

УДК 37.032.1:781.324.1:781.98(469)

Методы преподавания китайского национального репертуара в курсе фортепиано для будущих педагогов

Яо Синь

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: 619114541@qq.com

Аннотация

Цель исследования заключается рассмотрении методов преподавания китайского национального репертуара в курсе фортепиано для будущих педагогов, что способствует не только освоению исполнительских навыков, но и углубленному знакомству с культурными традициями Китая. Актуальность работы определяется необходимостью интеграции элементов национальной музыкальной идентичности в современное обучение, расширения профессиональных компетенций будущих преподавателей и развития межкультурного диалога в музыкальном образовании. Обосновывается значимость внедрения китайского фортепианного репертуара в учебный процесс, подчеркивается его потенциал в развитии музыкальной выразительности и эстетического воспитания обучающихся. Описана концептуальная база, включающая теоретические подходы к интерпретации национальных традиций в контексте современного музыкального образования. Исследование базируется на синтезе теоретического анализа, педагогического эксперимента и сравнительного методологического подхода. Применялись анализ учебных программ, наблюдения и опросы студентов-практикантов, позволяющие оценить эффективность внедряемых методик и их влияние на формирование профессиональных качеств будущих педагогов. Также использовались видеоматериалы и аудиозаписи художественного исполнения произведений с целью оценки интерпретативной составляющей. Результаты исследования свидетельствуют о положительном влиянии внедрения китайского национального репертуара на развитие педагогических навыков, артистической выразительности и культурной компетентности студентов. Выявлены преимущества интеграции традиционных и современных подходов в обучении, а также отмечены проблемы адаптации методик к специфике западной музыкальной традиции при преподавании восточного наследия. Подчеркивается важность дальнейшей доработки методических рекомендаций, расширения исследовательской базы и внедрения комплексных программ подготовки педагогов, способных эффективно сочетать традиционные и современные формы музыкального образования. Результаты исследования подтверждают перспективность использования национального репертуара для обогащения образовательного процесса и формирования межкультурной компетентности, что имеет большое значение для развития современной музыкальной педагогики.

Для цитирования в научных исследованиях

Яо Синь. Методы преподавания китайского национального репертуара в курсе фортепиано для будущих педагогов // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 4А. С. 181-194.

Ключевые слова

Преподавание, китайский репертуар, фортепиано, педагогика, обучение.

Введение

Важность включения в программу обучения будущих преподавателей фортепиано китайского национального репертуара обусловлена его своеобразной эстетикой и большой культурной ценностью. Традиционные пьесы, в которых отражены музыкальные принципы Поднебесной, часто помогают студентам понять, насколько сильно исполнение может зависеть от национальных традиций и исторического контекста, а не только от нотного текста. В работе с китайскими произведениями важно учитывать своеобразие лада, специфические орнаменты и методику освоения ритмических узоров. Подобная специфика порождает потребность в методах преподавания, которые будут соединять общеизвестные подходы фортепианной педагогики и особые приемы, характерные для музыки Китая. При этом необходима не только детальная работа над партитурой, но и расширенный культурологический анализ, позволяющий студенту понять происхождение и глубину традиции [Ли, 2018]. В процессе преподавания целесообразно уделять время знакомству с историей китайского музыкального искусства, чтобы исполнитель осознавал, какую роль эта музыка играла в народной жизни и официальных церемониях [Гао, 2024]. Такая работа создает более прочную связь с источником музыкального наследия и пробуждает у обучающегося интерес к истории и культуре другого народа. Освоение китайского репертуара укрепляет навыки музыкального восприятия, а также формирует гибкость в интерпретации, важную для любого будущего преподавателя. Развитие этих качеств способствует формированию педагогического мышления, ориентированного на взаимодействие со множеством культур и традиций. Погружение в китайскую музыку одновременно приучает студента к нестандартным интервалам и обогащает слуховой опыт, который впоследствии можно применять при работе с любым другим национальным материалом. Это делает курс более насыщенным и разносторонним. Важно также опираться на аудиозаписи работ знаменитых китайских исполнителей, чтобы почувствовать мелодические нюансы, не зафиксированные полностью классической нотной записью. Таким образом, включение китайского национального репертуара обогащает педагога и с точки зрения педагогического инструментария, и в аспекте культурного просвещения. Начинающий учитель музыки получает возможность посредством фортепианных интерпретаций познакомиться с новой звуковой реальностью, расширяя свой исполнительский и методический диапазон.

В обучении студентов, которые изучают фортепианную педагогику, часто недооценивают важность систематического знакомства с музыкальными языками различных культур. Китайский репертуар становится в этом контексте настоящим кладом, позволяя ощутить не только ритмические особенности, но и пространственную организацию музыки, в которой соединяются многовековые традиции, философия, доминирование тональных красок. При этом большая часть методических приемов может основываться на сравнительном анализе.

Студентам предлагают сравнить привычные европейские гаммы с традиционными пентатоническими построениями, чтобы ощутить особенность ритмического и мелодического развития. Наглядная демонстрация фрагментов мелодий, в которых пентатоника разворачивается постепенно, помогает прикоснуться к природе интонирования китайской музыки. При этом специальные упражнения охватывают легкие этюды на основе народных мотивов, позволяя будущему педагогу привыкнуть к специфическим звуковысотным решениям [Цзянь, 2020]. Такой подход полезен еще и тем, что студенту легче овладеть приемами гибкого звукоизвлечения, когда он непривычен к используемым порой микротональным оттенкам. Однако важно понимать, что знакомство с культурными корнями требует прочтения соответствующих комментариев и участия в обсуждениях, где разбираются исторические аспекты и философия китайской музыки. Всесторонний анализ стимулирует мыслительную деятельность и расширяет педагогическую компетенцию, поскольку в дальнейшем учитель сможет раскрывать ученикам не только ноты, но и многогранный символизм произведения.

