

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2024.36.56.073

О методике развития музыкальных способностей китайских школьников на основе междисциплинарного подхода

Ван Дунлян

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: imtih@herzen.spb.ru

Аннотация

Развитие музыкальных способностей детей школьного возраста остается на протяжении нескольких десятков лет одной из насущнейших педагогических проблем во всем мире. Каждый исследователь создает свою концепцию, свою методику, исходя из особенностей места и времени, в котором он живет и творит. Естественно, поэтому каждая из созданных теорий несет на себе печать времени и места, когда была создана. Кроме того, школьное образование, как и дополнительное образование школьников, всегда оказывается под влиянием государственной политики в области образования и отношения к национальным культурным традициям. Все это оказывает влияние и на создание методик музыкального образования, методик развития музыкальных способностей школьников в современном Китае. Предлагаемая методика опирается на принципы междисциплинарности, разработанные российскими исследователями, и особенности современной китайской культуры, сочетающей в себе традиции танцевальной, театральной и художественной культуры и современные тенденции. Нахождению оптимального сочетания музыки и танца, музыки и театра, музыки и изобразительного искусства для развития музыкальных способностей школьников в рамках единой методики посвящена настоящая статья.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Дунлян. О методике развития музыкальных способностей китайских школьников на основе междисциплинарного подхода // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 372-379. DOI: 10.34670/AR.2024.36.56.073

Ключевые слова

Музыкальные способности, музыкальное воспитание, китайские школьники, музыкальная педагогика, педагогическая концепция.

Введение

Необходимость развития музыкальных способностей школьников на основе междисциплинарного подхода обусловлена как всей тенденцией музыкального развития детей и молодежи в современном Китае, так и особенностями культурного и развития Китайской Народной Республики сегодня.

Однако, музыкальное воспитание школьников является частью школьного педагогического процесса и соответственно предполагает реализацию тех же образовательных целей, которые ставятся и перед школьным музыкальным образованием Китая, но с учетом музыкальной специфики. Мы можем определить *цель предлагаемой нами методики* как общее художественное воспитание детей посредством развития их музыкальных способностей с применяя обучающие и воспитывающие методы и средства различных видов искусства, но наиболее близких традициям и особенностям Китая.

Цель, которую мы сформулировали, выражает не только основное существо нашей методики, но и определяет результат ее реализации, обуславливает основные принципы педагогической деятельности, то есть ее содержание, формы, методы и средства. В российской педагогике принято выделять общепедагогические, значимые для любой педагогической деятельности, общеметодические, значимые для всех методик, применяемых в процессе обучения, и частнометодические, отражающие требования к обучению в рамках конкретных методик, принципы.

Основная часть

В предлагаемой нами методике основные требования к выбору содержания, форм, методов и средств развития музыкальных способностей школьников при дополнительном образовании опираются на такие *принципы* как:

- *преемственность* с программой школьного музыкального образования, предполагающая опору на закрепление и развитие теоретических знаний, практических умений и навыков, которые школьники осваивают на занятиях по предмету «Музыка» в рамках школьной программы;
- *практико-ориентированная направленность* занятий, которая опирается на использование деятельностных форм, активных и интерактивных методов воспитания и обучения;
- *субъект-субъектный характер* взаимодействия педагога с детьми, обеспечивающий условия для снятия психологических барьеров, свободного проявления индивидуальных склонностей и желаний, инициативы и воображения;
- *эмоциональная насыщенность* общения педагога с детьми и детей между собой на занятиях, развивающая эмоциональное восприятие музыки и искусства в целом.

Реализация *принципа преемственности* с программой школьного музыкального образования предполагает в первую очередь *расширение* используемого музыкального материала для прослушивания и песенного репертуара для разучивания и исполнения. Многие как в России, так и в Китае отмечают, что в современном обществе состояние музыкальной культуры молодежи характеризуется крайне низким уровнем. В качестве причин отмечаются как объективные, так и субъективные факторы. На наш взгляд, главная из них – это коммерциализация современной молодежной музыкальной среды, ставшая легко доступной в

плохо контролируемом информационном пространстве. Она оказывает на них стихийное, а поэтому во многом негативное воздействие.

Музыкально образованный человек способен в этом «музыкальном океане» услышать и отличить талантливые произведения от «музыкального примитива». Однако ребенок, у которого еще не развиты необходимые для этого музыкальные способности, этого сделать не может и легко поддается вкусам толпы. Поэтому необходимо включение в репертуар для прослушивания и пения, *наряду с проверенными временем образцами национальной китайской и мировой музыки*. Она должна включать помимо популярной классической музыки, доступной детскому восприятию, лучшие произведения современной европейской и азиатской поп-музыки.

