

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Чжан Цзышу, Т.И. Бакланова

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем музыкально-педагогического образования. Интенсивное развитие сотрудничества Китая и России в этой сфере обуславливает необходимость обучения студентов, в чьи программы по вокалу входят китайские народные песни, эмоциональной выразительности их исполнения в контексте традиционной культуры. До настоящего времени научно-методические основы такого обучения не разработаны. Цель статьи — обосновать экспериментальный вариативный раздел «Народные китайские песни и традиционная культура» программы по вокалу для студентов — будущих музыкантов-педагогов. В статье рассмотрены исследования народных китайских песен в контексте традиционной культуры, обоснована важность изучения студентами традиционной культуры Китая для выразительного исполнения этих песен, предложено несколько модулей экспериментального вариативного раздела программы курса «Вокал»: теоретические (культурно-исторический, этнокультурный и этномузыкальный) и практический (исполнительский). На этой основе сделан вывод о перспективах разработки, опытно-экспериментальной апробации и внедрения данного раздела в программы по вокалу для будущих музыкантов-педагогов, обучающихся в китайских и российских педагогических университетах.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, учебный предмет «Вокал», китайские народные песни, традиционная культура Китая, выразительное исполнение китайских народных песен, модули образовательной программы.

176

Для цитирования: Чжан Цзышу, Бакланова Т.И. Научно-методические основы обучения студентов китайским народным песням в контексте традиционной культуры // Преподаватель XXI век. 2023. № 2. Часть 1. С. 176–183. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-2-176-183

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES FOR TEACHING CHINESE FOLK SONGS TO STUDENTS IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL CULTURE

Zhang Zishu, T.I. Baklanova

Abstract. The article deals with one of the topical problems of music and pedagogical education. Intensive development of cooperation between China and Russia in this sphere makes it necessary to teach students, whose vocal programs include Chinese folk songs, emotional expressiveness of their performance in the context of traditional

© Чжан Цзышу, Бакланова Т.И., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

culture. So far, the scientific and methodological bases for such training have not been developed. The aim of this article is to substantiate the experimental variable section “Chinese folk songs and traditional culture” in the vocal program for future music teacher students. The article considers the study of Chinese folk songs in the context of traditional culture, substantiates the importance of the study of traditional culture of China for the expressive performance of these songs by students, suggests several modules of the experimental variable section of the program of the course “Vocal”: theoretical (cultural-historical, ethnical-cultural and ethnic-music modules) and practical (performing). Based on this the conclusion on the prospects of development, experimental testing and implementation of this section in the programs on vocals for future music teachers, studying in the Chinese and Russian pedagogical universities, is drawn.

Keywords: *musical and pedagogical education, subject “Vocal”, Chinese folk songs, traditional culture of China, expressive performance of Chinese folk songs, modules of the educational program.*

Cite as: Zhang Zishu, Baklanova T.I. Scientific and Methodological Bases for Teaching Chinese Folk Songs to Students in the Context of Traditional Culture. *Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education*, 2023, No. 2, part 1, pp. 176–183. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-2-176-183

Обучение студентов выразительному исполнению китайских народных песен в контексте традиционной культуры является актуальной научно-практической проблемой. В современных сложных геополитических условиях особое значение приобрело развитие межкультурных коммуникаций России и Китая средствами искусства, народной музыки. Рост интереса российских музыкантов-педагогов к народным китайским песням обусловлен современными интеграционными процессами в музыкальном искусстве, культуре и образовании. Через народные песни лежит выверенный веками путь к пониманию традиционной культуры любого народа, а изучение традиционной культуры прокладывает обратный путь — к пониманию содержания и смыслов народных песен, необходимый для более выразительного их исполнения.

Китайские народные песни — это древний исток всей музыкальной культуры Китая. В них отражены история китайской цивилизации, этнокультурные традиции, духовно-нравственные ценности, идеалы

и мудрость китайского народа, национальный характер и национальный образ мира. Издревле китайские народные песни, как и русские, были неразрывно связаны с народной празднично-обрядовой, семейно-бытовой и художественной культурой. Затем они вышли за границы фольклорного синкретизма в сценическое искусство, современную культуру и музыкальное образование. В настоящее время китайские народные песни включены в школьные программы по музыке, в репертуар народных и академических вокалистов, а также студентов, обучающихся музыке и музыкальной педагогике в Китае и России.

