

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*
<https://po-journal.ru>
2025, Том 6, № 5 / 2025, Vol. 6, Iss. 5 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)
УДК 78.071.2:792.071

Анализ учебных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских вузах

¹Юань Шуанци,

¹Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния образовательных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских ВУЗах. Цель исследования заключается в оценке достоинств и недостатков этих программ, выявлении существующих проблем и разработке рекомендаций для их улучшения с целью повышения качества подготовки специалистов. Для достижения этой цели применялся комплексный подход, включающий анализ официальных документов ведущих китайских университетов, обзор литературы и сравнительный анализ. Исследование показало, что в китайских ВУЗах достигнут значительный прогресс в развитии образования в области музыкального театра. Программы делают акцент на междисциплинарность, объединяя музыку, танец и драму. Среди сильных сторон выделяются практическая подготовка, включающая студенческие постановки и создание оригинальных произведений, а также усилия по локализации содержания с учетом элементов китайской культуры. Однако, выявлены и существенные проблемы, касающиеся фрагментации дисциплин, чрезмерной ориентации на западный репертуар и ограниченного использования цифровых технологий, несмотря на их потенциал в обучении. В заключение авторы подчеркивают, что, несмотря на успехи, для дальнейшего развития необходимо преодоление дисциплинарных барьеров через межвузовское сотрудничество, укрепление связей с профессиональной индустрией, усиление локализации для создания оригинальных произведений и внедрение цифровых технологий, таких как виртуальная реальность и захват движения. Эти меры позволят китайским ВУЗам лучше готовить специалистов, способных вывести национальный музыкальный театр на глобальный уровень, сохранив при этом культурную идентичность.

Ключевые слова: музыкальный театр, учебные программы, модели преподавания, высшие учебные заведения Китая, междисциплинарный подход, цифровые технологии в образовании, китайский музыкальный театр

Для цитирования: Юань Шуанци. Анализ учебных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских вузах // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 5. С. 276 – 281.

Поступила в редакцию: 17 марта 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 16 апреля 2025 г.; Принята к публикации: 16 мая 2025 г.

Analysis of curriculums and teaching models in the specialty of "Musical theatre" in Chinese universities

¹Yuan Shuangqi,

¹Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: the article analyzes the current state of educational programs and teaching models in the specialty "Musical Theater" in Chinese universities. The purpose of the study is to assess the strengths and weaknesses of these programs, identify existing problems and develop recommendations for their improvement in order to improve the

quality of training specialists. To achieve this goal, a comprehensive approach was used, including an analysis of official documents of leading Chinese universities, a literature review and a comparative analysis. The study showed that significant progress has been made in the development of education in the field of musical theater in Chinese universities. The programs emphasize interdisciplinarity, integrating music, dance and drama. Among the strengths, practical training including student productions and the creation of original works, as well as efforts to localize content with Chinese cultural elements, are highlighted. However, significant gaps are also identified, including disciplinary fragmentation, an overreliance on Western repertoire and limited use of digital technologies despite their potential for teaching. In conclusion, the authors highlight that despite the successes, further development requires overcoming disciplinary barriers through inter-university cooperation, strengthening ties with professional industry, increasing localization for the creation of original works and the introduction of digital technologies such as virtual reality and motion capture. These measures will enable Chinese universities to better prepare professionals who are capable of taking the national musical theatre to the global level while maintaining cultural identity.

Keywords: musical theatre, curriculum, teaching models, higher education institutions in China, interdisciplinary approach, digital technologies in education, Chinese musical theatre

For citation: Yuan Shuangqi. Analysis of curriculums and teaching models in the specialty of "Musical theatre" in Chinese universities. Pedagogical Education. 2025. 6 (5). P. 276 – 281.

The article was submitted: March 17, 2025; Approved after reviewing: April 16, 2025; Accepted for publication: May 16, 2025.

