УДК 796.011.2

Роль музыки В.А. Моцарта в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов

Тан Сыминь

Доктор педагогических наук, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48; е-mail: 1065808380@qq.com

Аннотация

Данная статья исследует роль музыки В.А. Моцарт в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов. В работе рассматриваются особенности восприятия творчества Моцарта китайскими студентами и анализируются основные проблемы, с которыми они сталкиваются при изучении его произведений. Особое внимание уделяется разнице музыкальных систем, культурным отличиям и языковому барьеру. Статья освещает широкий спектр произведений Моцарта, изучаемых в процессе обучения, включая фортепианные, камерные, симфонические и оперные произведения. Рассматриваются методологические подходы к преподаванию музыки Моцарта и стратегии преодоления затруднений в ее усвоении. Исследование подчеркивает важность музыки Моцарта как инструмента межкультурного диалога и его значение для профессионального развития китайских музыкантов, а также оценивает долгосрочное влияние изучения этой музыки на формирование межкультурных компетенций студентов.

Для цитирования в научных исследованиях

Тан Сыминь. Роль музыки В.А. Моцарта в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6A. С. 316-323.

Ключевые слова

Межкультурная коммуникация, китайские музыкальные вузы, Моцарт, профессиональное развитие китайских музыкантов.

Введение

Актуальность работы. Исследование роли музыки В.А. Моцарта в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов чрезвычайно актуальна, в связи с тем, что в условиях растущей глобализации образовательного процесса все больше китайских студентов выбирают обучение в зарубежных музыкальных вузах и это соответственно создает необходимость в эффективных инструментах межкультурной коммуникации и адаптации.

Основной *целью* данного исследования является анализ и определение роли музыки В.А. Моцарт в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов.

Анализ актуальных исследований. В последние годы интерес к изучению западной классической музыки, особенно произведений Моцарта, значительно возрос, что способствует культурному обмену между Востоком и Западом, обогащает музыкальное образование и расширяет культурные горизонты студентов. Музыка Моцарта, известная своей универсальностью и эмоциональной выразительностью, служит эффективным средством преодоления языковых и культурных барьеров. Исследование влияния музыки Моцарта на учебный процесс китайских студентов способствует разработке новых педагогических подходов в музыкальном образовании.

Основная часть

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к западной классической музыке в Китае, что привело к увеличению количества китайских студентов, обучающихся в музыкальных вузах по всему миру. Эта тенденция создает уникальную возможность изучения роли музыки Моцарта в формировании межкультурного диалога и взаимопонимания.

Данная статья сосредотачивается на исследовании влияния творчества Моцарта на процесс обучения китайских студентов в музыкальных вузах, рассматривая как музыкальные, так и культурные аспекты этого феномена. Мы проанализируем, как изучение и исполнение произведений Моцарта способствует развитию не только музыкальных навыков, но и расширению культурного мировоззрения студентов, создавая мост между восточными и западными музыкальными традициями [Вэй, 2020].

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791) — один из величайших композиторов в истории западной музыки. Его творчество, охватывающее различные жанры от оперы к симфонии, характеризуется исключительной мелодичностью, гармоничной сложностью и эмоциональной глубиной. Эти качества делают музыку Моцарта на универсальном языке, способном преодолевать культурные барьеры.

Китайские студенты, впервые сталкивающиеся с музыкой Моцарта, часто отмечают ее «прозрачность» и «чистоту». Эти характеристики резонируют по эстетическим принципам традиционной китайской музыки, где ценится ясность выражения. Однако сложность гармоничной структуры и эмоциональная насыщенность произведений Моцарта могут изначально вызвать трудности в восприятии.