Кроме того, если в китайских школах дети обучаются пению по нотам, причем в последние годы предписывается знание не только сравнительно простой для использования традиционной китайской системы цифровой нотации, которая вполне удобна для записи простых тональных мелодий, но и европейского нотного письма, сложного в освоении даже для многих учителей музыки, то в условиях дополнительного образования целесообразнее практиковать *свободное пение*. В этом случае педагог может выбирать для разучивания и исполнения (хорового или индивидуального) песни, которые нравятся занимающимся, которые им хочется петь. Важно только, чтобы их содержание несло в себе позитивные мысли, отвечало общекультурным нормам и было понятно детям.

Среди *деятельностных форм* развития общих музыкальных способностей детей младшего школьного возраста исследователи и педагоги-практики абсолютное предпочтение отдают *музыкальным играм*. Известный российский ученый О.П. Радынова предложила классификацию таких игр с точки зрения их возможностей в развитии трех основных музыкально-сенсорных способностей – ладового чувства, музыкального слуха и чувства ритма:

- на развитие ладового чувства направлены игры, в которых детям надо узнавать знакомые мелодии, улавливать смену настроений в разных частях произведения, различать основные жанры, стили и определять характер музыки, оценивать правильность ее звучания;
- развитию музыкально-слуховых представлений способствуют игры, связанные с различением на слух и воспроизведением голосом или на музыкальном инструменте звуков разной высоты, тембра, силы звучания;
- развитие чувства ритма достигается с применением игр, в которых дети должны воспроизвести ритмический рисунок мелодии тем или иным способом – хлопками, ударами палочек по предметам, притопыванием и др. [Радынова, 1994].

Более комплексный подход к художественно-творческому развитию и музыкально-эстетическому воспитанию младших школьников на уроках музыки с начала 1990-х годов разрабатывается не менее известным российским ученым, автором множества программ школьного обучения музыке и первым руководителем музыкально-педагогического факультета – ныне Института музыки театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена Н.А. Терентьевой. Согласно ее подходу, эстетическое чувство формируется и воспитывается у детей младших классов в процессе знакомства и овладения основами одновременно разных видов искусств – прежде всего музыки, живописи и литературы, а также театра, кино и др. – но при сохранении приоритета музыкального искусства [Терентьева, 1990].

Такой комплексный, междисциплинарный подход в развитии музыкальных способностей применим в эстетическом воспитании детей любой национальной культуры, тем не менее его

практическая реализация должна обязательно учитывать национально-культурные особенности музыкального восприятия ребенка, его менталитета, социальной и культурной среды в которой он растет.

Музыка и танец. – их соединение является первой составляющей нашей методики. Одной из таких специфических особенностей традиционной китайской культуры является глубокая эстетическая и культурная взаимосвязь музыкального и танцевального искусства. Обучению танцам, как и музыкальному образованию, в современном Китае уделяется большое внимание. В Китае широко обсуждался вопрос о том, чтобы хореографическую подготовку, как и музыкальную, сделать всеобщей, начиная с младшей школы, и даже был разработан проект программы такой подготовки «Высокое участие». Однако пока уроки танцев проводятся только в средних классах общеобразовательной школы, причем обычно их проводит тот же педагог, который ведет занятия по музыке и тем самым как бы традиционно объединяет эти виды искусства в одно целое [Донг Сицзю, Лун Иньпэй, 2008, 177].

Как показывает практика, школьники в своих танцевальных предпочтениях в большей степени склоняются к современным, особенно популярным среди молодежи, танцам, тогда как курсы традиционных китайских танцев менее востребованы, особенно среди подростков. Однако проблема состоит в том, что в Китае очень мало профессиональных педагогов, способных качественно преподавать такие танцы даже в хореографических училищах и вузах, а тем более в общеобразовательных школах.

Тем не менее обучение школьников умению выражать через танец свои эмоции имеет важное значение для их музыкального и, шире, эстетического воспитания и, как подчеркивает Вэй Лили, эта способность должна быть реализована именно в школьном возрасте [Вэй Лили, 2021, 16]. Для нас связь музыки и танца будет особо значимой, если танец становится средством развития музыкального восприятия, способности чувствовать ее ритмическую структуру, особенности мелодии и смысл музыкальных интонаций.

