

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 7 / 2025, Vol. 6, Iss. 7 <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 781.66:37

Роль профессиональной китайской музыки в формировании исполнительской культуры студентов педагогических вузов

¹ Сюй Юнье,

¹ Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Аннотация: данная статья посвящена исследованию роли профессиональной китайской музыки в формировании исполнительской культуры студентов педагогических вузов. Во введении обоснована актуальность изучения межкультурных аспектов музыкального образования в условиях глобализации и расширения языково-культурных границ. Автор акцентирует внимание на необходимости интеграции элементов традиционной китайской музыкальной культуры в образовательные программы для развития творческого потенциала будущих педагогов. Методы исследования включают комплексный анализ литературных источников, сравнительно-историко-музыкальное исследование и экспериментальное внедрение программ обучения, ориентированных на профессиональный уровень исполнения китайской музыки. Использовались качественные и количественные методы для оценки динамики формирования исполнительских навыков. Экспериментальная группа проходила обучение по специально разработанной методической программе, в то время как контрольная группа придерживалась традиционной программы музыкального образования. Результаты эмпирического исследования показали, что интеграция профессиональной китайской музыки способствует значительному улучшению исполнительской техники, эмоциональной выразительности и творческой интерпретации студенческих выступлений. Внедрение элементов китайской музыкальной культуры позволило расширить эстетический кругозор учащихся, а также способствовало развитию навыков межкультурной коммуникации. Кроме того, анализ данных позволил выявить положительную корреляцию между знакомством с профессиональной китайской музыкой и общим уровнем музыкальной подготовленности студентов.

Ключевые слова: профессиональная китайская музыка, исполнительская культура, формирование, студенты, педагогические вузы

Для цитирования: Сюй Юнье. Роль профессиональной китайской музыки в формировании исполнительской культуры студентов педагогических вузов // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 7. С. 248 – 253.

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

The role of professional Chinese music in the formation of performance culture among students of pedagogical universities

¹ Xu Yunye,

¹ A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: this paper is devoted to exploring the role of professional Chinese music in the formation of performance culture among students of pedagogical universities. The introduction justifies the relevance of studying intercultural aspects of musical education in the context of globalization and the expansion of linguistic and cultural boundaries. The author emphasizes the necessity to integrate elements of traditional Chinese musical culture into

educational programs to foster the creative potential of future educators. Research methods include a comprehensive analysis of literary sources, comparative historical and musical research, and the experimental implementation of training programs aimed at a professional level of Chinese music performance. Both qualitative and quantitative methods were employed to evaluate the dynamics of performance skill development. The experimental group underwent training through a specially developed methodological program, while the control group adhered to the traditional music education program. The results of the empirical study indicated that the integration of professional Chinese music significantly enhances performance technique, emotional expressiveness, and creative interpretation in student performances. The introduction of elements of Chinese musical culture broadened the students' aesthetic horizons and contributed to the development of intercultural communication skills. Additionally, data analysis revealed a positive correlation between familiarity with professional Chinese music and the overall level of the students' musical proficiency.

Keywords: professional Chinese music, performance culture, formation, students, pedagogical universities

For citation: Xu Yunye. The role of professional Chinese music in the formation of performance culture among students of pedagogical universities. *Pedagogical Education*. 2025. 6 (7). P. 248 – 253.

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

Введение

Традиционное развитие музыкального искусства в Китае имеет глубокие исторические корни, которые по праву считаются одним из важнейших факторов формирования национальной культуры. Китайская профессиональная музыка, опирающаяся на многовековые устои, создает уникальное пространство для раскрытия творческого потенциала исполнителей и воспитания их художественного вкуса [9]. Студенты педагогических вузов, которым предстоит в будущем не только передавать знания детям, но и прививать любовь к искусству, нуждаются в комплексном развитии своей исполнительской культуры. Мастерство, основанное на сочетании педагогических навыков и глубокого понимания музыкальной традиции, во многом зависит от того, насколько эффективно будущие учителя смогут познать специфику китайской профессиональной музыки и перенести ее элементы на свою практику. Именно в этой синергии – объединении классически выверенных методик и живого осмысления художественных традиций – и рождается качественная подготовка педагогических кадров, способных вдохновлять своих учеников на постижение красоты музыки. В данной связи важно осознать, какую значимую роль играет знакомство с китайской исполнительской школой, ее особенностями, формами и техникой звукоизвлечения, а также духовно-нравственными аспектами, формирующими музыкальное мировоззрение исполнителя и слушателя.