Среди произведений Моцарта, наиболее часто используемых в обучении китайских студентов, можно выделить:

а) Фортепианные произведения:

- Соната для фортепиано №16 до мажор, («Соната для начинающих»).
- Соната для фортепиано №11 ля мажор особенно треть «Rondo alla Turca».
- Фантазия ре минор.
- Вариации по теме «Ah vous dirai-je, Maman».
- Соната для фортепиано №8 ля минор.
- б) Камерная музыка:
- Струнный квартет №19 к мажор, («Дисонанс»).
- Квинтет для кларнета и струнных ля мажор.
- Соната для скрипки и фортепиано ми минор.
- в) Симфонические произведения:
- Симфония №40 соль минор.
- Симфония №41 к мажорам, («Юпитер»).
- Симфония №35 ре мажор, («Хаффнер»).
- Концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор.
- Концерт для скрипки с оркестром №5 ля мажор, («Турецкий»).
- г) Оперные произведения:
- «Волшебная флейта» (знакомит с оперным жанром и философскими идеями эпохи Просвещения).
 - «Свадьба Фигаро», (арии и увертюра).
 - «Дон Жуан», (арии и увертюра).
 - «Так поступают все», (арии).
 - д) Духовная музыка:
 - «Реквием» ре минор.
 - «Ave verum corpus».
 - е) Другие вокальные произведения:
 - «Exsultate, jubilate», (мотет для сопрано).
 - Избранные арии из концертов.
 - ж) Оркестровые произведения:
 - Серенада №13 соль мажор, («Маленькая ночная серенада»).
 - Дивертисмент ре мажор.

Эти произведения помогают студентам понять взаимодействие разных культурных влияний в европейской музыке, охватить разные жанры и стили творчества Моцарта; развить технические навыки игры на разных инструментах; понять структуру и форму классических музыкальных произведений; выучить особенности ансамблевого исполнения; исследовать эмоциональную глубину и выразительность музыки Моцарта; ознакомиться с западной оперной традицией; понять связь между инструментальной и вокальной музыкой [Гао, 2002].

Важно отметить, что выбор произведений может варьироваться в зависимости от специализации студента (например, вокал, фортепиано, струнные инструменты) и конкретной программы учебного заведения. Кроме того, изучение этих произведений часто сопровождается анализом их структуры, гармонии, исторического контекста и исполнительской практики эпохи Моцарта.

Изучение произведений Моцарта способствует развитию межкультурной коммуникации несколькими способами:

- расширение музыкального словаря: студенты усваивают новые музыкальные формы и способы выражения, обогащая свое понимание музыки;

- культурный контекст: изучение исторического и культурного контекста произведений Моцарта помогает лучше понять западную культуру;
- эмоциональная грамотность: сложная эмоциональная палитра музыки Моцарта развивает способность понимать и выражать разнообразные эмоциональные состояния.

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: исследование исторического и культурного контекста произведений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: сопоставление элементов музыки Моцарта с традиционной китайской музыкой.

практические занятия: исполнение произведений Моцарта с акцентом на понимание эмоционального содержания.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД: интеграция изучения музыки с изучением истории, философии и литературы.

Рисунок – 1 Комплексный методологический подход для эффективного преподавания музыки В. А. МОЦАРТА китайским студентам музыкальных вузов

Комплексный методологический подход к преподаванию музыки Моцарта китайским студентам музыкальных вузов включает несколько ключевых аспектов. Первый аспект — это контекстуальный анализ, который направлен на исследование исторического и культурного контекста произведений. Для китайских студентов важно понимать европейскую культурную среду, в которой жил и творил Моцарт [Шан, 2003]. Это включает в себя знание философских и социальных идей того времени, которые могли влиять на композитора. Понимание контекста помогает студентам не только глубже осознать музыку, но и увидеть, как разные культурные факторы отражаются в произведениях. Это важно для формирования целостного восприятия музыки.

Второй аспект — это сравнительный анализ, который заключается в сопоставлении элементов музыки Моцарта с традиционной китайской музыкой. Такой подход помогает студентам выявить общие черты и различия между западной и китайской музыкальными традициями. Это способствует лучшему пониманию специфики каждой музыкальной культуры. Например, западная музыка часто использует мажорно-минорную систему, в то время как китайская музыка может основываться на пентатонике. Сравнение этих элементов помогает студентам адаптировать свое восприятие к западной музыке, что в дальнейшем способствует успешному освоению произведений Моцарта [Лю, 2011].

Третий аспект включает практические занятия, где акцент делается на исполнении произведений Моцарта с пониманием их эмоционального содержания. Студенты учатся не только технически исполнять музыку, но и проникаться её эмоциональной глубиной, что особенно важно в западной классической традиции. Для китайских студентов, возможно, это требует больше усилий, так как эмоции в музыке Моцарта могут передаваться иначе, чем в китайской музыке. Практические занятия помогают студентам развить способность выражать

сложные эмоциональные состояния через музыку, что делает их исполнение более содержательным и выразительным [Хан, 2008].