Музыка и театр. Это вторая составляющая нашей методики. И хотя методики театрального развития обычно направлены на общее развитие эмоциональности и творческих способностей детей, исследования разных авторов (например, Т.Н. Бойко) [Бойко, 2006] показывают, что регулярное участие детей в музыкально-театрализованных играх приводит и к активизации у них развития музыкально-сенсорных способностей – чувства музыкального ритма, звуковысотного и ладово-гармонического чувства, слухо-моторных представлений вокального и инструментального типа.

Такие методические подходы легко адаптируются к ситуации музыкального развития китайских школьников, однако содержательно они должны учитывать специфику национально-культурных представлений китайцев о театральном искусстве.

Традиционный китайский театр, который также имеет многовековые традиции и является одним из самых известных в мире и развитых видов восточного искусства, несмотря на все культурно-идеологические потрясения XX столетия. Он сохранился до настоящего времени, и сегодня предпринимаются систематические меры для его дальнейшего сохранения как уникального традиционного национально-культурного наследия китайского народа.

В то же время элементы реалистической изобразительности в традициях европейского театрального искусства также могут использоваться в творческих заданиях конкретной направленности, например, в музыкально-драматическом представлении животных, героев сказок и мультфильмов, известных литературных персонажей и др. Таким образом, сохраняя традиционное восприятие китайского театра, мы развиваем эмоциональность китайских детей,

существующих и в современном мире, увлекающихся мультфильмами, сказками и другими персонажами окружающей нас культурной жизни.

Музыка и изобразительное искусство – третья составляющая нашей методики. Использование средств изобразительного искусства в развитии музыкальных способностей, как показывает изучение научно-методических работ, также имеет большой образовательно-воспитательный потенциал. Можно выделить два основных направления их применения в музыкальном воспитании:

- сопоставление произведений музыкального и изобразительного искусства одной тематики и вовлечение детей в обсуждение общего и различий в создаваемых ими образах;
- прослушивание какого-то музыкального произведения, обсуждение с детьми их эмоционального восприятия музыки, картин и образов, которые она порождает в их сознании, с последующим предложением изобразить эти впечатления художественными средствами (карандашами, красками, аппликацией, лепкой и др.) и рассказать, какие именно способности.

И та и другая форма работы с детьми способствует более тонкому восприятию музыки, т. е. развитию у них музыкального слуха, способностей лучше улавливать ее мелодические и темпоритмические особенности, а также расширению их общеэстетических представлений о культурной ценности и взаимосвязанности разных видов искусства и стимулированию творческой активности детей. Тем самым задача развития музыкальных способностей решается комплексно. Кроме того, необходимо учитывать особенности взаимосвязей музыкального и изобразительного искусства Китая.

Традиционная китайская живопись совершенно не похожа на европейскую. Если главным принципом художественного изображения в классическом европейском искусстве является правдоподобное отражение реального мира, то целью традиционной китайской живописи с глубокой древности было стремление передать философское восприятие бытия, воспевать гармонию мира и вечность его красоты в соответствии с идеями конфуцианства, даосизма и буддизма. Возвышенность содержания подчеркивается и оригинальной манерой письма, для которой характерны использование одного цвета и изящных линий, выполняемых кистями, тушью и акварелью на бумаге или шелке, в отличие от академической европейской и русской реалистической живописи, использующей широкую палитру масляных красок, основанной на игре цвета и светотени и стремящейся воспроизвести объемность изображаемого пространства в соответствии с его реальным визуальным восприятием [Ян Гуан, 2013].

Именно каноны китайской живописи, которые во много восходят к древнему искусству каллиграфического письма, включающему весь театрализованно обставленный процесс наблюдения за написанием иероглифа и созерцания полученного результата, сближают ее с музыкальной эстетикой традиционной китайской музыки. Композитор Джоу Вэньджон так выразил это тождество: «Каллиграфия – это литературная музыка, музыка – это акустическая каллиграфия». Поэтому некоторые современные китайские композиторы экспериментируют в области совмещения музыкального творчества и каллиграфии [Дай Юй, 2016, 57-58].

Так или иначе, традиционная китайская живопись в сочетании с традиционной китайской музыкой дает богатый материал для национально-ориентированного музыкального воспитания китайских школьников и развития их музыкальных способностей.