Материалы и методы исследования

Расширять кругозор будущих педагогов при помощи китайского репертуара рекомендуется пошагово, учитывая сложность восприятия нового ладо-интонационного ряда [Айзенштадт, Исаева, 2019]. Прежде всего, преподавателю необходимо внести в курс элемент культурного диалога, где студентам демонстрируются видеозаписи традиционных исполнений на гуцзинь или эрху, для того чтобы формировать у них слуховой ориентир и интуитивное восприятие интонационной окраски. Это поможет выработать умение интерпретировать музыкальный текст с альтернативной точки зрения, не сводя все к привычным западным стандартам. Кроме того, важно научить будущего педагога правильно адаптировать специфику китайской артикуляции на фортепиано, где необходимо передавать воздушность и плавность при переходах между звуками. Сочетание легкого легато с тончайшими нюансами динамики развивает способность к ощущению формы произведения в едином комплексе, опираясь на стабильную позицию рук и точную координацию. Также педагогической ценностью обладает освоение несколько иного подхода к педали. В китайских пьесах педаль служит своеобразным эхом, подчеркивающим кольцевой принцип мелодических мотивов, поэтому студентам рекомендуют попрактиковаться в плавном соединении фраз, имитирующем звучание народных инструментов. Отдельно стоит обращать внимание на работу над агогикой, поскольку именно мелкие выразительные отклонения делают музыкальное высказывание более «живым». В результате, в процессе обучения этот подход формирует у будущего учителя понимание того, как национальные черты отражаются в характере интерпретации, и учит анализировать все более тонкие детали партитуры, развивая универсальные исполнительские и педагогические навыки.

При работе с китайскими музыкальными образцами целесообразно подключать игровой элемент и импровизационные задания, которые позволяют студентам мягко войти в интонационно непривычную среду [Доу, 2021]. Уделять внимание следует не только точному воспроизведению нотного текста, но и формированию умений свободно обращаться с украшениями, будь то форшлаги, группетто или более уникальные для китайской традиции орнаменты. Эти элементы обогащают музыкальную ткань и создают неповторимый колорит, делающий исполнение живым. Когда студент понимает логику орнаментики, он лучше осознает и роль артикуляции, и необходимую координацию пальцев, особенно при быстром темпе. Часть

методики может включать анализ природы народной песни, лежащей в основе фортепианной пьесы, где преподаватель предлагает выявлять особенности текста, если таковой существует, и осмысливать, как эмоциональная составляющая песни переходит в инструментальное воплощение. Подобная работа заставляет студента глубже проникать в музыкальный материал, находить тембровые решения, которые подчеркнут смысл этой песни. Данный педагогический прием полезен для обучения не только китайскому репертуару, но и любой другой национальной музыке, поскольку формирует у ученика заботу о деталях и преданность подлинному звучанию. Итогом служит более глубокое понимание роли культурного контекста и его прямого влияния на исполнительскую практику.

Результаты и обсуждение

Соприкосновение с китайскими фортепианными сочинениями может сопровождаться анализом переведенных на русский язык статей о музыкальной педагогике в Китае [Мяо, Давыдова, 2024]. Чтение таких источников помогает студентам представить, какие методы применяются местными педагогами, почему существует строгость в отношении артикуляции и откуда возникает бережное отношение к национальному наследию. Зачастую в китайской музыкальной среде преобладают коллективные формы работы над инструментальной игрой, что отражается и в характере репертуара: в нем нередко присутствуют черты, ориентированные на совместное музицирование. Для будущего педагога такой подход интересен тем, что, внедряя групповое исполнение китайских пьес, он привносит дух сотрудничества и взаимопонимания между учащимися, создавая здоровую атмосферу в классе. Еще более значимым элементом оказывается привитие уважения к традициям и истории. Благодаря общению с китайским контекстом, студенты узнают, как важно передавать музыку в ее первозданном виде, не забывая о возможности современных интерпретаций. Все это развивает художественное мышление и умение сохранять аутентичность стиля, уравнивая при этом личное творчество исполнителя. Подобный баланс составляет основу профессиональной зрелости в педагогической практике, когда необходимо следовать канонам, но при этом не утрачивать гибкость и креативность.

Количество китайских композиторов, которые обращаются к фортепиано как к инструменту, способному выразить национальную специфику, велико. Поэтому при составлении курса будущих педагогов желательно знакомить их и с современными сочинениями, отражающими синтез традиции и современных музыкальных тенденций. Особое место здесь занимает методика поэтапного анализа музыкального текста: сначала выявляются центральные интонации, затем ритмические ячейки, далее нюансы мелодического развития [Доу, 2021]. По мере продвижения по пьесе преподаватель обращает внимание учащегося на способы достижения выразительности, которые могут отличаться от привычных в европеизированной музыке. Фразировка в китайских пьесах зачастую тяготеет к плавным переходам между звуками, где кантилена может приобретать речевой характер, что требует особого контроля над дыханием фразы. Студент учится «рисовать» звуковые линии, воспроизводя идею непрерывности мелодии. Не менее важно уделять внимание точному сниманию педали: слишком затянутое использование может смазать характерные орнаменты и сделать игру нечеткой. Педагог, будучи знаком с культурным базисом, понимает, что педаль должна усиливать звучность, но при этом не искажать колорит. Подобные дифференцированные приемы подготовки репертуара обеспечивают полноценное восприятие

китайской музыки и помогают формировать иные, более тонкие подходы к звуковому материалу.