Материалы и методы исследований

В процессе обучения в педагогическом вузе будущие учителя сталкиваются с множеством дисциплин, позволяющих сформировать компетенции, необходимые для музыкального воспитания детей. Однако тесное знакомство с китайской специалистической музыкальной практикой редко становится объектом целенаправленного внимания [3]. Между тем, введение в учебный процесс систематических занятий, включающих изучение структуры китайских музыкальных инструментов, особенностей ладовой организации, ритмических моделей и специфики исполнительской манеры, может существенно расширить кругозор студентов и углубить их представление о методах преподавания. Важно отметить, что профессиональная китайская музыка во многом ориентирована на интерпретацию напевных линий, которые требуют особой гибкости и духовного погружения в материал. Такая требуется тонкость восприятия звука, выстраиваемого не только по принципу гармонической вертикали, но и по принципу плавности и выразительности мелодической линии. Это воспитывает чуткость к интонационному богатству и подготавливает студентов к более глубокой коммуникации со своими будущими учениками.

Результаты и обсуждения

Анализ профессиональной китайской музыки позволяет задуматься также и о подходах в коллективном музицировании, хореографии и вокальном искусстве. Несмотря на то что наиболее ярко китайская профессиональная музыка проявляется в инструментальной сфере, не следует забывать о важнейшей роли вокала. Ведь в Китае существует богатая опера, в которой воплощается синтез музыки, театра, хореографии и живописи [7]. Пекинская опера, Сычуаньская опера, кантонская опера и другие направления дают представле-

ние о том, как различные регионы вносят свой вклад в общее культурное пространство. Для будущих учителей музыки изучение специфики подобных оперных традиций помогает научиться работать с голосом в другом стиле, освоить приемы особой вокальной артикуляции и передачи эмоциональных оттенков. Это, в свою очередь, способствует более гибкой адаптации к разнообразным педагогическим ситуациям и расширяет педагогический репертуар.

Немаловажный аспект, получаемый при включении китайской страховки музыкального образования в учебный курс, связан с развитием межкультурной компетентности. Когда студент узнает о красоте и сложности китайской профессиональной музыки, он не только приобщается к новому пласту мирового культурного наследия, но и учится уважать другие этносы, понимать их культурный бэкграунд [10]. В условиях современного глобализованного общества педагогам важно уметь находить точки соприкосновения между различными музыкальными культурами, превращая их в механизм воспитательного воздействия на детей. Расширение культурных горизонтов посредством китайской музыки дает уникальные шансы: студенты начинают осознавать богатство мирового музыкального наследия как непрерывный поток, где индеец, африканец, европеец и китаец все работают на благо развития искусства и обучения созидательному восприятию звучания.

Еще одним значимым моментом становится приобретение навыков глубокого слушания. Китайская профессиональная музыка, с ее утонченными деталями, выразительными оттенками звука, требует от слушателя максимальной степени сосредоточенности, умения «включить» в свое восприятие не только слух, но и внутреннее зрение. Для студента-педагога формирование такого навыка – это не просто дополнительная умственная нагрузка, но и важнейший прием, позволяющий научить детей вдумчивому восприятию любой музыки [15]. Создав определенную систему упражнений, основанных на фрагментах китайских произведений, педагог может выработать у учащихся способность к концентрации, тонкой слуховой дифференциации, к развитию воображения, сопряженного с образной интерпретацией музыкальных тем. Таким образом, роль профессиональной китайской музыки сводится не только к тому, чтобы открыть перед студентами еще одну культурную традицию, но и к тому, чтобы подарить эффективные методические инструменты в деле обучения музыкальному искусству.