Введение

Музыкальный театр, искусство, гармонично соединяющее драму, музыку и танец, за последние десятилетия прошел удивительный путь в Китае – от заимствованного западного жанра до уникального явления, впитавшего местные культурные традиции. С момента своего появления в 1980-х годах этот вид искусства эволюционировал, подстраиваясь под эстетические запросы китайской публики и стремительно растущий культурный рынок. Сегодня, индустрия переживает подъем, что неизбежно повышает требования к подготовке специалистов, способных воплощать сложные сценические образы. В этой статье мы погрузимся в историю развития музыкально-театрального образования в китайских ВУЗах, разберем особенности современных учебных программ и моделей преподавания, а также рассмотрим проблемы и перспективы, стоящие перед этой специальностью.

Музыкальный театр, на данный момент времени, представляет собой развивающийся жанр, который гармонично сочетает в себе драму, музыку и танец. Актуальность изучения учебных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских ВУЗах обусловлена рядом факторов, отражающих как внутренние особенности развития этого искусства, так и внешние вызовы, с которыми сталкивается образовательная система. Прежде всего, стремительный рост культурного рынка и увеличение эстетических ожиданий публики создают повышенный спрос на профессионалов, способных создавать высококачественные постановки. Этот процесс подкрепляется государственной поддержкой культурных инициатив, направленных на укрепление национального искусства, что открывает новые возможности для развития жанра. Кроме того, глобализация и культурный обмен способствуют интеграции западных традиций мюзикла с уникальной китайской идентичностью, что рождает потребность в специалистах, умеющих сочетать эти подходы. Наконец, возрастающий интерес молодежи побуждает ВУЗы пересматривать свои образовательные стратегии, чтобы соответствовать запросам времени и готовить конкурентоспособных выпускников.

Однако, на фоне этого прогресса возникают проблемы, которые делают исследование своеевременным. Образовательная система сталкивается с дисциплинарной разобщенностью, унаследованной от традиционного разделения искусства на музыку, танец и драму, что затрудняет подготовку универсальных талантов. Нехватка преподавателей с практическим опытом и недостаточная локализация программ, ориентированных на западный репертуар, ограничивают развитие оригинальных китайских мюзиклов и адаптацию студентов к местному рынку. Эти вызовы подчеркивают разрыв между академической подготовкой и реальными потребностями индустрии, что и определяет проблематику данного исследования.

Объект исследования – система высшего образования в области музыкального театра в Китае, охватывающая учебные программы, подходы к преподаванию и практические методы, применяемые в университетах. Предмет исследования – это особенности, трудности и перспективы развития этих программ и моделей преподавания, а также их соответствие современным требованиям профессиональной среды.

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать текущее состояние учебных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр», выявить их достоинства и недостатки, а затем предложить пути их совершенствования для повышения качества подготовки специалистов. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: изучить эволюцию музыкально-театрального образования в Китае, рассмотреть структуру и содержание современных программ, оценить эффективность применяемых методов обучения, обозначить ключевые проблемы, с которыми сталкивается система, и разработать рекомендации, учитывающие как культурную специфику страны, так и потребности индустрии.

Вся история музыкально-театрального образования в Китае берет начало в середине 1990-х годов, когда первые шаги в институционализации этого жанра сделали Центральная академия драмы и Пекинская академия танца, открыв специализированные классы [5, с. 461]. Этот период становится отправной точкой для включения музыкального театра в систему высшего художественного образования страны. Тогда, обучение строилось преимущественно на западных образцах: классические мюзиклы Бродвея и Вест-Энда служили основой, а преподавателями часто выступали специалисты, обучавшиеся за границей, или иностранные эксперты [8, с. 133]. Однако, с наступлением XXI века ситуация начала меняться. Создание отделений музыкального театра в 2002 году в таких престижных учреждениях, как Шанхайская консерватория музыки, ознаменовало переход к более системному подходу. Важным этапом стало учреждение в 2007 году Учебного комитета Ассоциации исследований китайского музыкального театра, который способствовал стандартизации программ и обмену опытом между ВУЗами. Сегодня более 20 университетов и колледжей по всему Китаю предлагают программы по музыкальному театру, адаптируя их к региональным особенностям и потребностям рынка [4, с. 77].

