могли интуитивно понимать внутреннюю логику музыкальных произведений. В то же время современные музыкальные формы, такие как саундтреки к фильмам и телевидению, а также цифровая музыка, могут быть включены в содержание обучения, чтобы стимулировать интерес к обучению и креативность студентов [9].

Кроме того, можно проводить междисциплинарные музыкальные курсы, такие как сочетание музыки, с историей, литературой и изобразительным искусством, чтобы студенты могли расширить свои художественные горизонты в многомерном обучении.

Во-вторых, можно использовать современные технологии для оптимизации содержания обучения [10]. Например, с помощью мультимедийных учебных программ, виртуальной реальности и технологии дополненной реальности студенты могут погрузиться в музыкальную культуру разных периодов и регионов. При объяснении симфоний, опер или народной музыки можно воспроизводить высококачественные аудио- и видеоресурсы, чтобы студенты могли не только слышать музыку, но и видеть исполнительские навыки и сценическое исполнение артистов, что делает содержание обучения более ярким и интуитивно понятным. Кроме того, можно использовать технологию искусственного интеллекта для персонализированного обучения, и можно рекомендовать подходящее содержание обучения в соответствии с уровнем музыкальной грамотности студентов для повышения эффективности обучения.

В-третьих, важно поощрять студентов учиться и исследовать самостоятельно. Преподаватели могут предоставлять онлайн-ресурсы обучения, такие как открытые музыкальные курсы, онлайн-тесты по теории музыки, учебные пособия по программному обеспечению для создания музыки и т.д., чтобы студенты также могли учиться и создавать музыку за пределами класса.

Выводы

Благодаря интеграции традиционных методов обучения и современных методов обучения музыкальное образование в колледжах и вузах должно представлять стратегию интегрированного развития. Традиционное обучение подчеркивает ценность классических музыкальных произведений, вокальное и инструментальное обучение и фокусируется на развитии базовой музыкальной грамотности учащихся; современное обучение использует мультимедийные технологии, цифровые музыкальные ресурсы и интерактивные методы обучения для повышения увлекательности и практичности занятий.

Таким образом, в исследовании рассмотрены преимущества и взаимодополняемость традиционных и современных методов обучения, а также предлагается стратегия интегрированного развития методов обучения. Результаты показывают, что стратегия интегрированного развития методов обучения может не только повысить музыкально-эстетические способности учащихся, но и способствовать инновационному развитию музыкального образования.

Список источников

1. Пан Ронг. О реформе и инновациях в преподавании национальной инструментальной музыки в местных университетах на фоне трансформации // Northern Music. 2018. № 38 (17). С. 190.
2. Ли Цзычэн. Размышления о наследовании и развитии национальной инструментальной музыки на фоне глобализации // Звуки Желтой реки. 2018. № 13. С. 19.
3. Ли Хонг. Анализ пути интеграции эстетического образования и обучения музыкальному восприятию в старшей школе // Консультирование по учебной программе средней школы. 2025. № 8. С. 36 – 38.
4. Ли Хонг. Анализ эффективного проникновения традиционной музыкальной культуры в преподавание музыки в старших классах // Вступительный экзамен в колледж. 2025. № 7. С. 171 – 173.
5. База данных проектов Национального фонда социальных наук по изучению искусства. URL: <https://fz.people.com.cn/skygb/sk/index.php/Index/seach>.
6. Сборник национальной статистики по общественным наукам в сфере высшего образования. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/neirong/fenlei/sxml_kxyj/kxyj_gxsktjh/.
7. Хань Шаньлинь. Практическое исследование междисциплинарного интеграционного обучения в старшей школе музыки // Education Circle. 2025. № 5. С. 41 – 43.
8. Ван Сюэцянь. Анализ применения современных образовательных технологий в обучении на компьютере в колледжах и университетах // Современное профессиональное образование. 2023. № 29. С. 158 – 161.
9. Го Сюнь. Применение современных образовательных технологий в преподавании музыки в начальной школе: материалы Международной научной конференции по инновационной образовательной практике. 2022. С. 281 – 284.
10. Си Вэнь. Анализ применения современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании // Журнал китайских мультимедиа и онлайн-обучения. 2022. № 6. С. 30 – 33.

References

1. Pan Rong. On Reform and Innovation in Teaching National Instrumental Music in Local Universities under the Background of Transformation. Northern Music. 2018. No. 38 (17). 190 p.
2. Li Zichen. Reflections on the Inheritance and Development of National Instrumental Music under the Background of Globalization. Sounds of the Yellow River. 2018. No. 13. 19 p.
3. Li Hong. Analysis of the Integration Path of Aesthetic Education and Music Appreciation Teaching in High School. Middle School Curriculum Consulting. 2025. No. 8. P. 36 – 38.
4. Li Hong. Analysis of the Effective Penetration of Traditional Music Culture into Music Teaching in High Schools. College Entrance Examination. 2025. No. 7. P. 171 – 173.
5. Database of Projects of the National Social Science Foundation for Art Research. URL: <https://fz.people.com.cn/skygb/sk/index.php/Index/seach>.
6. Digest of National Statistics on Social Sciences in Higher Education. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/neirong/fenlei/sxml_kxyj/kxyj_gxsktjh/.
7. Han Shanlin. Practical Research on Interdisciplinary Integration Teaching in High School Music. Education Circle. 2025. No. 5. P. 41 – 43.
8. Wang Xueqian. Analysis of the Application of Modern Educational Technologies in Computer-Based Teaching in Colleges and Universities. Modern Vocational Education. 2023. No. 29. P. 158 – 161.
9. Guo Xun. Application of Modern Educational Technologies in Teaching Music in Primary School: Proceedings of the International Scientific Conference on Innovative Educational Practice. 2022. P. 281 – 284.
10. Xi Wen. Analysis of the Application of Modern Educational Technologies in Secondary Vocational Education. Journal of Chinese Multimedia and Online Learning. 2022. No. 6. P. 30 – 33.

Информация об авторах

Цуй Гуанлинь, Российский государственный Педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, tsuy2000@inbox.ru

© Цуй Гуанлинь, 2025