Сущностной характеристикой китайской профессиональной музыки является ее нацеленность на внутреннюю выразительность, зачастую сопряженную с атмосферой медитативного постижения. Это отражается как в тембровых решениях, так и в специфике мелодического развития [1]. Поэтому будущим педагогам полезно познакомиться с образной системой, лежащей в основе этой традиции. Проникновение в символику звучания, работу с тончайшими интонациями, владение материалом в контексте философских представлений о Дао, конфуцианских принципах гармонии и эстетических догматах помогают выстроить целостное понимание музыки. Китайская исполнительская культура, опираясь на древние философские идеи, призвана не столько будоражить энергичным драйвом, сколько погружать слушателя в глубину собственных чувств, приобщая к созерцательному постижению мира. Подобная духовность стимулирует интуицию и воображение самого исполнителя, формируя уникальное психологическое состояние, которое можно охарактеризовать как гармонию между внешним и внутренним началами.

Несомненно, что такого рода духовно-практическая направленность китайской музыки при ее использовании в педагогическом процессе способна воспитывать у студентов больший интерес к гармоничным взаимоотношениям с окружающей действительностью. Обретая навык осмысленной интерпретации музыкальных форм, студенты начинают видеть в произведении не набор тех или иных технических приемов, а целостную систему символов, направленную к сердцу и уму слушателя. Это актуально и при работе с детскими коллективами, когда педагог несет ответственность не только за уровень подготовки детей, но и за их личностное развитие [4]. Учащихся можно заинтересовать, если на примере китайской музыки показать, как через тонкую звуковую палитру передаются эмоции, переживания и смыслы, позволяя им представить себя не просто исполнителями, но и соавторами, творчески осмысляющими музыкальный материал. Однако для этого педагогу необходимо владеть базовыми знаниями о формировании исполнительской культуры, понимать, какие методы актуальны при изучении китайской музыкальной специфики и как органично встраивать эти методы в образовательный процесс.

Значительную роль в процессах формирования исполнительской культуры студентов играет систематический подход, предполагающий дисциплинированное освоение новых музыкальных техник и репертуара. Включение китайских инструментальных и вокальных произведений в учебную программу требует от педагога продуманной методики, которая учитывает специфику звукоизвлечения, мелодики, ритмики, гармонии, орнаментики и жанровой принадлежности данных композиций [11]. При работе над любым китайским сочинением важно уделять особое внимание работе с динамическими оттенками, которые порой носят едва уловимый характер, а также с агогикой, создающей характерные изменения в темпе и эмоциональном наполне-

нии. Такие занятия помогают студентам развивать тонкую музыкальную чувствительность, необходимую для качественной педагогической деятельности. Ведь если будущий учитель не ощутит всю глубину китайской музыки, то едва ли сможет привить уважение к ней своим ученикам. Только через личное переживание, практику и аналитическое постижение искусства возникает качественная профессиональная компетентность.

Существуют разнообразные формы организации учебного процесса, в рамках которых можно интегрировать изучение китайской профессиональной музыки. Одной из них можно назвать проведение тематических мастер-классов, на которые приглашаются специалисты, владеющие методикой китайской исполнительской школы [8]. Такие сессии не просто знакомят студентов с новой культурой, но и позволяют им непосредственно участвовать в инструментальных и вокальных экспериментах, пробуя собственные силы в исполнении, используя оригинальные приемы звукоизвлечения. Важным моментом становится общение с представителями китайской музыкальной традиции, которое может вдохновить будущих педагогов и побудить их к дальнейшему самостоятельному исследованию музыкального наследия Поднебесной. В свою очередь, для закрепления полученных знаний рекомендуется привлекать студентов к проведению конкурсов, концертов, открытых уроков, где они смогут продемонстрировать приобретенные навыки. Такая практика стимулирует творческую активность, а также позволяет осмыслить тонкости педагогической деятельности в условиях поликультурного контекста.