Методика преподавания китайских пьес в педагогическом курсе предполагает тщательную работу над нюансировкой, ведь именно нюансы придают исполнению индивидуальность и эмоциональный оттенок [Янь, 2018]. В китайской традиции существует особое внимание к тому, как разворачивается мелодия с точки зрения тембра и постепенных динамических градаций. Преподавателю стоит подбирать небольшие пьесы, где студент сможет целенаправленно работать над отдельными элементами выразительности: кульминацией, приглушенным вступлением, точным окончанием фразы. Постепенно обучающийся научится передавать в звуке оттенки чувства и темперамента, соприкасающиеся с конкретными образами, отраженными в китайской культуре. Связь с живописью и поэзией Китая часто помогает ярче прочувствовать природу музыки: можно предложить студентам ознакомиться с репродукциями известных китайских художников или отрывками классической поэзии, чтобы к ним пришла ассоциативная связь между визуальным и аудиальным восприятием. Такой междисциплинарный подход расширяет границы педагогики, делая ее понимание более глубоким и системным. Тем самым студент не только изучает приемы игры, но и познает философию, яка стоит за каждым звуковым жестом.

С целью приобщения будущих педагогов к китайскому репертуару, преподаватель может организовать в классе своеобразный «день китайской музыки». В такой день студенты не только исполняют закрепленные произведения, но и участвуют в коротких лекциях о происхождении пьес, их историческом контексте, мифах и легендах, связанных с ними [Ван, 2023]. Этот формат приближает студентов к целостному восприятию музыкальной культуры, когда произведение рассматривается как часть огромного пласта традиций. Педагог побуждает каждого из учащихся вести небольшой дневник музыкальных впечатлений, куда записываются наблюдения о технике, артикуляции и динамической палитре. Это помогает сформировать осознанный, аналитический взгляд на исполнение и пополняет копилку методических идей. Полезной становится дискуссия о том, как национальные китайские образы можно адаптировать к различным уровням музыкальной подготовки. Ведь в классе у преподавателя в будущем могут быть и начинающие ученики, и более продвинутые. Эта дискуссия поощряет педагогическое творчество и учит студентов искать баланс между аутентичностью сложных пассажей и возможностями конкретного ученика.

Ряд музыкальных школ в больших городах Китая активно внедряет электронные ресурсы и мультимедийные курсы, помогающие познакомиться с народными и современными сочинениями. Поэтому при упоминании методов преподавания китайского репертуара стоит рекомендовать использование цифровых инструментов, например, аудиосопровождения или интерактивных партитур. В них указываются варианты артикуляции, пометки по применению педали и орнаментике, поясняющие суть интонационных оборотов [Zhu, 2022]. Студенты могут самостоятельно или вместе с преподавателем прослушивать фрагменты в замедленном темпе, анализируя каждый штрих. Данный процесс обучения позволяет сформировать более четкое представление о чертах китайской музыки и перенести их в собственное исполнение на фортепиано. Цифровой формат полезен также для обучения группой: в режиме реального времени несколько человек могут смотреть на одну и ту же партитуру, обмениваться замечаниями, выделять сложные моменты. Таким образом, применение технологий становится ценной составляющей преподавания, где китайский репертуар не просто кратко затрагивается, а детально осваивается в интерактивной среде. Преподавателю важно следить, чтобы

мультимедийные средства использовались именно как вспомогательный метод, а основное внимание уделялось живому звуку и индивидуальности интерпретации.

Обращаясь к традиционным китайским пьесам, необходимо отметить, что многие из них происходят из фольклорной среды. Это дает возможность будущим педагогам разобраться в корнях народного быта, праздников, обрядов, которые отражены в музыкальных темах [Кан Юньюй, 2019]. Часть произведений несут в себе образы природы: журчащие ручьи, ветер в соснах, шелест бамбуковых рощ. Все это рождает особую поэтику, которую студент обязан перенести на клавиши. При этом техническая сторона не менее важна: передача характерных украшений, стремительных мелизматических оборотов и нюансированных «выдохов» требует высокой точности и особой мягкости прикосновения. Если пренебречь тонкостями развития фразы, музыка может показаться сухой и лишенной лирического настроения. Для закрепления приобретенных навыков можно предложить студентам разучить несколько коротких пьес на выбор, чтобы они сравнили их между собой и осознали, насколько различаются приемы игры и трактовки образов в пределах одной культуры. Эти педагогические эксперименты оживляют процесс обучения, делая его насыщенным эмоционально и творчески, формируя у будущего учителя понимание тонкостей музыкальной интерпретации.

Достаточно важным аспектом в преподавании китайского национального репертуара является разработка специальных упражнений, направленных на тренировку пальцевой беглости, характерной для некоторых традиционных пьес. Немалое внимание приходится уделять развитию координации обеих рук, поскольку в китайской музыке присутствует взаимопроникновение мелодической линии и гармонической подкладки, а порой и две равноценные мелодии, ведущие диалог [Сун, 2023]. Каждый такой диалог нужно тщательно отрабатывать, чтобы сохранить равновесие и услышать обе линии в полной красе. По мере освоения этих первоначальных навыков студент начинает осознавать, что его педагогическое мастерство будет заключаться не в умении объяснять технику, но и в способности раскрывать культурный контекст. Именно связь с традициями делает уроки по-настоящему живыми, а не сводит все к механическому повторению упражнений. Поэтому методика преподавания китайского репертуара немыслима без углубленного знакомства с историей. Регулярное подключение нескольких источников информации – статей, книг, аудиозаписей – укрепляет компетентность и приводит к формированию всесторонней педагогической позиции, когда учитель видит дальнейшие пути развития ученика.