Наконец, междисциплинарный подход предполагает интеграцию изучения музыки с историей, философией и литературой. Это позволяет студентам не только лучше понимать саму музыку, но и видеть её взаимосвязь с другими областями знаний. Понимание философских и исторических аспектов эпохи Моцарта помогает глубже осмыслить его творчество и проникнуть в суть музыкальных идей того времени. Таким образом, междисциплинарный подход расширяет кругозор студентов и способствует более глубокому осознанию места музыки в культурной и интеллектуальной жизни того времени.

Изучение музыки Моцарта китайскими студентами сопровождается рядом серьезных вызовов, которые необходимо преодолевать на всех этапах обучения китайскими студентами музыки в музыкальных вузах (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика проблем, с которыми сталкиваются китайские студенты при изучении музыки Моцарта

студенты при изучении музыки мюцарта		
Разница в музыкальных системах	Тональная система	Западная музыка базируется на мажорно-минорной тональной системе, в то время как традиционная китайская музыка часто использует пентатонику. Это создает трудности в восприятии и воспроизведении сложных гармонических структур, характерных для музыки Моцарта.
	Ритмическая структура	Моцарт часто использует сложные ритмические паттерны, которые могут быть необычными для студентов, знакомых преимущественно с ритмами китайской музыки.
	Полифония	Многоголосие и контрапункт, широко используемые Моцартом, могут быть сложными для восприятия студентам, привыкшим к монодийной структуре традиционной китайской музыки.
Культурные отличия	Исторический контекст	Понимание социально-культурного контекста Европы XVIII века, значительно повлиявшее на творчество Моцарта, может быть вызовом для китайских студентов.
	Эстетические принципы	Западные концепции красоты в музыке могут отличаться от китайских, что влияет на интерпретацию и исполнение произведений.
	Эмоциональная экспрессия	Способы выражения эмоций в классической западной музыке могут отличаться от тех, к которым привыкли китайские студенты.
Языковой барьер	Вокальные произведения	Оперы и другие вокальные произведения Моцарта часто исполняются на итальянском или немецком языках, что создает дополнительные трудности для китайских студентов.
	Музыкальная терминология	Западная музыкальная терминология может быть сложной для усвоения, особенно когда она не имеет прямых аналогов в китайской музыкальной традиции.
Технические аспекты выполнения	Артикуляция и фразировка	Особенности артикуляции и фразировки в музыке Моцарта могут существенно отличаться от привычных для китайских музыкантов.
	Динамика и экспрессия	Тонкость динамических оттенков и эмоциональной выразительности в произведениях Моцарта может потребовать значительной адаптации исполнительской техники.
Интер- претация	Стилевые особенности	Понимание и воспроизведение стилистических нюансов классического периода может быть сложным для студентов, воспитанных в другой музыкальной традиции.
	Импровизация и орнаментика	Правильное выполнение каденций и орнаментики, характерных для музыки Моцарта, требует глубокого понимания стиля и практики того времени.

Для преодоления этих проблем, и для развития межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов, используются следующие стратегии:

- постепенное введение сложных музыкальных концепций, начиная с более простых произведений и постепенно переходя к более сложным;
- использование сравнительного анализа между китайской и западной музыкой для лучшего понимания отличий и общих черт;
- интенсивное изучение истории и культуры Европы XVIII века для лучшего понимания контекста творчества Моцарта;
- использование визуальных и интерактивных методов обучения, включая мультимедийные презентации и виртуальные экскурсии по местам, связанным с жизнью Моцарта;
- организация языковых курсов, сосредоточенных на музыкальной терминологии и языках, используемых в вокальных произведениях Моцарта;
 - проведение мастер-классов с опытными исполнителями моцартовского репертуара;
- организация культурных обменов и межкультурных музыкальных проектов погружения студентов в западную музыкальную культуру;
- разработка специальных методических материалов, учитывающих специфику восприятия западной музыки китайскими студентами.

Эти стратегии помогают не только преодолеть вызовы, но и использовать их как возможность для более глубокого межкультурного диалога и взаимопонимания[Ма, 2004].

