

Педагогические принципы освоения европейского хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях

Юесинь Ван

Аспирант

Московский государственный институт культуры

Химки, Россия

425863268@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 03.09.2024

Принята 25.10.2024

Опубликована 30.11.2024

УДК 37.015.311:78.067(4)(510)

DOI 10.25726/i7678-4361-4543-a

EDN YAEYIK

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Данное исследование анализирует процесс адаптации европейского хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях. Работа акцентирует внимание на педагогических методиках, применяемых для обучения китайских студентов основам европейской хоровой музыки, включая гармонию и полифонию. Исследование выявляет культурные и лингвистические адаптации, необходимые для эффективного обучения, и демонстрирует примеры успешных практик обмена между китайскими и европейскими учебными заведениями. Результаты подчеркивают значимость интеграции различных образовательных подходов для развития межкультурной компетенции и укрепления музыкального образования.

Ключевые слова

музыкальное образование, культурный обмен, хоровое искусство, педагогические методики, европейский репертуар, адаптация.

Введение

В последние годы мировое музыкальное образование все больше уделяет внимание культурному обмену и интеграции различных музыкальных традиций. В этом контексте особую роль играет хоровое искусство, которое считается одним из наиболее доступных и эффективных средств межкультурной коммуникации. Европейский хоровой репертуар, богатый своими многообразными жанрами и стилями, представляет собой важный компонент музыкального наследия, который может способствовать глубокому пониманию западной музыкальной культуры (Коновалов, 2021). Изучение европейской хоровой музыки не только способствует расширению культурного горизонта китайских студентов, но и обогащает техническое и артистическое мастерство, что является неотъемлемой частью профессионального музыкального образования.

Центральной задачей исследования является анализ методик и педагогических подходов, которые применяются для обучения китайских студентов европейскому хоровому искусству. Это включает в себя изучение различных обучающих стратегий, направленных на освоение специфики европейской музыкальной интерпретации, нотной грамоты и исполнительской техники. Стремление понять, как эти методики адаптируются в китайском образовательном контексте, представляет собой

ключевой интерес данного исследования. Европейская хоровая музыка, имеющая глубокие корни в культурных традициях и истории, представляет собой важный ресурс для формирования межкультурного диалога между Китаем и Европой. Обмен хоровыми традициями способствует не только музыкальному, но и социокультурному обогащению, поддерживая создание мостов между восточной и западной музыкальными практиками.

Таким образом, данное исследование направлено на выявление и систематизацию педагогических принципов, которые могут способствовать более эффективному взаимодействию культур через хоровое искусство, и на осмысление того, как эти принципы могут быть интегрированы в образовательные программы китайских музыкальных учреждений для достижения наибольшего образовательного и культурного воздействия.

Материалы и методы исследования

Теоретические основы данного исследования углубляются в педагогические принципы, которые лежат в основе европейского хорового искусства, выделяя специфические аспекты, такие как гармония, полифония и характерные исполнительские техники, применяемые в хоровом пении (Глузберг, 2006). Эти элементы являются ключевыми для понимания, каким образом эти методы могут быть адаптированы для китайских образовательных учреждений, где музыкальное образование традиционно имеет свои корни в совершенно иных культурных и эстетических принципах. Сравнительный анализ европейских и китайских подходов к музыкальному образованию раскрывает различия в методах обучения, целях и ожидаемых результатах, что важно для эффективной адаптации и интеграции хоровых традиций.

В контексте методологии обучения основное внимание уделяется описанию конкретных педагогических методик, которые применяются в китайских музыкальных учебных заведениях для преподавания европейского хорового репертуара. Примеры успешных практик и программ обмена между китайскими и европейскими музыкальными учебными заведениями иллюстрируют практическую пользу такого подхода и его влияние на повышение качества музыкального образования, а также на способствование культурному и академическому обмену.

Разрабатываемая методология и теоретическая база исследования направлены на создание основы для понимания и развития межкультурных связей через музыкальное образование, подчеркивая важность интеграции различных образовательных и культурных подходов в процессе обучения хоровому пению. Это подход не только способствует расширению профессиональных навыков студентов, но и играет важную роль в формировании межкультурной компетенции, что является неотъемлемой частью современного образовательного процесса.