Будущие педагоги, которые учатся работать с китайскими пьесами, часто отмечают, что при интерпретации возникают непривычные эффекты восприятия. Это происходит из-за отличной от привычной им ладовой системы и своеобразного ощущения ритмической пульсации [Доу, 2022]. Задача преподавателя – объяснить, что в китайской музыке ритм может быть неоднородным, он становится гибче, плавнее, что особенно характерно для инструментов вроде флейты дицзы или щипкового пипа, откуда перенесена часть орнаментов. Если такая гибкость не осваивается, исполнение может казаться жестким. Поэтому, помимо простой технической подготовки, важно акцентировать внимание на культуре звукоизвлечения: качестве начала ноты, плавности ее развития и умении «отпустить» звук в конце. Многие студенты только в процессе обучения китайскому репертуару начинают осознавать всю глубину ролей педали, артикуляции и жестов. Такой опыт создает фундамент для дальнейшего роста, ведь освоенные концепции можно с успехом применить и при работе с западными классиками, расширяя палитру выразительных средств.

Когда упоминается традиционный китайский репертуар, нередко забывают о вкладе

современных композиторов, которые экспериментируют со звуковой тканью, сочетая микротональные элементы и электронные эффекты. Для будущего преподавателя ознакомление с этими тенденциями дает понимание эволюции национальных школ и поиска новых путей в музыкальном творчестве. К примеру, некоторые пьесы насыщают фортепианную фактуру неустойчивой гармонией, создавая «зависание» между звуками. При этом методика работы над такими произведениями во многом совпадает со стратегиями разбора традиционных пьес: внимание к звуковой детали, акцент на педальной технике и чуткое отношение к языку музыки [Чжоу, 2024]. Разница лишь в том, что современные композиторы могут вводить элементы алеаторики или свободной импровизации, где интерпретатору предоставляется определенная свобода. Студенты, соприкасаясь с этим, учатся мыслить нестандартно, экспериментировать, что потом благотворно сказывается на их педагогическом подходе. Они становятся более открытыми к различным стилям и жанрам, понимая, как можно адаптировать методические инструменты даже к нетрадиционным программам. Интерес к современному уравнивается привычным уважением к истокам, и в результате методика преподавания приобретает целостный характер.

Одной из ключевых задач при внедрении китайского репертуара в курс является формирование у студента исполнительской свободы, основанной на глубоком знании стиля. Для этого педагог использует систему последовательных занятий, где от простых народных мелодий переходят к более сложным авторским произведениям, усложняя одновременно и технику, и образный строй. Но даже начиная с элементарных по фактуре пьес, важно, чтобы будущий педагог умел объяснить и сопровождать возникновение идей в музыке логическими и эмоциональными комментариями. Иногда полезно прослушивать несколько различных интерпретаций одной и той же пьесы, чтобы студент почувствовал, насколько вариативным может быть ее звучание [Чжоу, 2020]. Это учит в дальнейшем не сковывать ученика строгими рамками «правильного» прочтения, а стимулировать поиск индивидуальности. В китайской музыке это особенно актуально, ведь разные школы исполнения могут варьировать применение агогики, педали, орнаментики. Итогом служит выработка гибкой педагогической модели, где уважительное отношение к исторической точности сочетается со стремлением к индивидуальному прочтению.

В контексте преподавания методика работы с китайскими композициями способствует общему развитию музыкального слуха, поскольку студент сталкивается с пентатоникой, измененными ладовыми системами и микротональными вкраплениями. Такие особенности тренируют слух к распознаванию оттенков и акустических деталей. При достаточном количестве практики молодой педагог осознает, что расширенный слуховой опыт делает возможным более точный подбор выразительных средств. К примеру, если в обиходе китайских композиторов встречаются пассажи с едва ощутимыми красочными отклонениями, то только тонкое слуховое восприятие позволит адекватно воплотить их в звуке [Ли, 2018]. Именно поэтому в учебный процесс полезно включать упражнения на пропевание сложных интервалов, на воспроизведение их в закрытой позиции, чтобы студенты научились улавливать малейшие неточности. Со временем этот навык переносится на анализ любых партитур, обогащая методику преподавания в целом. Благодаря этому будущий учитель научится учитывать индивидуальные особенности своих учеников и подбирать для них соответствующие упражнения, позволяющие глубже изучить репертуар и стать более чувствительными к малейшим нюансам звука.

Одним из важных факторов эффективности преподавания китайского репертуара является

правильная организация коллективных занятий. Когда студенты вместе работают над одними пьесами, у них возникает возможность сравнить интерпретации, обсудить сложности и подсказать друг другу пути решения. Такая атмосфера сотрудничества особенно ценна в тех моментах, когда трепетное отношение к орнаментике или необычному ритму кажется чем-то слишком сложным. Коллективная дискуссия позволяет снять психологические барьеры и придает уверенности в освоении новых звуковых пространств. При этом преподаватель выполняет роль координатора и наставника, который указывает на типичные ошибки, но одновременно побуждает к самостоятельному поиску решений. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы дает наиболее оптимальный результат, формируя у будущих учителей навыки эффективной педагогической коммуникации. Кроме того, в такой обстановке студенты могут глубже понять социокультурную ценность китайских пьес, услышать, как различаются тоны исполнений в зависимости от личной эмоциональности каждого участника. Эти наблюдения могут привести к более осмысленному использованию выразительных приемов при работе с учениками разного возраста и уровня подготовки.