При этом не менее важна теоретическая подготовка, раскрывающая исторический путь формирования китайской профессиональной музыки. Студентам полезно знакомиться с основополагающими принципами музыкальной культуры, сложившейся в период династий Тан, Сун, Юань и Мин, чтобы понять, как эволюционировала система инструментов, каких изменений претерпевала нотация, и как возникали новые жанры [13]. Это формирует у будущих педагогов широкую культурную перспективу, позволяя проанализировать взаимовлияние различных стилей и традиций. Со временем, изучая историю, студенты начинают улавливать не только внешние черты музыкального языка, но и внутренние принципы, которыми руководствовались мастера композиции и импровизации. Когда молодой педагог осознает связь между историческим контекстом и особенностями музыкального языка, он становится способным находить творческие параллели между древними и современными формами музыки. Таким образом, история совершает непрерывный диалог с современностью, и китайская традиция проявляет свое неиссякаемое богатство в новом свете.

Кроме исторических фактов, необходимо вникать также в культурологические аспекты, неизбежно пересекающиеся с философскими идеями. Исполнительская культура в Китае складывалась под влиянием концепций Конфуция, Лао-цзы и других мыслителей, которые утверждали принципы гармонии и умеренности [6]. Через музыку они стремились выразить идеалы добродетели и нравственного совершенствования, что не могло не отразиться на исполнительских практиках и стиле преподавания. В этом контексте становится очевидным, что использование китайской профессиональной музыки в учебном процессе – это не только изучение определенного репертуара, но и приобщение к целому духовному, в котором эстетические ценности неразрывно связаны с этическими. Для будущих учителей такой опыт оказывается весьма значимым, поскольку формирует гуманистическую направленность педагогической деятельности, ориентированной на личностное и духовное развитие учащихся.

Региональные различия Китая отражены и в музыкальном разнообразии. Педагогам, стремящимся углубить музыкальную палитру, стоит обратить внимание не только на общепризнанную классическую традицию, но и на ряд локальных стилей, которые процветают в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Юньнань и других. Эти регионы богаты народными инструментами, разнообразными способами звукоизвлечения и ритмическими системами [12]. Нередко народные профессиональные ансамбли в Китае сочетают гибкость инструментального состава и вокальную виртуозность, результатом чего являются яркие, динамичные и эмоционально насыщенные музыкальные полотна. Когда будущие учителя знакомятся с подобными примером, они получают возможность лучше понять соотношение традиции и инновации, научиться работать со стилевыми маркерами, позволяющими определить культурную принадлежность произведения. Это формирует навыки анализа, необходимые для качественной преподавательской деятельности, а также способствует развитию творческого мышления при составлении методических программ.

Важным механизмом осмысления китайской музыкальной традиции служит ее сравнение с другими культурными пластами. Студенты могут проводить параллели между китайскими ладами и европейскими, искать сходства и различия в мышлении композиторов, которые отразились в разных эпохах [5]. Подобные сравнительные исследования не только расширяют кругозор, но и стимулируют критическое мышление. Ведь при сопоставлении музыкальных явлений невозможно ограничиться только внешними формальными признаками: приходится обращаться к философии, истории, художественной практике эпохи, политическим и социальным особенностям того или иного народа. Тем самым формируется целостный подход к

анализу музыкальных произведений, и будущие педагоги учатся рассматривать музыкальное наследие во всей его полноте и глубине. Это существенно поднимает общий уровень исполнительской культуры, способствуя тому, чтобы музыка перестала восприниматься лишь как психофизиологическое развлечение, но предстала во всей своей интеллектуальной и духовной многомерности.