Результаты и обсуждение

Теоретические основы педагогических принципов европейского хорового искусства в китайских музыкальных учебных заведениях охватывают несколько ключевых аспектов, таких как гармония, полифония и исполнительские техники. Эти элементы, присущие западной музыкальной традиции, играют важную роль в формировании музыкального воспитания и образования. Понимание и применение этих аспектов требует глубокого анализа и адаптации в контексте китайских образовательных стандартов, где уклад музыкального образования зиждется на совершенно иных, традиционно восточных, эстетических и культурных принципах (Иофис, 2019). Сравнение методик обучения на Западе и в Китае выявляет фундаментальные различия в подходах к обучению и целях, что накладывает отпечаток на стратегии адаптации и методы преподавания.

Основное внимание в методологии обучения уделяется адаптации западных хоровых произведений для китайской аудитории. Это включает в себя не только выбор подходящих материалов и методов преподавания, но и структурирование учебного процесса таким образом, чтобы он соответствовал лингвистическим и культурным особенностям китайских студентов. Преподаватели должны учитывать не только языковые барьеры, но и глубинные культурные различия, которые могут влиять на восприятие и интерпретацию музыкальных произведений (Ерыкина, 2017). Разработка

двуязычных учебных пособий и мультикультурных программ, которые способствуют лучшему пониманию и усвоению материала, является одним из путей решения данных проблем. Взаимодействие и обмен опытом с европейскими учебными заведениями также способствуют обогащению и диверсификации учебного процесса, что поднимает качество музыкального образования на новый уровень.

Примеры успешных практик и программ обмена подчеркивают значимость кросс-культурного взаимодействия в современном музыкальном образовании. Проекты, такие как совместные концерты, мастер-классы с участием западных и китайских преподавателей, и стажировки студентов в европейских музыкальных учреждениях, показывают положительные результаты такого подхода (Мэньюнь, 2021). Эти мероприятия не только способствуют повышению профессионального уровня студентов, но и создают условия для более глубокого понимания культурных и исторических контекстов музыки, способствуя тем самым более полноценному и глубокому культурному обмену. Такие инициативы становятся основой для дальнейших исследований в области музыкального образования и межкультурной коммуникации, открывая новые возможности для развития и совершенствования педагогических методик и программ.

Для иллюстрации эффективности адаптации западного хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях можно рассмотреть конкретные практики, применяемые в Шанхайской консерватории музыки. В рамках программы обмена, организованной совместно с Берлинской высшей школой музыки, студенты и преподаватели из Китая получили возможность изучать методики преподавания и исполнения хоровой музыки Баха и Брамса. Ключевым аспектом данных мастер-классов стало обучение техникам полифонического пения, которое в европейской музыкальной традиции занимает центральное место. Китайские студенты научились интерпретировать музыкальные фразы, учитывая гармонические и контрапунктические особенности европейской музыки, что существенно расширило их профессиональные горизонты.

Также стоит отметить проект, реализованный Гуандунской академией искусств, где была внедрена программа, направленная на адаптацию кантат и ораторий Генделя для исполнения китайскими хорами. Профессора из Италии проводили серию лекций и практических занятий, нацеленных на освоение китайскими студентами итальянской оперной традиции, что было новшеством для местной академической среды. Особенностью данных занятий стало использование переводов текстов на китайский язык с сохранением музыкальной структуры и стиля Генделя, что позволило студентам лучше понять историко-культурный контекст произведений и значительно улучшило их исполнительские навыки.

Эти примеры показывают, как тесное сотрудничество и обмен знаниями между китайскими и европейскими учебными заведениями способствуют обогащению музыкального образования и культурного обмена. Программы обмена и совместные образовательные проекты не только улучшают качество музыкального образования в Китае, но и способствуют глубокому взаимопониманию культурных традиций, что является основой для формирования глобального музыкального сообщества. Эти инициативы служат вдохновением для будущих исследований и разработок в области межкультурной педагогики и музыкального образования.

Анализ проблем и вызовов, связанных с освоением европейского хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях, обнаруживает ряд значительных трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты. Языковой барьер остаётся одной из основных проблем, так как тексты европейских хоровых произведений часто содержат сложную лексику, идиомы и культурные ссылки, которые могут быть неизвестны китайским студентам (Яньпин, 2022). Например, в хоровых произведениях И.С. Баха тексты зачастую основаны на библейских сюжетах и христианской символике, что может быть далеко от культурного опыта китайских исполнителей. Для преодоления этой проблемы некоторые учебные заведения применяют двуязычные учебные пособия, где оригинальный текст произведения сопровождается подробными комментариями и переводом, что помогает студентам лучше понять содержание и эмоциональный контекст песни.