При разучивании со студентами китайских народных песен педагоги обычно используют репродуктивный метод обучения. Студентам предлагается воспроизводить элементы вокальной техники и приемы эмоциональной выразительности пения, демонстрируемые педагогом. При этом обычно не обсуждается, к какому культурно-историческому периоду и жанру относится та или иная народная китайская песня, в чем состоит этническая

обусловленность ее музыкальных образов и средств музыкальной выразительности, каковы традиции пения и бытования этой песни в народной среде. Все это, на наш взгляд, препятствует развитию на занятиях вокалом эмоциональной выразительности исполнения студентами китайских народных песен.

Для решения данной проблемы имеются научные предпосылки. Генезис народных китайских песен, неразрывно связанный с историей китайской цивилизации и культуры, освещен в трудах не только китайских ученых, но и российских китаеведов. Особенно ценным представляется фундаментальный труд В.В. Малявина «Китайская цивилизация» [1], в котором музыка рассматривается наряду с эпохами истории Китая (с середины II тыс. до н. э.), устройством государственной власти и общества, классическими школами китайской морали, философскими традициями, религией, письменностью и литературой, домашним бытом, нравами, традиционной обрядностью, воспитанием детей, играми и развлечениями. Автор пишет о взглядах древних китайцев на музыку как выражение гармонии природных стихий и одновременно как средства воздействия на природный мир и воспитание людей. Он отмечает, что «музыка, бытовавшая в простонародье, исполнялась главным образом в связи с разного рода празднествами — календарными или храмовыми» [там же, с. 443].

По мнению известного переводчика китайской поэзии Л.Н. Меньшикова, все стихи древнего Китая когда-то пелись, но мелодии этих песен, в отличие от текстов, не сохранились до наших дней. Некоторые стихи-тексты народных китайских песен, переведенные на русский язык, включены в его книгу [2]. Самым ранним сборником народных песен и стихотворений различных жанров считается «Книга

песен» (VI в. до н. э.). В нее вошли 305 народных песен, относящихся к XI–VI вв. до н. э. Их отбор приписывают Конфуцию. Сохранились также некоторые тексты народных песен, собранных, систематизированных и обработанных в «Музыкальной палате» («Юэфу»), открытой в 114 г. до н. э. при императорском дворе [3].

Наиболее древним жанром народных китайских песен считаются повествовательные (нарративные) песни, их особенности раскрыты в диссертации Н.Ю. Симоненко. Автор предлагает анализировать нарративные песни по следующим параметрам: «нарратор, время, пространство, персонажи, события, основные сюжеты, тематика, жанровая специфика песен, бинарные оппозиции, фоновые знания, интертекстуальные связи» [4, с. 34].

Мелодии китайских народных песен отличает от европейской музыки, прежде всего, пентатоника — древний музыкальный лад, состоящий из пяти тонов. Он широко используется в песнях и инструментальной музыке Китая. Пентатонику иногда называют «китайским ладом».

И.В. Казакова обобщила исследования китайских народных песен в китайской фольклористике [5]. Фольклористы Гао Бинчжун, Чжан Лиюй, Чэн Лююй, Чжан Цзичэнь и другие рассматривают китайские народные песни как музыкально-поэтический жанр народного художественного творчества, для которого характерны коллективность, изустность, вариативность, импровизационность, синкретизм (слияние с разными сферами и формами традиционной народной жизни), локальность [6–8]. В Китае проживает 56 крупных и десятки малочисленных народностей, и у каждой из них есть самобытные песенные традиции. Исследователи отмечают большое разнообразие региональных песенных традиций в этой стране.

Чан Лиин выделила три жанра народных песен (хаоцзы, горские и бытовые), распространённых на всей территории Китая, и жанры, встречающиеся в отдельных провинциях (янгэ, хуа эр, синтянью, хуагу и др.) [9, с. 5]; раскрыла музыкальное своеобразие песен различных регионов провинции Шаньси [10].

Китайским народным песням как части традиционной культуры посвящены несколько современных работ, изданных в Китае [11–14]. С народной китайской музыкой как частью художественной культуры Китая знакомят российских школьников учебники по мировой художественной культуре [15]. Чжан Цзюнь и другие представители музыкальной педагогики предлагают различные формы и методы обучения студентов китайской народной музыке, включая народные песни и игру на народных музыкальных инструментах [16]. Однако научно-методические основы обучения студентов китайским народным песням в контексте традиционной китайской культуры до настоящего времени не разработаны. На основе проведенного анализа литературы и практики обучения вокалу студентов Цзининского педагогического университета возникла идея разработать в рамках диссертационного исследования Чжан Цзышу «Педагогические условия развития выразительности исполнения студентами китайских народных песен» экспериментальный вариативный раздел «Народные песни в традиционной культуре Китая» программы по вокалу. Предполагается, что его апробация в процессе опытно-экспериментальной работы усилит эмоциональную выразительность исполнения студентами китайских народных песен.