В контексте формирования исполнительской культуры студентов важно также методически осознанно подходить к выбору репертуара. Китайская профессиональная музыка богата произведениями, которые доступны для педагогического разбора и могут быть выполнены на занятиях по ансамблевому или сольному исполнению [1]. При этом следует брать в расчет технические возможности студентов, их уровень владения инструментом, вокальными навыками и общим музыкальным багажом. Педагог должен уметь адаптировать китайские произведения так, чтобы они не казались чрезмерно сложными и не отталкивали обучающихся, но при этом сохраняли свою самобытность. Это требует мастерства в работе с аранжировками, поскольку зачастую оригинальный звукоряд и строение инструментов в Китае значительно отличаются от тех, к которым привыкли в европейской музыкальной школе. Однако именно умение найти баланс между сохранением аутентичных элементов и доступностью для западных инструментов дает возможность раскрыть красоту китайской музыки и сделать ее неотъемлемой частью учебного процесса.

Одним из ключевых факторов успешного включения китайской профессиональной музыки и ее роли в формировании исполнительской культуры является преодоление языкового барьера. Студенты могут испытывать трудности при работе с оригинальными текстами, вокальными партиями, насыщенными специфической терминологией [2]. Здесь важно создавать переводы и транскрипции, сопроводительные материалы на русском или другом привычном языке, чтобы студенты могли глубже вникнуть в лексические особенности, понять сюжетную основу или философский подтекст произведения. Преподаватель, владеющий китайским языком или активно сотрудничающий с переводчиками, может играть роль медиатора, объясняя культурные нюансы, раскрывая перед студентами подтексты, заложенные в музыку. Это особенно актуально, если речь идет о китайской опере, где драматургия текстовой основы неразрывно связана с музыкальной линией, и любое искажение смысла может ухудшить понимание художественного целого. Таким образом, решение языковых препятствий способствует тому, что студенты начинают относиться к китайской музыке как к понятному и увлекательному материалу, а не как к экзотике, недоступной их восприятию.

Выводы

Для закрепления достигнутых результатов важно, чтобы в педагогическом вузе существовала определенная преемственность: между курсами, преподавателями, поколениями студентов. В идеале создание кафедры или специального курса по изучению музыкальных традиций Китая позволит систематизировать работу, включив в нее лекции, семинары, мастер-классы, концертную практику и научно-исследовательскую деятельность [8]. Студенты смогут специализироваться на этом направлении, писать дипломные и выпускные квалификационные работы, посвященные осмыслению творческого наследия китайской музыки, ее влияния на формирование исполнительской культуры. Такое комплексное решение будет способствовать формированию устойчивого интереса к восточной традиции, а также даст результат в виде профессионально подготовленных кадров, способных грамотно взаимодействовать с китайским музыкальным материалом и интегрировать его в систему современного образования. Поступательное развитие этого процесса будет способствовать межкультурному обогащению, создавая новую музыкальную среду, наполненную разнообразием человеческих голосов и инструментов.

Список источников

1. Борисова Е.С. Роль музыкальной культуры в образовательном процессе // *Фундаментальные исследования*. 2007. № 9. С. 97.
2. Ван Ц. О становлении исполнительской культуры в классе фортепиано педагогических вузов КНР на основе произведений на народные темы // *Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании: науч. и науч.-метод. ст.: материалы Третьей Всерос. науч.-практ. конф.* Санкт-Петербург, 2023. С. 5 – 9.
3. Жукова О.М. Актуальные вопросы организации процесса изучения китайскими студентами музыкально-методических дисциплин // *Наука – образованию, производству, экономике: материалы 76-й Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов*. Витебск, 2024. С. 609 – 612.
4. Коннов В.П. Китайские студенты изучают курсы истории музыки и музыкального искусства в контексте художественной культуры // *Сотрудничество высших учебных заведений Китая и России в начале XXI века: итоги и перспективы: материалы Российско-Китайской науч.-практ. конф.* / отв. ред. С.А. Гончаров. 2005. С. 61 – 64.