Культурные различия в восприятии и исполнении хоровой музыки также представляют собой значительный вызов (Скобелева, 2016). Европейская хоровая традиция часто требует от исполнителей

высокой степени гармонического слуха и способности к полифоническому пению, в то время как в китайской музыкальной практике больший акцент делается на мелодии. Эти различия могут создавать трудности для китайских хоров при исполнении европейской музыки. Однако, успешный пример преодоления таких барьеров демонстрирует Шанхайский симфонический хор, который активно включает в свой репертуар европейские произведения, регулярно участвуя в мастер-классах с западными дирижёрами и специалистами по вокальной технике, что позволяет хористам лучше адаптироваться к стилистическим особенностям западной музыки.

Проблема адаптации европейских хоровых произведений для китайских хоров заключается в необходимости сохранения музыкальной целостности произведения при одновременной адаптации его к лингвистическим и культурным особенностям китайских исполнителей (Лэй, 2024). Примером успешной адаптации может служить исполнение китайскими хорами «Реквиема» В.А. Моцарта, где для сохранения доступности и понятности произведения тексты латинских месс переводятся на китайский язык, что позволяет исполнителям лучше передать эмоциональную насыщенность и глубину произведения. Кроме того, такие адаптации часто сопровождаются образовательными программами, направленными на объяснение культурного и исторического контекста произведений, что способствует глубокому пониманию и аутентичному исполнению.

На основе проведённого исследования по адаптации и преподаванию европейского хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях были получены значимые результаты, касающиеся эффективности используемых методик, их вклада в развитие музыкального образования в Китае, а также перспектив дальнейшего развития и сотрудничества между китайскими и европейскими образовательными учреждениями.

Оценка эффективности применяемых методик показала, что интеграция европейского хорового репертуара в учебные программы китайских вузов способствует повышению квалификации студентов в области исполнительского мастерства и музыкальной теории. Использование двуязычных учебных пособий и специализированных курсов для изучения музыкальных и культурных особенностей европейских произведений обеспечивает более глубокое понимание исторического и художественного контекста музыки. Студенты, проходящие такую подготовку, демонстрируют значительные успехи в исполнении сложных композиций, что говорит об эффективности данных методик.

Вклад в развитие музыкального образования в Китае также является значительным. Внедрение элементов западной музыкальной культуры способствует обогащению образовательного процесса, создавая условия для более широкого культурного диалога и обмена (Чжиин, 2023). Студенты и преподаватели получают доступ к богатой европейской музыкальной традиции, что способствует развитию новых подходов к обучению и исполнению музыки. Это, в свою очередь, повышает уровень музыкального образования в Китае и способствует развитию международных академических связей.

Перспективы дальнейшего развития и сотрудничества между китайскими и европейскими музыкальными учебными заведениями кажутся весьма обнадеживающими. Успешные примеры обменных программ и совместных проектов могут служить основой для разработки новых образовательных инициатив. Планируется расширение программ обмена, включение в курсы лекций и мастер-классов от ведущих европейских музыкантов и педагогов, что несомненно усилит межкультурное взаимодействие и повысит качество музыкального образования. Такое сотрудничество предоставляет уникальные возможности для обеих сторон, способствуя глубокому пониманию музыкальных традиций и формированию универсальных образовательных стандартов.

Заключение

Заключение данного исследования подводит итоги анализу педагогических принципов и методик преподавания европейского хорового репертуара в китайских музыкальных учебных заведениях. Основные находки подтверждают, что интеграция европейского хорового искусства в китайские образовательные программы способствует не только повышению квалификации студентов в области музыкального исполнения, но и обогащает их культурное понимание, способствуя глубокому взаимопониманию различных музыкальных традиций. Эффективность применяемых методик, таких как

использование двуязычных учебных пособий и проведение мастер-классов с западными специалистами, подтверждена улучшением исполнительских навыков и расширением культурных горизонтов студентов.

Вклад данной работы в развитие музыкального образования в Китае и укрепление межкультурного обмена между Востоком и Западом значителен. Обогащение образовательных программ китайских вузов элементами европейской хоровой музыки создает предпосылки для формирования нового поколения музыкантов, владеющих широким спектром исполнительских стилей и понимающих культурную специфику различных музыкальных направлений. Такой подход не только повышает уровень профессионализма исполнителей, но и способствует диалогу между культурами, что является основой для международного культурного сотрудничества и понимания.