Этот раздел включает четыре содержательных модуля:

- **культурно-исторический модуль** посвящен происхождению и развитию

китайских народных песен на разных этапах истории китайской культуры и цивилизации, а также отраженным в их содержании историческим событиям и персонажам;

- **этнокультурный модуль** раскрывает роль и место китайских народных песен в традиционной празднично-обрядовой, семейно-бытовой, художественной культуре китайского народа и отдельных народностей;

- **этномузыкальный модуль** разработан в русле этномузыкологии, возникшей на стыке фольклористики, музыкознания и этнологии. Он дает представление о музыкальном языке и народных традициях пения китайских народных песен, об их жанрово-стилистических, ладовых, интонационных, мелодических, ритмических и других особенностях, а также об их этнически обусловленном эмоционально-образном содержании;

- **исполнительский модуль** предназначен для практических занятий по обучению студентов в классе вокала интерпретации и исполнению китайских народных песен в контексте традиционной культуры.

К каждому модулю подобраны соответствующие примеры китайских народных песен.

В *культурно-исторический модуль* включены тексты народных песен из «Книги песен» и сборников «Музыкальной палаты», а также общие сведения о тех периодах истории Древнего Китая, к которым они относятся: Чжоу (XI–III вв. до н. э.), Цинь (221–207 гг. до н. э.), начало эпохи Хань (с 206 г. до н. э.).

В *этнокультурный модуль* вошли, в частности, сведения о традиционных народных календарных праздниках (Китайский лунный Новый год, День поднятия головы дракона, Праздник лодок драконов и др.), а также о приуроченных к ним народных песнях

«Новый год», «Дракон поднимает голову», «Мотив драконьей лодки» и др.

Этномузыкальный модуль содержит образцы собранных фольклористами народных песен различных провинций Китая. Также в нем представлено несколько современных сборников китайского музыкального фольклора, даны ссылки на аудио- и видеозаписи аутентичного исполнения китайских народных песен в Интернете.

Исполнительский модуль включает список китайских народных песен, предназначенных для разучивания в классе вокала, и краткие пояснения к каждой из них. Например, песня «Мелодия Портера» — это народная песня провинции Шэньси, написанная в жанре синьтянью (буквально — «блуждающий в небе»). Песни в этом жанре передают усталость и меланхолию носильщиков, переносивших товары в отдаленные регионы. Песня «Мелодия Портера» родилась в северной части провинции Шэньси, где много оврагов и возвышенностей, транспорт неудобен, а жизнь трудна. Народные песни здесь отличаются простотой мелодий, особой протяжностью, пронзительной грустью и проникновенностью исполнения.

Тибетская народная песня «Чжунба Лангсунг» названа в честь известного исполнителя тибетских народных песен и танцев. Она распространена в китайской части Тибета, относится к тибетским классическим (прошедшим сквозь века и ценным для современной аудитории) народным песням. Чтобы помочь студентам проникнуть в стилевые характеристики песни и ее глубинный смысл, педагог может продемонстрировать им мультимедийные презентации о дворце Потала, горе Эверест и озере Намцо, а также записи исполнения народных песен и песен-танцев разных частей и сословий Тибета. Все это вызовет у китайских студентов гордость за

величие родной природы и великолепную древнюю культуру Родины.

Народная песня провинции Цзянсу «Цветок жасмина» широко известна не только в Китае, но и за его пределами. Ее можно услышать на концертах в России. В этой песне, созданной во время эры Цяньлун (1735–1796) династии Цин, отражен местный обычай дарить цветы жасмина. Песня использована Джакомо Пуччини в опере Турандот (1926 г.). В 2022 г. она прозвучала на Церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Исполнение этой песни студентами Цзининского педагогического университета способствует развитию у них чувства идентичности, гордости и уверенности в себе и своем народе. Разучивая со студентами это произведение, педагог помогает им проникнуться его очарованием, ощутить, что такое «музыка в китайском стиле», «культура в китайском стиле» и «выражение чувств в китайском стиле». Педагог может обсудить со студентами, почему существует так много музыкальных версий песни «Цветок жасмина», каковы различия их стилей, какой характер человека отражает эта песня, почему важно наследовать и продвигать ценности национальной музыкальной культуры и др. Исполняется песня «сладким» голосом, мягко и лирично в соответствии с «мягким» музыкальным языком народных песен Цзянсу.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для более выразительного исполнения студентами китайских народных песен педагогам необходимо, на наш взгляд, рассматривать эти песни в учебном процессе комплексно: не только как музыкально-исполнительский материал, но и культурно-исторический, этнокультурный и этномузыкальный феномен. При этом необходимо использовать методы проблемного обучения,