Современные учебные программы по специальности «Музыкальный театр» в китайских ВУЗах представляют собой сложную и многослойную систему, направленную на воспитание универсальных талантов. Они включают несколько ключевых направлений, каждое из которых играет важную роль в подготовке студентов. «Основой и особенностью китайского традиционного театра является музыка» [6, с. 19], поэтому, музыкальные курсы занимают важную нишу и охватывают основы теории музыки, вокальную подготовку, хоровое и дуэтное пение, а иногда и игру на фортепиано. Танцевальные модули погружают студентов в мир базовой хореографии, современного танца, джазового стиля, стела и бродвейских традиций, а в некоторых ВУЗах добавляют элементы китайского классического и народного танца, подчеркивая стремление к локализации [12, с. 157]. Драматическая подготовка сосредоточена на актерском мастерстве, работе с диалогами и интеграции сценических навыков с музыкой и движением. Практические занятия, такие как репетиции спектаклей и выпускные постановки, дают возможность применить полученные знания на сцене, готовя студентов к реальной профессиональной деятельности [9, с. 225]. Теоретические курсы, включая историю жанра и анализ репертуара, обеспечивают глубокое понимание культурного контекста, а факультативные модули – от сценического освещения до дизайна костюмов – позволяют углубить специализацию и освоить дополнительные навыки.

Модели преподавания в китайских ВУЗах выделяются своей уникальностью, сочетая традиции местного художественного образования с инновационными подходами. Одной из самых ярких особенностей стала интегрированная модель «преподавание, творчество, исполнение и исследование», успешно применяемая, например, в Шанхайской консерватории музыки. Эта система создает непрерывный цикл, где студенты не только изучают теорию, но и участвуют в создании и исполнении оригинальных произведений, таких как мюзикл Сан-Бао «Бабочки» или «Тан Сень Дзу» [3, с. 131]. Междисциплинарный подход объединяет музыку, танец и драму, формируя исполнителей с «тройственным» талантом, способных блестать во всех аспектах жанра. Преподавательский состав с «двойной квалификацией» – еще одно преимущество: сочетание академических специалистов и действующих артистов, таких как исполнители популярных постановок, обеспечивает актуальность обучения и связь с индустрией [7, с. 97]. Добавляют разнообразия и практико-ориентированные методы: семинары, мастер-классы и иммерсивные проекты, вроде комедии «Приглашение президента» Нанкинского университета искусств, где студенты выступают в шаге от зрителей, оттачивая навыки в реальных условиях.

Нужно отметить, что дисциплинарная разобщенность, унаследованная от традиционного разделения художественных школ на музыкальные, танцевальные и драматические, мешает подготовке универсальных специалистов [2, с. 119]. Нехватка преподавателей, сочетающих академическую базу и практический опыт, ограничивает качество обучения, особенно в таких областях, как режиссура или сценический дизайн. Учебные программы, часто ориентированные на западный репертуар, недостаточно локализованы, что затрудняет развитие и адаптацию. Кроме того, разрыв между академической подготовкой и потребностями стремительно меняющейся индустрии подчеркивает необходимость усиления практической составляющей.

Разрушение дисциплинарных барьеров через межвузовские альянсы и совместные программы могло бы обеспечить студентам всестороннее обучение [10, с. 73], а привлечение профессионалов из индустрии, повышение квалификации преподавателей помогли бы закрыть кадровый дефицит. Однако, «положение усугубляется разной системой подготовки актеров музыкального театра», поскольку «в разных музыкальных ВУЗах, каждой составляющей профессионализма уделяется различное время, поэтому критерии оценки и присвоения профессиональной квалификации также различны [1, с. 84]. Именно поэтому, углубление сотрудничества с театральными компаниями, создание платформ для практики и внедрение ступенчатых схем стажировок приблизили бы обучение к реалиям рынка. Наконец, использование цифровых технологий, таких как виртуальная реальность или системы захвата движения, открыло бы новые горизонты для инноваций в преподавании.