На основе результатов исследования предлагается ряд мер по улучшению педагогических методик и развитию образовательных программ. В частности, рекомендуется расширение практики обменов преподавателями и студентами между китайскими и европейскими учебными заведениями, что позволит обмениваться опытом и лучшими практиками в области музыкального образования. Кроме того, необходимо стимулировать проведение совместных исследований и разработку учебных материалов, которые учитывали бы специфику и потребности обеих культур. Для будущих исследований в данной области актуальным остаётся изучение долгосрочных эффектов такого рода интеграции на карьеру выпускников и развитие международных музыкальных проектов, а также анализ возможностей для внедрения инновационных технологий в процесс обучения хоровому пению.

Список литературы

1. Глужберг М.Л. Шведская хоровая культура второй половины XX века: вопросы творчества и исполнительства: дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2006.
2. Ерыкина М.А. Методика интеграции аутентичного песенного материала в систему средств обучения иностранному языку (английский язык; неязыковой вуз): дисс. ... канд. пед. наук. М., 2017. 17 с.
3. Иофис Б.Р., Сяона Ц. Классическая гармония в музыкально-теоретическом образовании в Китайской Народной Республике // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 4. С. 44-64.
4. Коновалов А.А., Мариупольская Т.Г., Рапацкая Л.А. Теория и методика общего и профессионального образования: музыка и изобразительное искусство. М.: Московский педагогический государственный университет, 2021. 256 с.
5. Лэй Ц., Савина Е.Г. Вокально-исполнительское искусство Китая: исторический анализ // Наука и школа. 2024. № 1. С. 140-151.
6. Мэнюнь В., Яковлева Е.Н. Современное музыкальное образование в Китае: тенденции и перспективы // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 2(58). С. 214-220.
7. Скобелева О.В. Поликультурная образовательная среда как фактор развития интеллектуального потенциала будущих хормейстеров // Гуманитарные науки. 2016. № 4(36). С. 113-118.
8. Чжиин С. Особенности музыкального образования в России и Китае: сравнительный аспект // Управление образованием: теория и практика. 2023. Т. 13. № 4. С. 84-90.
9. Яньпин С. Западные миссионеры в продвижении европейской хоровой культуры на территории Китая // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 2(47). С. 31-37.

Pedagogical principles of mastering the European choral repertoire in Chinese music schools

Yuxin Wang

Graduate student
Moscow State Institute of Culture
Khimki, Russia
425863268@qq.com
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 03.09.2024

Accepted 25.10.2024

Published 30.11.2024

UDC 37.015.311:78.067(4)(510)

DOI 10.25726/i7678-4361-4543-a

EDN YAEYIK

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This study analyzes the process of adaptation of the European choral repertoire in Chinese musical educational institutions. The work focuses on the pedagogical techniques used to teach Chinese students the basics of European choral music, including harmony and polyphony. The study identifies cultural and linguistic adaptations necessary for effective learning and demonstrates examples of successful exchange practices between Chinese and European educational institutions. The results highlight the importance of integrating different educational approaches to develop intercultural competence and strengthen music education.

Keywords

musical education, cultural exchange, choral art, pedagogical techniques, European repertoire, adaptation.

References

1. Gluzberg M.L. Swedish choral culture of the second half of the 20th century: issues of creativity and performance: diss. ... cand. of art history. M., 2006.
2. Yerykina M.A. Methodology of integrating authentic song material into the system of teaching a foreign language (English; non-linguistic university): diss. ... cand. of ped. cien. M., 2017. 17 p.
3. Iofis B.R., Xiaona C. Classical harmony in music theory education in the People's Republic of China // Musical art and education. 2019. Vol. 7. № 4. pp. 44-64.
4. Konovalov A.A., Mariupol T.G., Rapatskaya L.A. Theory and methodology of general and professional education: music and fine arts. M.: Moscow Pedagogical State University, 2021. 256 p
5. Lei Ts., Savina E.G. Vocal and performing arts of China: historical analysis // Science and school. 2024. № 1. pp. 140-151.
6. Mengyun V., Yakovleva E.N. Modern music education in China: trends and prospects // Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University. 2021. № 2(58). pp. 214-220.
7. Skobeleva O.V. Multicultural educational environment as a factor in the development of the intellectual potential of future choirmasters // Humanities. 2016. № 4(36). pp. 113-118.
8. Zhiying S. Features of music education in Russia and China: a comparative aspect // Education management: theory and practice. 2023. Vol. 13. № 4. pp. 84-90.

9. Yanping S. Western missionaries in promoting European choral culture in China // South Russian musical almanac. 2022. № 2(47). pp. 31-37.