Заключение

Таким образом, методика развития музыкальных способностей школьников на основе междисциплинарного подхода включает цель (общее художественное воспитание детей посредством развития их музыкальных способностей с применением обучающих и воспитывающих методов и средств разных видов искусства); принципы (преемственность с программой школьного музыкального образования, практико-ориентированная направленность занятий, субъект-субъектный характер взаимодействия педагога с детьми, эмоциональная насыщенность общения педагога с детьми и детей между собой) и методические особенности применения разных видов искусств (танцевального, театрального, изобразительного и др.) как средства развития музыкальных способностей школьников на материале как произведений традиционного и современного искусства Китая, так и имеющих мировую известность образцов европейского и российского искусства, что позволяет воспитывать в детях любовь к уникальной национальной китайской культуре и в то же время расширяет культурный кругозор и эмоционально-эстетическую восприимчивость китайских школьников.

Библиография

1. Бойко Т.Н. Педагогические условия развития музыкальных способностей старших дошкольников в музыкально-театрализованной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2006. 253 с.
2. Вэй Лили. Хореографическое образование подростков в Китае // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 5 (90). С. 15-17.
3. Дай Юй. Роль каллиграфии и живописи в новой китайской музыке // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 3 (65). Ч. 1. С. 56-60.
4. Донг Сицзю, Лун Иньпэй. Краеугольный камень танца в новом Китае. Гонконг, 2008. 790 с.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
6. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
7. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
8. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1994. 222 с.
9. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. М.: Прометей, 1990. 184 с.
10. Ян Гуан. Из истории развития художественного образования и традиционной живописи Китая // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 197-201.

On the methodology of developing musical abilities of chinese schoolchildren based on an interdisciplinary approach

Wang Dongliang

Postgraduate,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: imtih@herzen.spb.ru

Abstract

The need to develop the musical abilities of schoolchildren on the basis of an interdisciplinary approach is determined both by the entire trend in the musical development of children and youth in modern China, and by the peculiarities of the cultural and development of the People's Republic of China today. The development of musical abilities of school-age children has remained for several decades one of the most pressing pedagogical problems around the world. Each researcher creates his own concept, his own methodology based on the characteristics of the place and time in which he lives and creates. Naturally, therefore, each of the created theories bears the stamp of the time and place when it was created. In addition, school education, as well as additional education for schoolchildren, is always influenced by state policy in the field of education and attitudes towards national cultural traditions. All this has an impact on the creation of methods of music education, methods for the development of musical abilities of schoolchildren in modern China. The proposed methodology is based on the principles of interdisciplinarity developed by Russian researchers and the features of modern Chinese culture, combining the traditions of dance, theater and art culture and modern trends. This article is devoted to finding the optimal combination of music and dance, music and theater, music and visual arts for the development of musical abilities of schoolchildren within the framework of a single methodology.

For citation

Wang Dongliang (2023) O metodike razvitiya muzykal'nykh sposobnostei kitaiskikh shkol'nikov na osnove mezhdistsiplinarnogo podkhoda [On the methodology of developing musical abilities of chinese schoolchildren based on an interdisciplinary approach]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 372-379. DOI: 10.34670/AR.2024.36.56.073

Keywords

Musical abilities, musical education, Chinese schoolchildren, music pedagogy, pedagogical concept.

References

1. Boiko T.N. (2006) Pedagogicheskie usloviya razvitiya muzykal'nykh sposobnostei starshikh doshkol'nikov v muzykal'no-teatralizovannoi deyatel'nosti. Doct. Dis. [Pedagogical conditions for the development of musical abilities of older preschoolers in musical and theatrical activities. Doct. Dis.]. Maikop.
2. Dai Yu (2016) Rol' kalligrafii i zhivopisi v novoi kitaiskoi muzyke [The role of calligraphy and painting in new Chinese music]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice], 3 (65), 1, pp. 56-60.
3. Dong Xijiu, Long Yinpei (2008) The cornerstone of dance in the new China. Hong Kong.
4. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
5. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
6. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kulturologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
7. Radynova O.P. (1994) Muzykal'noe vospitanie doshkol'nikov [Musical education of preschool children]. Moscow: Prosveshchenie; VLADOS Publ.

-
8. Terent'eva N.A. (1990) Khudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie mladshikh shkol'nikov na urokakh muzyki v protsesse tselostnogo vospriyatiya razlichnykh vidov iskusstva [Artistic and creative development of junior schoolchildren in music lessons in the process of holistic perception of various types of art]. Moscow: Prometei Publ.
 9. Wei Lili (2021) Khoreograficheskoe obrazovanie podrostkov v Kitae [Choreographic education of teenagers in China]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya [World of science, culture, education], 5 (90), pp. 15-17.
 10. Yang Guang (2013) Iz istorii razvitiya khudozhestvennogo obrazovaniya i traditsionnoi zhivopisi Kitaya [From the history of the development of art education and traditional painting in China]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development], 1, pp. 197-201.