Подводя итог, можно сказать, что музыкально-театральное образование в Китае за несколько десятилетий достигло значительных высот, сформировав уникальные подходы, которые отражают как местную специфику, так и глобальные тенденции. Однако путь к совершенству еще не завершен. Интеграция дисциплин, локализация программ, укрепление практической базы и технологические инновации – вот ключевые направления, которые позволяют китайским ВУЗам готовить специалистов, способных не только соответствовать требованиям национальной индустрии, но и выводить китайский музыкальный театр на мировую сцену.

Материалы и методы исследований

Для проведения данного исследования был собран обширный массив данных, позволяющий всесторонне изучить учебные программы и модели преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских ВУЗах. Основу материалов составили официальные документы ведущих университетов, таких как Центральная академия драмы, Пекинская академия танца и Шанхайская консерватория [2, 3, 7]. В частности, были проанализированы тексты учебных планов, описания курсов и отчеты о деятельности профильных кафедр, что дало возможность оценить структуру и содержание образовательных программ [7, 9, 10, 11]. Дополнением к этому стал обзор научной литературы, включающий статьи из китайских и международных журналов, посвященных музыкальному театру и образованию в Китае, опубликованные за последние пять лет [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Такой подход позволил учесть, как теоретические аспекты, так и актуальные тенденции в данной области.

Методологическая работа строилась на сочетании нескольких подходов. Сравнительный анализ учебных программ разных ВУЗов помог более конкретно выявить их общие черты и различия, осветив разнообразие образовательных стратегий. Анализ содержания курсов позволил определить, какие аспекты музыкального театра получают наибольшее внимание. Таким образом, исследование опиралось на комбинацию документального анализа, литературного обзора и качественных методов, что обеспечило целостное представление о предмете и создало прочную основу для дальнейших выводов.

Результаты и обсуждения

Исследование учебных программ и моделей преподавания по специальности «Музыкальный театр» в китайских ВУЗах открывает перед нами сложную картину, в которой переплетаются достижения и вызовы, отражающие как богатство этого искусства, так и трудности развития. Оценивая результаты, можно отметить, что программы демонстрируют стремление к междисциплинарности, что вполне соответствует самой природе музыкального театра, в которой музыка, танец и драма сливаются в единое целое. ВУЗы, такие как Шанхайская консерватория, идут дальше традиционного обучения, внедряя инновационные подходы, например, интегрированную модель, в которой исполнение сочетается с исследованием.

Однако за этими успехами скрываются и заметные трудности. Одна из них – дисциплинарная разобщенность, корни которой уходят в традиционное разделение искусств в образовательной системе Китая. ВУЗы, исторически сосредоточенные на музыке, могут делать акцент на вокальной подготовке, оставляя танцевальные и драматические аспекты в тени, что приводит к неравномерному развитию студентов. Это заметно в сравнении с западными традициями, в которых подготовка универсальных исполнителей давно стала стандартом. Как было замечено ранее, добавляет сложности и нехватка преподавателей, обладающих практическим опытом. Теоретические знания, безусловно, важны, но без связи с реальной индустрией они рисуют остаться оторванными от жизни. Исследователи подчеркивают, что программы часто ориентированы на западный репертуар и это ограничивает возможности для создания оригинальных китайских мюзиклов, столь необходимых для развития национальной идентичности в этом жанре [11, с. 126]. Сильные и слабые стороны учебных программ по специальности представлены в (таблица 1).

Таблица 1

Сильные и слабые стороны учебных программ.

Table 1

Strengths and weaknesses of the curriculum.