Практика показывает, что даже в рамках методического курса, где китайская музыка занимает лишь часть программы, результат оказывается весьма впечатляющим. Студенты, которые ранее не имели дела с этими пьесами, начинают демонстрировать новую фактурность игры, более гибкие переходы между регистрами, понимание того, как важен национальный колорит в трактовке мелодии. Кроме того, знакомство с китайской музыкальной эстетикой побуждает к углублению теоретических знаний, так как анализ китайской письменности применительно к музыке раскрывает философские концепции даосизма, конфуцианства и буддизма. Через музыку студенту становятся ближе идеи о гармонии человека и природы, о непрерывном потоке жизненной энергии, что отражается в артикуляции, динамике и форме произведения. Освоение таких концепций актуально в формировании педагогической мудрости, особенно если учесть, что преподавание музыки во многом опирается на способность тонко улавливать психологический настрой ученика и направлять его развитие.

Когда речь заходит о конкретных методиках, важно учитывать индивидуальные особенности студента. При освоении китайского репертуара кто-то быстрее ощутит пентатонику, кто-то дольше привыкнет к специфическим украшениям, а кому-то придется потратить больше времени на адаптацию ко свободному ритмическому рисунку. Педагог должен постоянно вести наблюдения, корректируя программу и способы подачи материала. Некоторым студентам помогает теоретический анализ структуры пьес, тогда как другие предпочитают на слух погружаться в ее интонационную среду, разучивая произведение фразой за фразой. В итоге гибкость в методике преподавания становится неотъемлемой частью курса, и именно китайские пьесы способствуют пониманию этой гибкости на практике. В результате студенты выходят из обучения с четким осознанием того, что методику нельзя тиражировать механически, ее нужно адаптировать под каждую новую ситуацию, достигая баланса между общепринятыми способами и творческим подходом.

Различные исследования демонстрируют, что системная работа над китайскими пьесами имеет терапевтическое воздействие и эмоционально развивающий потенциал. Для будущих педагогов подобные выводы важны, ведь они учатся не только технике фортепиано, но и способам воспитания музыкального вкуса, развитию внутреннего мира учеников. Внедряя китайский репертуар, педагог показывает, как национальная музыка способна раскрывать тему природы, взаимоотношения человека и космоса, сильнее вовлекать слушателя в художественный процесс. Студенты становятся проводниками другой культуры, делясь ее

ценностями через музыку. Таким образом, методика преподавания китайского репертуара не просто ограничивается освоением ряда технических приемов; она формирует у нового поколения преподавателей понимание глобальной миссии музыкального искусства.

Нередко педагоги отмечают особое отношение китайских исполнителей к традиции: уважение к учителю, преданность школе, преемственность поколений. Этот менталитет может стать примером для будущих преподавателей, формируя более ответственный подход к передаче знаний. На практических занятиях по китайскому репертуару студентам полезно проводить параллели с российскими или европейскими традициями, находя как сходные, так и отличительные черты. Благодаря этому вырабатывается критический взгляд на музыкальное наследие, где преподаватель учит студентов не просто заучивать факты, но и анализировать, каким образом разные культуры переговариваются, как отражаются в музыке история, национальный характер, природные условия. Все это стимулирует межкультурную коммуникацию, которая сегодня является важным качеством современного педагога музыки.

Многие китайские пьесы требуют детального изучения приемов звукоизвлечения, сопряженных с менее привычной аппликатурой и своеобразной артикуляцией. Педагог может спроектировать серию этюдов, взяв за основу тематический материал из китайского репертуара, чтобы тренировать ритмическую устойчивость и мелодическую гибкость. Здесь студент сталкивается с необходимостью дробить длинные фразы на логические сегменты, вязать их между собой так, чтобы сохранялась плавность развития. Разбор подобных этюдов помогает понять, что привычные шаблоны аппликатуры иногда нужно пересматривать, исходя из намерения передать растяжение или, наоборот, упругость фразы. Точно так же и педаль: вместо постоянного ее использования полезно дозировать, экспериментировать с полупедалью, искать более тонкие оттенки звучания. Сейчас, когда у музыкантов доступно множество видео и аудиозаписей, студенты могут наблюдать, как известные китайские исполнители, в том числе лауреаты международных конкурсов, трактуют орнаментику и педализацию. Чем больше таких примеров, тем шире кругозор обучающихся, а значит, и их педагогическая эрудиция.

Методика преподавания китайского репертуара в курсе фортепиано может дополняться семинарами или мастер-классами с приглашенными носителями культуры. Наличие живого контакта с музыкантом, воспитанным в китайской традиции, помогает студентам проникнуть вглубь эстетических принципов. Такой музыкант часто указывает на детали, которые не всегда очевидны преподавателю-европейцу: к примеру, на особые штрихи, ассоциирующиеся с языковой интонацией. Ведь тональность в китайском языке нередко перекликается со звуковыми интонациями в музыке, что может влиять на ритмический рисунок и расстановку акцентов. Подобные нюансы бесценны, ведь именно они позволяют максимально приблизиться к оригинальному звучанию. Кроме того, общение с культурным носителем дает студентам пример сценического поведения, манеры держаться за инструментом, создавать нужное настроение на сцене. Впоследствии будущий преподаватель транслирует все это ученикам, помогая им обогатить свою исполнительскую палитру и шире смотреть на музыкальное искусство.