активизирующие познавательную и творческую деятельность студентов на занятиях вокалом. Интеграция разработанных модулей на занятиях вокалом является основным педагогическим условием развития эмоциональной выразительности исполнения студентами китайских народных песен в контексте традиционной

культуры. Экспериментальный вариативный раздел «Народные китайские песни и традиционная культура» нам предстоит апробировать в опытно-экспериментальной работе. В перспективе этот раздел может дополнить программы по вокалу для студентов различных педагогических вузов Китая и России.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Малявин, В.В.* Китайская цивилизация. М.: Астрель, 2000. 632 с.
2. *Меньшиков, Л.Н.* Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова. СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. 304 с.
3. *Лисевич, И.С.* Древняя китайская поэзия и народная песня: (Юэфу конца III в. до н. э. — начала III в. н. э.). М.: Наука, 1969. 287 с.
4. *Симоненко, Н.Ю.* Нарративная песня в китайской лингвокультуре: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2015. 187 с.
5. *Казакова, И.В.* Китайская фольклористика // София. 2017. № 2. Ч. 2. С. 83–87.
6. *Гао, Бинчжун.* Общая характеристика китайского фольклора. Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2009. 357 с.
7. *Чжан, Люй, Чэн, Люй.* Сравнительное исследование китайского и западного фольклора. Пекин: Изд-во китайской обществ. науки, 2016. 385 с.
8. *Чжан, Цзичэнь.* История китайской фольклористики. Цзилинь: Изд-во истории лит. провинции Цзидинь, 1993. 865 с.
9. *Чан, Лиин.* Народная песня как феномен китайской музыкальной культуры: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2007. 22 с.
10. *Чан, Лиин.* Народные песни провинции Шаньси // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские тетради. 2007. № 12 (33). С. 271–275.
11. 刘捷主编《中国汉族民歌分析教程》，人民邮电出版社，2022年3月（Лю, Цзе. Курс анализа китайских ханьских народных песен. Пекин: Народная почта и телекоммуникационная пресса, 2022. 87 с.)
12. 徐铭、何岭、张珊珊主编《中国民歌传承研究文选》文化艺术出版社，2022年6月（Сюй, Мин, Хэ, Лин, Чжан, Шаньшань. Избранные произведения о наследии китайских народных песен. Пекин: Культура и искусство, 2022. 3106 с.)
13. 黄允箴主编《中国民歌与风土》，上海音乐出版社，2016年3月（Хуан, Юньчжэнь. Китайские народные песни и обычаи. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2016. 238 с.)
14. 周耕著主编《中国传统民歌艺术》，武汉出版社出版，2003年10月（Чжоу, Гэн. Китайское традиционное народное песенное искусство. Ухань: Ухань Пресс, 2003. 112 с.)
15. *Бакланова, Т.И., Сокольников, Н.М.* Мировая художественная культура: учебник для общеобразовательных учебных заведений. 8 класс. 2-е изд. М.: Интербук; Новый учебник, 2002. 288 с.
16. *Чжан, Цзюнь.* Китайская народная музыка в профессиональной подготовке студентов музыкальных факультетов: дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 22 с.