АСПЕКТ	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Междисциплинарность	Интеграция музыки, танца и драмы	Дисциплинарная разобщенность
Практика	Участие в постановках и создание мюзиклов	Недостаток преподавателей с опытом
Локализация	Элементы китайского танца и культуры	Ориентация на западный репертуар
Инновации	Использование интегрированных моделей преподавания	Ограниченнное внедрение цифровых технологий

Обсуждение этих результатов неизбежно приводит к размышлению о том, как можно преодолеть выявленные барьеры. Интеграция дисциплин кажется естественным шагом вперёд. Если ВУЗы начнут активнее сотрудничать друг с другом, создавая межвузовские альянсы, студенты смогут получать более сбалансированное образование. Привлечение профессионалов из индустрии – ещё один путь, который способен вдохнуть новую жизнь в этот нелёгкий процесс. Действующие артисты и режиссёры могли бы делиться своим опытом, помогая студентам лучше понимать потребности рынка.

Технологии тоже открывают захватывающие перспективы. Представьте, как виртуальная реальность могла бы перенести студентов на сцену ещё до их первого выступления, а системы захвата движения помогли бы отточить хореографию с небывалой точностью. Такие инновации не только сделают обучение более эффективным, но и привлекут молодёжь, для которой цифровой мир – неотъемлемая часть жизни. Также, развитие оригинальных постановок, вдохновлённых местными традициями, могло бы стать тем мостом, который соединит академическую подготовку с запросами современного индустрии.

В целом, исследование показывает, что музыкально-театральное образование в Китае находится на этапе активного роста, но требует дальнейшего внимания и развития. Сильные стороны, такие как междисциплинарность и инновационные модели преподавания, уже заложили прочный фундамент. Однако слабости – от разобщённости дисциплин до недостаточной практической базы – напоминают о том, что впереди ещё много работы. Пути совершенствования, будь то сотрудничество с театральными компаниями или внедрение новых технологий, выглядят вполне достижимыми, если подойти к ним с умом.

Выводы

Музыкально-театральное образование в Китае за последние десятилетия прошло удивительный путь, превратившись из заимствованной западной традиции в самобытную систему, переплетая глобальные тенденции и богатство местной культуры. Актуальные учебные программы и модели преподавания стремятся воспитать артистов, способных объединить музыку, танец и драму в гармоничное целое. Инновации, такие как интегрированный подход, где студенты одновременно учатся, творят и выступают, вдохновляют на создание новых мюзиклов и открывают двери к подготовке специалистов, готовых покорять мировую сцену. Этот прогресс, подкрепленный междисциплинарностью и практическим уклоном, уже сейчас формирует поколение универсальных талантов, которые могут отвечать запросам растущей индустрии. Но, нехватка преподавателей, знающих сцену изнутри, и склонность программ копировать западный репертуар тормозят развитие оригинальных китайских постановок, которые могли бы стать голосом национальной культуры.

Будущее этого образования видится в мягком слиянии дисциплин. Ломая барьеры, привнося локальный колорит и усиливая связь с индустрией, китайские ВУЗы смогут не только идти в ногу со временем, но и поднять национальный музыкальный театр на мировую высоту, опираясь на таланты, рожденные в их аудиториях.

Список источников

1. Абдуллаева М.М. Проблемы оценивания профессионального мастерства актеров музыкального театра // Вестник МГЛУ. 2015. Вып. 8 (719). С. 72 – 85.
2. Го Цзянь. Исследование художественных характеристик и практики мюзиклов в музыкальном образовании в колледже // Арт-ревю. 2023. № 23. С. 117 – 122.
3. Ли Яцюнь, Чжэн Лиго. Ценность и стратегия внедрения мюзиклов в преподавание вокала в колледжах и университетах // Китайский мюзикл. 2024. № 5. С. 129 – 132.