Владение китайским репертуаром придает уверенности начинающим педагогам в самостоятельной работе по расширению своего методического арсенала. Ведь если уже на этапе обучения студент осваивает специфические исполнительно-педагогические приемы, то в будущем ему легче ориентироваться не только в европейской, но и в любой другой национальной школе. Он понимает, как искать информацию, как адаптировать упражнения и как формировать эмоциональную связь с культурным материалом. Вопрос лишь в том,

насколько глубоко удастся погрузиться в изучение. Если в вузе эти вопросы поверхностны, то и студент будет относиться к ним формально. Но если преподаватель проявляет интерес, дает качественные комментарии и показывает образцы, то результаты бывают весьма внушительными. Освоение китайских пьес становится своеобразным опытом художественного открытия, позволяющим на практике убедиться в универсальности музыки и в том, что каждая национальная культура приносит в этот мир свою неповторимую краску.

Совокупность описанных приемов позволяет увидеть, что методика преподавания китайского репертуара формирует у будущего учителя целый комплекс навыков: от развитого слуха и пластичной техники до историко-культурной компетентности. Постепенная реализация данной методики в учебном процессе закладывает фундамент для многогранного профессионализма в педагогике фортепианной игры. Важно, чтобы преподаватель не забывал о личном примере: выполнение китайских пьес им самим на открытых уроках или концертах стимулирует студентов прилагать больше усилий. Они видят, что даже при различиях в музыкальной традиции возможно добиться высокого уровня интерпретации, если уделять время детальному разбору текста, осмысленному подходу к звуку и вдумчивому анализу художественных образов.

Подготовка педагога, способного работать с китайским репертуаром, подразумевает развитие аналитического мышления. Здесь изучают не только ноты, но и материалы о церемониальных традициях, о специфике народных инструментов, о философских идеях, нашедших отражение в музыке. Студент объединяет все эти источники в единую картину, формируя так называемый музыкально-культурный контекст, в котором он будет работать [Гао, 2024]. Творческий синтез такого рода расширяет методические возможности. Ведь в будущем учитель может применять аналогичные стратегии и для других национальных школ, осознавая, что универсальный алгоритм освоения (анализ структуры, орнаментики, ритма, динамики, контекста) применяется к любому репертуару, только с поправкой на культурную специфику. Сращивание методического и творческого начал, таким образом, становится важным критерием качественной подготовки педагога.

Положительный результат особенно ярко заметен в повышении мотивации студентов. Когда они видят, насколько разнообразен мир музыки, как уникальны принципы интонирования и звукописи в китайских сочинениях, то интерес к предмету возрастает. В работающих педколлективах педагоги-новички нередко рассказывают, что их ученики с огромным энтузиазмом реагируют на исполнение коротких китайских пьес: им кажется это экзотическим, нестандартным, вызывающим любопытство. Тогда возникает замечательная возможность привить подрастающему поколению уважение к другим культурам, научить их слушать и понимать незнакомую музыку. Так закладываются основы межкультурного воспитания, что особенно актуально в современном глобализованном мире.

Передача опыта, связанного с китайским репертуаром, становится более глубокой, если педагог включает элементы проектной деятельности. Студенты могут, объединившись в группы, подбирать китайские народные песни и обрабатывать их для фортепиано с учетом уже приобретенных знаний. Таким образом, они не просто разучивают готовый материал, но и творчески участвуют в переосмыслении музыкального наследия. Это способствует формированию уверенного подхода к аранжировке и поиску оригинальных решений. По итогам такой работы можно даже устроить мини-концерты или записи в небольших студиях, чтобы студентам было на что опираться, входя в самостоятельную профессиональную жизнь. Эти же результаты нередко становятся материалом для курсовых работ, где анализируются методы

аранжировки, педагогическая эффективность внедренных упражнений, перспективы дальнейшего развития подобной практики.

При всем этом важно помнить о том, что китайский репертуар огромен: в нем есть как сложнейшие авторские пьесы для продвинутых исполнителей, так и более простые переложения народных песен, идеально подходящие начинающим пианистам. Поэтому методика преподавания должна учитывать уровень студентов. Начинают обычно с самых легких вариаций, где нет перегруженной фактуры, где пентатоника внедряется плавно. По мере прогресса можно переходить к более виртуозным композициям, в которых требуется отточенная техника, а также глубокое понимание стилистических нюансов. Так создается логичная структура курса, где китайские произведения распределены по сложности, и каждый следующий этап открывает новые возможности звукоизвлечения и трактовки. Одна из целей этой системы – развитие у будущего педагога чувства пропорции и меры, ведь порой излишнее усложнение на начальном этапе может отбить у студента охоту познавать иные культуры.

Заключение

В конечном итоге, чем больше внимание уделяется китайскому национальному репертуару, тем яснее становится, что текст произведения – лишь часть музыки. Вторую, не менее важную часть, составляют историко-культурные компоненты, которые в совокупности делают сочинение живым, пронизанным национальным духом. Поэтому методика преподавания не может ограничиваться только анализом нот: необходимо сотрудничество с фольклористами, историками культуры, этномузыковедами, которые предоставят информацию о символике образов, характере ритуалов, связанных с той или иной мелодией. Молодым педагогам полезно посещать концерты или выставки, посвященные культуре Китая, чтобы своими глазами увидеть, какое место музыка занимает в общей традиции. Все это придает глубину пониманию, без которой трудно воспроизвести аутентичный настрой.

На разных стадиях обучения студент переходит от простых прикладных упражнений к осмысленной интерпретации. Именно в этот момент проявляется совокупность методических идей: систематизация элементов техники, анализ структуры, культурная справка, прослушивание аудиозаписей, чтение статей о китайской музыке [Айзенштадт, Исаева, 2019], а также формирование собственной исполнительской концепции. Педагог координирует весь процесс, стремясь не навязать одну-единственную точку зрения, а дать пространство для роста. Так рождается уникальная связь: практика поддерживается теорией, а теория обретает смысл через практику. Когда студент идет дальше по пути самообразования, он помнит о методах, которые открыли ему китайскую музыку, и способен использовать похожие алгоритмы освоения для других региональных школ.