REFERENCES

1. Maljavin, V.V. *Kitajskaya civilizaciya* [Chinese Civilization]. Moscow, Astrel, 2000, 632 p. (in Russ.)
2. Menshikov, L.N. *Kitajskaya poeziya v perevodah Lva Menshikova* [Chinese Poetry Translated by Lev Menshikov]. St. Petersburg, Peterburgskoe Vostokovedenie, 2007, 304 p. (in Russ.)
3. Lisevich, I.S. *Drevnyaya kitajskaya poeziya i narodnaya pesnya: (Yuefu konca III v. do n. e. — nachala III v. n. e.)* [Ancient Chinese Poetry and Folk Song: (Yuefu of the End of the III Century BC — the Beginning of the III Century AD)]. Moscow, Nauka, 1969, 287 p. (in Russ.)
4. Simonenko, N.Ju. *Narrativnaya pesnya v kitajskoj lingvokulture* [Narrative Song in Chinese Linguoculture]: PhD Dissertation (Philology). Volgograd, 2015, 187 p. (in Russ.)
5. Kazakova, I.V. *Kitajskaya folkloristika* [Chinese Folklore Studies], *Sofiya* = Sofia, 2017, No. 2, part 2, pp. 83–87. (in Russ.)
6. Gao, Binchzhun. *Obshchaya harakteristika kitajskogo folklor*a [General Characteristics of Chinese Folklore]. Pekin, Izdatelstvo Pekinskogo universiteta, 2009, 357 p. (in Russ.)
7. Chzhan, Liyuj, Chen, Loyuj. *Sravnitelnoe issledovanie kitajskogo i zapadnogo folklor*a [Comparative Study of Chinese and Western Folklore]. Pekin, Izdatelstvo kitajskoj obshchestvennoj nauki, 2016, 385 p. (in Russ.)
8. Chzhan, Czichen. *Istoriya kitajskoj folkloristiki* [The History of Chinese Folklore]. Czilin, Izdatelstvo istorii literatury provincii Czidin, 1993, 865 p. (in Russ.)
9. Chan, Liin. *Narodnaya pesnya kak fenomen kitajskoj muzykalnoj kultury* [Folk Song as a Phenomenon of Chinese Musical Culture]: Extended Abstract of PhD Dissertation (Art History). St. Petersburg, 2007, 22 p. (in Russ.)
10. Chan, Liin. *Narodnye pesni provincii Shansi* [Folk Songs of Shanxi Province], *Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A.I. Gercena. Aspirantskie tetradi* = Izvestia of the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University. Postgraduate notebooks, 2007, No. 12 (33), pp. 271–275. (in Russ.)
11. 刘捷主编《中国汉族民歌分析教程》，人民邮电出版社，2022年3月 (Lyu, Cze. *Kurs analiza kitajskih hanskih narodnyh pesen* [A Course of Analysis of Chinese Han Folk Songs]. Pekin, Narodnaya pochta i telekommunikacionnaya pressa, 2022, 87 p.)
12. 徐铭、何岭、张珊珊主编《中国民歌传承研究文选》文化艺术出版社，2022年6月 (Syuj, Min, He, Lin, Chzhan, Shanshan. *Izbrannye proizvedeniya o nasledii kitajskih narodnyh pesen* [Selected Works about the Heritage of Chinese Folk Songs]. Pekin, Kultura i iskusstvo, 2022, 3106 p.)
13. 黄允箴主编《中国民歌与风土》，上海音乐出版社，2016年3月 (Huan, Yunchzhen. *Kitajskie narodnye pesni i obychai* [Chinese Folk Songs and Customs]. Shanhaj, Shanhajskoe muzykalnoe izdatelstvo, 2016, 238 p.)
14. 周耕著主编《中国传统民歌艺术》，武汉出版社出版，2003年10月 (Chzhou, Gen. *Kitajskoe tradicionnoe narodnoe pesennoe iskusstvo* [Chinese Traditional Folk Song Art]. Uhan, Uhan Press, 2003, 112 p.)
15. Baklanova, T.I., Sokolnikova, N.M. *Mirovaya hudozhestvennaya kultura: uchebnik dlya obshcheobrazovatelnyh uchebnyh zavedenij. 8 klass* [World Art Culture: Textbook for General Educational Institutions. 8th Grade]. Moscow, Interbuk, Novyj uchebnik, 2002, 288 p. (in Russ.)
16. Chzhan, Czyun. *Kitajskaya narodnaya muzyka v professionalnoj podgotovke studentov muzykalnyh fakultetov* [Chinese Folk Music in the Professional Training of Students of Music Faculties]: PhD Dissertation (Pedagogy). Moscow, 2008, 22 p. (in Russ.)

Чжан Цзышу, аспирант, кафедра методологии и технологий педагогики музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина, Московский педагогический государственный университет, 175600247@qq.com

Zhang Zishu, Postgraduate Student, E. B. Abdullin Methodology and Technology of Pedagogy of Music Education Department, Moscow Pedagogical State University, 175600247@qq.com

Бакланова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, Московский педагогический государственный университет, moypochta@bk.ru

Tatiana I. Baklanova, ScD in Education, Professor, Moscow Pedagogical State University, moypochta@bk.ru

Статья поступила в редакцию 22.12.2022. Принята к публикации 03.02.2023

The paper was submitted 22.12.2022. Accepted for publication 03.02.2023