4. Лю Шицой. Предварительное исследование практической ценности музыкального искусства в музыкальном образовании в колледже // Китайский мюзикл. 2024. № 2. С. 77 – 80.
5. Победаш Е.В. Взаимоотношение России и Китая в области театрального и музыкального искусства в XX – нач. XXI в. // Россия – Китай: история и культура: сб. ст. и докл. участников X Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2017. С. 456 – 464.
6. Серова С.А. Китайский театр – эстетический образ мира. М.: Восточная литература, 2005. 166 с.
7. Сун Юэюй. Сравнительное исследование системы учебных программ по подготовке талантов в области музыкального театра (бакалавриат) в высших учебных заведениях: дис. ... канд. пед. наук: 5.8.7. Янчжоу: Ун-т Янчжоу, 2024. 180 с.
8. У Шуан. Обсуждение художественных особенностей студенческих мюзиклов и стратегий подготовки талантов // Дагуань. 2021. № 12. С. 134 – 135.
9. У Шуан. Стратегии применения музыкальных репетиционных занятий в преподавании популярной вокальной музыки в колледжах и университетах // Нью-Уэст. 2023. № 8. С. 223 – 225.
10. Ша Хуэй. Анализ образовательной роли мюзиклов в колледжах и университетах в новую эпоху: на примере «Времени страны» // Форум промышленности и технологий. 2024. Т. 23. № 7. С. 70 – 73.
11. Чжэн Син. Преподавательская практика и исследование оригинальных национальных мюзиклов в университетских художественных труппах // Китайский мюзикл. 2024. № 5. С. 125 – 128.
12. Ян Фэйтун. Исследование реформы преподавания и практики преподавания студенческих мюзиклов в этнических университетах // Арт-ревю. 2023. № 23. С. 153 – 158.

References

1. Abdullaeva M.M. Problems of assessing the professional skills of musical theater actors. Bulletin of Moscow State Linguistic University. 2015. Iss. 8 (719). P. 72 – 85.
2. Guo Jiayun. A study of the artistic characteristics and practice of musicals in music education in college. Art Review. 2023. No. 23. P. 117 – 122.
3. Li Yaqun, Zheng Liguo. The value and strategy of introducing musicals into vocal teaching in colleges and universities. Chinese Musical. 2024. No. 5. P. 129 – 132.
4. Liu Shiyu. Preliminary study of the practical value of musical art in music education in college. Chinese Musical. 2024. No. 2. P. 77 – 80.
5. Pobedash E.V. Relationship between Russia and China in the Field of Theatrical and Musical Arts in the 20th – Early 21st Century. Russia – China: History and Culture: Coll. Articles and Reports of Participants of the 10th International Scientific and Practical Conf. Kazan, 2017. P. 456 – 464.
6. Serova S.A. Chinese Theater – an Aesthetic Image of the World. Moscow: Eastern Literature, 2005. 166 p.
7. Song Yueyu. Comparative Study of the System of Curricula for Training Talents in the Field of Musical Theater (Bachelor's Degree) in Higher Education Institutions: Dis. ... Cand. Ped. Sciences: 5.8.7. Yangzhou: Yangzhou University, 2024. 180 p.
8. Wu Shuang. Discussion on the Artistic Features of Student Musicals and Talent Cultivation Strategies. Da-guan. 2021. No. 12. P. 134 – 135.
9. Wu Shuang. Strategies for Applying Music Rehearsal Classes in Teaching Popular Vocal Music in Colleges and Universities. New West. 2023. No. 8. P. 223 – 225.
10. Sha Hui. Analysis of the Educational Role of Musicals in Colleges and Universities in the New Era: The Case of "Country Time". Industry and Technology Forum. 2024. Vol. 23. No. 7. P. 70 – 73.
11. Zheng Xing. Teaching Practice and Research on Original National Musicals in University Art Troupes. Chinese Musical. 2024. No. 5. P. 125 – 128.
12. Yan Feitong. Research on the Reform of Teaching and Teaching Practice of Student Musicals in Ethnic Universities. Art Review. 2023. No. 23. P. 153 – 158.

Информация об авторах

Юань Шуанци, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,
2165974475@qq.com

© Юань Шуанци, 2025