Таким образом, внедрение китайского национального репертуара в курс фортепиано формирует качественно новый уровень подготовки будущих педагогов. Они обогащаются не только умением разбирать нестандартные ладовые и ритмические структуры, но и глубокими культурными знаниями, которые впоследствии передают своим ученикам. Важно, что такая методика воспитывает чуткость и уважение к многообразию мирового музыкального наследия, развивая в педагогах ответственность за пробуждение у учеников интереса к другим культурам. Более того, опора на исторические и этномузыкологические сведения делает процесс обучения осмысленным, увлекательным, превращая его в многоплановый творческий поиск, в котором соединяются техническое совершенство, художественная интуиция и незаменимый элемент соприкосновения с человеческой душой.

Библиография

1. Айзенштадт С.А., Исаева Н.Г. Обучение китайских студентов в классе специального фортепиано. Из опыта Дальневосточного государственного института искусств // Манускрипт. 2019. Т. 12. № 11. С. 239-244.
2. Ван И. О развитии стилизованного мышления студентов-пианистов китайских университетов // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2023. № 6-1. С. 118-124.
3. Гао Я. Жанровое разнообразие и исполнительские особенности национального репертуара в китайской фортепианной педагогике // Педагогический научный журнал. 2024. Т. 7. № 3. С. 90-94.
4. Доу И. Методологические принципы реформирования учебно-методических материалов по фортепиано для вузов Китая // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2021. № 19. С. 217-222.
5. Доу И. Педагогический обзор национальных учебных материалов для подготовки пианистов в Китае // Искусство и образование. 2021. № 3 (131). С. 93-99.
6. Доу И. Теоретико-методическая модель развития китайской фортепианной педагогики: дис. ... канд. пед. наук. М.: Московский государственный институт культуры, 2022.
7. Кан Юньюй. Методическая целесообразность обогащения репертуара начинающего пианиста в учебных заведениях Китайской Народной Республики // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 3. С. 126-137.
8. Ли Л. Начальное фортепианное обучение в современном Китае: педагогический аспект // Kant. 2018. № 4 (29). С. 49-54.
9. Мяо Ц., Давыдова С.А. Роль национального репертуара в обучении китайских студентов-пианистов // Научное мнение. 2024. № 1-2. С. 202-206.
10. Сун Б. Дидактические принципы формирования готовности учащихся музыкальных школ КНР к освоению национального фортепианного репертуара // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2023. № 2. С. 151-159.
11. Цзянь Ц. Современные подходы к формированию фортепианного педагогического репертуара в музыкальных вузах Китая // Современные подходы в системе высшего образования на примере творческого вуза: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 205-217.
12. Чжоу Ц. Методические принципы Г.Г. Нейгауза как органичная часть системы китайской фортепианной педагогики // Теория и история искусства. 2020. № 1-2. С. 127-138.
13. Чжоу Ш. Современный национальный фортепианный репертуар, как важная составляющая повышения музыкальной культуры китайских школьников // Инновации в гуманитарных исследованиях: методы, подходы и перспективы: Сборник материалов I-ой международной научно-практической конференции. М., 2024. С. 40-42.
14. Янь Ц. К вопросу педагогической профилизации фортепианного образования в университетах Китая // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 127-131.
15. Zhu Ya. Diagnostic instruments for the researching of the forming of notions about the Russian methodic of the training the playing on the piano in students of pedagogical universities of China // Musical and art education of Russia, China and Kazakhstan: ways of the interaction: Международный сборник научных трудов / под ред. Л.В. Матвеевой. Екатеринбург, 2022. С. 176-181.

Methods of teaching the Chinese national repertoire in the piano course for future educators

Yao Xin

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 619114541@qq.com

Abstract

The aim of the study is to develop and test methods for teaching the Chinese national repertoire in the piano course for future educators, which contributes not only to the acquisition of performance

Yao Xin

skills but also to an in-depth acquaintance with China's cultural traditions. The relevance of the work is determined by the need to integrate elements of national musical identity into modern education, to expand the professional competencies of future teachers, and to develop intercultural dialogue in music education. The article substantiates the significance of incorporating the Chinese piano repertoire into the curriculum, emphasizing its potential in developing musical expressiveness and aesthetic education among students. It describes the conceptual framework that includes theoretical approaches to the interpretation of national traditions in the context of modern music education. The study is based on a synthesis of theoretical analysis, pedagogical experiments, and a comparative methodological approach. Analysis of educational programs, observations, and surveys of student interns were used to assess the effectiveness of the implemented methods and their influence on the formation of professional qualities in future teachers. Additionally, video materials and audio recordings of artistic performances were used to evaluate the interpretive component. The results of the study indicate a positive impact of introducing the Chinese national repertoire on the development of pedagogical skills, artistic expressiveness, and the cultural competence of students. The advantages of integrating traditional and modern approaches in teaching were identified, as well as the problems of adapting these methods to the specifics of the Western musical tradition when teaching Eastern heritage. The author emphasizes the importance of further refining methodological recommendations, expanding the research base, and implementing comprehensive teacher training programs that can effectively combine traditional and modern forms of music education. The study's results confirm the prospects for using the national repertoire to enrich the educational process and develop intercultural competence, which is of significant importance for the development of modern music pedagogy.

For citation

Yao Xin (2025) Metody prepodavaniya kitaiskogo natsional'nogo repertuara v kurse fortepiano dlya budushchikh pedagogov [Methods of teaching the Chinese national repertoire in the piano course for future educators]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (4A), pp. 181-194.