Исследования показывают, что глубокое изучение музыки Моцарта имеет долгосрочное положительное влияние на китайских студентов: повышение профессиональной компетентности в классической западной музыке; развитие навыков межкультурной коммуникации; обогащение собственного музыкального языка и исполнительской практики; формирование более глобальной точки зрения на музыку и культуру.

Выводы

В.А. Моцарта играет ключевую роль не только в музыкальном образовании китайских студентов, но и в их интеграции в глобальную музыкальную культуру. Изучение произведений Моцарта способствует формированию не только технических и исполнительских навыков, но также развитию эмоциональной грамотности и глубокому пониманию универсальных музыкальных ценностей. Особое значение музыка Моцарта приобретает в контексте межкультурной коммуникации, где она выступает как средство диалога между разными культурными традициями. Для китайских студентов, сталкивающихся с различиями в музыкальных системах и эстетических подходах, изучение классического наследия Запада, включая произведения Моцарта, становится важным этапом в их профессиональном развитии.

Изучение музыки Моцарта помогает китайским студентам лучше понять и воспринять элементы западной культуры, такие как гармоническая структура, ритмическая сложность, полифония и эмоциональная экспрессия, которые могут быть непривычными для студентов, знакомых с традиционной китайской музыкой. Эти новые знания расширяют их музыкальный горизонт и позволяют интегрировать западные элементы в собственное исполнение, что в дальнейшем обогащает их репертуар и открывает новые возможности для творчества.

Кроме того, изучение музыки Моцарта развивает у студентов важные межкультурные компетенции, такие как способность к взаимопониманию, толерантность к культурным различиям и готовность к диалогу. Эти навыки оказываются незаменимыми в условиях

глобализирующегося мира, где все большее значение приобретает способность работать и взаимодействовать с представителями разных культур. Музыка становится тем универсальным языком, который помогает преодолеть языковые и культурные барьеры, создавая условия для плодотворного общения и взаимного обогащения.

Долгосрочное влияние изучения музыки Моцарта проявляется не только в развитии профессиональных качеств, но и в формировании более широкого мировоззрения у китайских студентов. Они начинают воспринимать музыку как часть глобального культурного наследия, где каждый стиль и традиция имеют свою ценность. Это понимание позволяет им не только становиться высококвалифицированными музыкантами, но и культурными послами, которые способны объединять Восток и Запад через музыку. Таким образом, обучение музыке Моцарта китайских студентов музыкальных вузов играет важную роль в современном образовательном процессе, способствуя развитию как музыкальных, так и межкультурных компетенций, что подчеркивает её значимость в контексте глобального культурного обмена.

Библиография

- 1. Вэй Я. Исследование моделей обучения талантов учителей в рамках Концепции Базовой грамотности в музыкальном ведении / Я. Вэй. Сианьская консерватория музыки, 2020. 142 с.
- 2. Гао Ц. Краткое обсуждение стиля исполнения вокальных образов Моцарта [高静. 浅论莫扎特声乐作品的演唱风格] / Ц. Гао // Сучжоуский педагогический университет. 2002. № 2. 152 с.
- 3. Лю Ш. Мысли о моделях преподавания музыки для старших преподавателей музыки / Ш. Лю. Пекин: Центрально-Китайский педагогический университет, 2011. 94 с.
- 4. Ма С. О художественном стиле вокальных воплощен Моцарта [马小萍. 论莫扎特声乐作品的艺术风格] / С. Ма // Академия искусств Гуанси. 2004. № 4. 83 с.
- 5. Ма X. Вокальные произведения Моцарта [马昏君. 莫扎特声乐作品的艺术] / X. Ма // Академия искусств Гуанси. 2012. № 5. 183 с.
- 6. Матвеева Л. В. Освоение методических дисциплинарных учащихся соответствует профилю. Музыкальное образование из Китайской Народной Республики / Л. В. Матвеева // Уральский государственный педагогический университет. 2020. № 6. С. 11–15.
- 7. Хан X. Краткое обсуждение художественных песен Моцарта / X. Хан // Фуцзянский форум (издание по гуманитарным и специализированным наукам). − 2008. № 3. − 153 с.
- 8. Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в второй культуре его времени: Художественная индивидуальность. Семантика / Е. И. Чигарева. М.: Редакция УРСС, 2000. 142 с.
- 9. Шан Ц. История развития вокальной музыки [尚家骧. 欧洲声乐发展] / Ц. Шан. Шанхай: Издательство Хуале, 2003. 141 с.