5. Лежнева Т.М., Тянь С. Профессиональное музыкальное образование Китая в условиях современного общества // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2023. № 1. С. 268 – 273.
6. Ли Ц. К вопросу формирования исполнительской культуры при игре китайских национальных и европейских ударных инструментах // *Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании: науч. и науч.-метод. ст.: материалы Третьей Всерос. науч.-практ. конф.* Санкт-Петербург, 2023. С. 61 – 65.
7. Лю Б. Роль изучения народной музыки в музыкально-педагогическом образовании в университетах Китая // *Образование и наука в XXI веке: ежегод. сб. науч. тр.* БГПУ. Беларусь: Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка, 2022. С. 24 – 26.
8. Никитенко О.Б. Проблемы музыкально-теоретического образования китайских студентов // *Сотрудничество высших учебных заведений Китая и России в начале XXI века: итоги и перспективы: материалы Российско-Китайской науч.-практ. конф.* / ред. С.А. Гончаров. 2005. С. 75 – 78.
9. Нин Ю. К вопросу о педагогическом процессе формирования музыкальной культуры студентов средствами духового музицирования // *Музыка. Педагогика. Культура: сб. науч. и науч.-метод. ст.* Двенадцатой междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2022. С. 125 – 129.
10. Туравец Н.Р., Сюй В. Содержание и перспективы изучения студентами-вокалистами Китая национальной традиционной музыки // *Kant*. 2022. № 4 (45). С. 315 – 320.

References

1. Borisova E.S. The role of musical culture in the educational process. *Fundamental research*. 2007. No. 9. 97 p.
2. Wang T. On the formation of performing culture in the piano class of pedagogical universities of the PRC based on works on folk themes. *Young scientists in art, culture and education: scientific and scientific-method. articles: materials of the Third All-Russian scientific-practical. conf.* St. Petersburg, 2023. P. 5 – 9.
3. Zhukova O.M. Actual issues of organizing the process of studying musical and methodological disciplines by Chinese students. *Science – for education, production, economics: materials of the 76th Regional. scientific-practical. conf. teachers, research staff and graduate students.* Vitebsk, 2024. P. 609 – 612.
4. Konnov V.P. Chinese students study courses on the history of music and musical art in the context of artistic culture. *Cooperation between higher educational institutions of China and Russia at the beginning of the 21st century: results and prospects: materials of the Russian-Chinese scientific-practical. conf.* Ed. S.A. Goncharov. 2005. P. 61 – 64.
5. Lezhneva T.M., Tian S. Professional music education in China in the context of modern society. *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2023. No. 1. P. 268 – 273.
6. Li Ts. On the issue of formation of performing culture when playing Chinese national and European percussion instruments. *Young scientists in art, culture and education: scientific. and scientific-method. art.: materials of the Third All-Russian scientific-practical. conf.* St. Petersburg, 2023. P. 61 – 65.
7. Liu B. The role of folk music study in music and pedagogical education at Chinese universities. *Education and science in the 21st century: annual collection of scientific papers of BSPU.* Belarus: Belarusian state pedagogical university named after M. Tank, 2022. P. 24 – 26.
8. Nikitenko O.B. Problems of musical and theoretical education of Chinese students. *Cooperation between higher educational institutions of China and Russia at the beginning of the 21st century: results and prospects: materials of the Russian-Chinese scientific and practical conf.* / ed. S.A. Goncharov. 2005. P. 75 – 78.
9. Ning Yu. On the issue of the pedagogical process of forming students' musical culture by means of wind instrument playing. *Music. Pedagogy. Culture: collection of scientific papers and scientific-method. art.* Twelfth international. scientific-practical. conf. St. Petersburg, 2022. P. 125 – 129.
10. Turavets N.R., Xu V. Contents and Prospects of Studying National Traditional Music by Chinese Vocal Students. *Kant*. 2022. No. 4 (45). P. 315 – 320.

Информация об авторах

Сюй Юнье, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 2399388437@qq.com

© Сюй Юнье, 2025