Keywords

Teaching, Chinese repertoire, piano, pedagogy, education.

References

1. Aizenshtadt S.A., Isaeva N.G. (2019) Obuchenie kitaiskikh studentov v klasse spetsial'nogo fortepiano. Iz opyta Dal'nevostochnogo gosudarstvennogo instituta iskusstv [Teaching Chinese Students in the Special Piano Class. From the Experience of the Far Eastern State Institute of Arts]. *Manuskript* [Manuscript], 12 (11), pp. 239-244.
2. Chzhou Sh. (2024) Modern National Piano Repertoire as an Important Component of Improving the Musical Culture of Chinese Schoolchildren]. *Innovations in Humanities Research: Methods, Approaches and Prospects: Collection of Materials of the 1st International Scientific and Practical Conference. Moscow*, pp. 40-42.
3. Chzhou T.S. (2020) Metodicheskie printsipy G.G. Neigauza kak organicheskaiā chast' sistemy kitaiskoī fortepiannoī pedagogiki [Methodological Principles of G.G. Neuhaus as an Organic Part of the Chinese Piano Pedagogy System]. *Theory and History of Art*, 1-2, pp. 127-138.
4. Dou I. (2021) Metodologicheskie printsipy reformirovaniia uchebno-metodicheskikh materialov po fortepiano dlia vuzov Kitaia [Methodological Principles for Reforming Piano Teaching Materials for Chinese Universities]. *Mezhkul'turnoe vzaimodeistvie v sovremennom muzykal'no-obrazovatel'nom prostranstve* [Intercultural Interaction in the Modern Music Education Space], 19, pp. 217-222.
5. Dou I. (2021) Pedagogicheskii obzor natsional'nykh uchebnykh materialov dlia podgotovki pianistov v Kitae [Pedagogical Review of National Teaching Materials for Training Pianists in China]. *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and Education], 3 (131), pp. 93-99.
6. Dou I. (2022) Teoretiko-metodicheskaiia model' razvitiia kitaiskoī fortepiannoī pedagogiki: dis. ... kand. ped. nauk [Theoretical and Methodological Model for the Development of Chinese Piano Pedagogy: Dissertation for the

- Degree of Candidate of Pedagogical Sciences]. Moscow: Moskovskii gosudarstvennyi institut kul'tury [Moscow State Institute of Culture].
7. Gao Ia. (2024) Zhanrovoe raznoobrazie i ispolnitel'skie osobennosti natsional'nogo repertuara v kitaiskoi fortepiannoi pedagogike [Genre Diversity and Performance Features of the National Repertoire in Chinese Piano Pedagogy]. *Pedagogicheskii nauchnyi zhurnal* [Pedagogical Scientific Journal], 7 (3), pp. 90-94.
 8. Ian' TS. (2018) K voprosu pedagogicheskoi profilizatsii fortepiannogo obrazovaniia v universitetakh Kitaia [On the Issue of Pedagogical Profiling of Piano Education in Chinese Universities]. *Sovremennaiâ nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriia: Gumanitarnye nauki* [Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanities], 1, pp. 127-131.
 9. Kan Iun'Iu. (2019) Metodicheskaiâ tselesoobraznost' obogashcheniia repertuara nachinauiushchego pianista v uchebnykh zavedeniakh Kitaiskoi Narodnoi Respubliki [Methodological Expediency of Enriching the Repertoire of a Beginning Pianist in Educational Institutions of the People's Republic of China]. *Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie* [Musical Art and Education], 7 (3), pp. 126-137.
 10. Li L. (2018) Nachal'noe fortepiannoe obuchenie v sovremennom Kitae: pedagogicheskii aspekt [Initial Piano Training in Modern China: Pedagogical Aspect]. *Kant* [Kant], 4 (29), pp. 49-54.
 11. Miao Ts., Davydova S.A. (2024) Rol' natsional'nogo repertuara v obuchenii kitaiskikh studentov-pianistov [The Role of the National Repertoire in Teaching Chinese Piano Students]. *Nauchnoe mnenie* [Scientific Opinion], 1-2, pp. 202-206.
 12. Sun B. (2023) Didakticheskie printsipy formirovaniia gotovnosti uchashchikhsia muzykal'nykh shkol KNR k osvoeniui natsional'nogo fortepiannogo repertuara [Didactic Principles of Forming Readiness of PRC Music School Students to Master the National Piano Repertoire]. *Bulletin of the International Centre of Art and Education*, 2, pp. 151-159.
 13. TSzian' TS. (2020) Sovremennye podkhody k formirovaniui fortepiannogo pedagogicheskogo repertuara v muzykal'nykh vuzakh Kitaia [Modern Approaches to Forming Piano Pedagogical Repertoire in Chinese Music Universities]. *Sovremennye podkhody v sisteme vysshego obrazovaniia na primere tvorcheskogo vuza: Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Modern Approaches in the Higher Education System on the Example of a Creative University: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference], pp. 205-217.
 14. Van I. (2023) O razvitii stilevogo myshleniia studentov-pianistov kitaiskikh universitetov [On the Development of Stylistic Thinking of Piano Students at Chinese Universities]. *Bulletin of the International Centre of Art and Education*, 6-1, pp. 118-124.
 15. Zhu Ya. (2022) Diagnostic instruments for the researching of the forming of notions about the Russian methodic of the training the playing on the piano in students of pedagogical universities of China. *Musical and art education of Russia, China and Kazakhstan: ways of the interaction: Mezhdunarodnyi sbornik nauchnykh trudov* [Международный сборник научных трудов] / ed. L.V. Matveeva. Ekaterinburg, pp. 176-181.