The role of W.A. Mozart's music in the development of intercultural communication in the process of teaching Chinese students of music universities

Tan Simin

Doctor of Pedagogical Sciences, Herzen State Pedagogical University of Russia; 191186, 48, Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation; e-mail: 1065808380@qq.com

Abstract

This article explores the role of Mozart's music in the development of intercultural communication in the learning process of Chinese music students. The paper examines the peculiarities of Mozart's perception by Chinese students and analyzes the main challenges they face in studying his works. Particular attention is paid to the differences in musical systems, cultural differences and language barrier. The article covers a wide range of Mozart's works studied in the learning process, including piano, chamber, symphonic and opera works. Methodological approaches to teaching Mozart's music and strategies for overcoming difficulties in its assimilation are considered. The study highlights the importance of Mozart's music as a tool for intercultural dialogue and its significance for the professional development of Chinese musicians, and also assesses the long-term impact of studying this music on the formation of students' intercultural competencies.

For citation

Tan Simin (2024) Rol' muzyki V.A. Motsarta v razvitii mezhkul'turnoy kommunikatsii v protsesse obucheniya kitayskikh studentov muzykal'nykh vuzov [The role of W.A. Mozart's music in the development of intercultural communication in the process of teaching Chinese students of music universities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (6A), pp. 316-323.

Keywords

Intercultural communication, Chinese music universities, Mozart, professional development of Chinese musicians.

References

- 1. Chigareva E.I. (2000) *Opery Motsarta v kontekste kul'tury ego vremeni: Khudozhestvennaya individual'nost'. Semantika* [Mozart's Operas in the Cultural Context of His Time: Artistic Individuality and Semantics]. Moscow: Editorial URSS. 142 p.
- 2. Gao C. (2002) *Kratkoe obsuzhdenie stilya ispolneniya vokal'nykh obrazov Motsarta* [Brief Discussion on the Vocal Performance Style in Mozart's Works] / Gao Jing. Journal of Suzhou Teachers College. No. 2. pp. 152.
- 3. Han H. (2008) *Kratkoe obsuzhdenie khudozhestvennykh pesen Motsarta* [A Brief Discussion of Artistic Songs by Mozart]. Fujian Forum (Journal of Humanities and Social Sciences). No. 3. pp. 153.
- 4. Liu Sh. (2011) *Mysli o modelyakh prepodavaniya muzyki dlya starshikh prepodavateley muzyki* [Thoughts on Music Teaching Models for Senior Music Educators]. Central China Normal University. Beijing. 94 p.
- 5. Ma H. (2012) Vokal'nye proizvedeniya Motsarta [Mozart's Vocal Works] / Ma Hunjun. Journal of Guangxi Arts Academy. No. 5. pp. 183.
- 6. Ma S. (2004) *O khudozhestvennom stile vokal'nykh voploshcheniy Motsarta* [On the Artistic Style of Vocal Realizations in Mozart's Works] / Ma Xiaoping. Journal of Guangxi Arts Institute. No. 4. pp. 83.
- 7. Matveeva L.V. (2020) Osvoenie metodicheskikh distsiplin obuchayushchimisya profilya. Muzykal'noe obrazovanie iz Kitayskoy Narodnoy Respubliki [Acquisition of Methodological Disciplines by Students of Music Education from the People's Republic of China]. Ural State Pedagogical University. No. 6. pp. 11–15.
- 8. Shan C. (2003) *Istoriya razvitiya vokal'noy muzyki* [History of Vocal Music Development] [尚家骧. 欧洲声乐发展]. Shanghai: Huale Publishing. 141 p.
- 9. Wei Y. (2020) *Issledovanie modeley obucheniya talantov uchiteley v ramkakh Kontseptsii Bazovoy gramotnosti v muzykal'nom vedenii* [Study of Teacher Talent Training Models within the Framework of the Basic Literacy Concept in Musicology]. Xi'an Conservatory of Music. 142 p.