

УДК: 372.878

DOI: 10.25629/НС.2022.09.11

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКАХ МУЗЫКИ ДЛЯ ШКОЛ КИТАЯ

Кан Линь

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена выявлению роли традиционной китайской музыкальной культуры в учебниках музыки для начальной школы, используемых в настоящее время в Китае. Традиционная культура – это основа выдающейся культуры страны на протяжении многих столетий. Она является корнем всей китайской культуры и нации. В процессе музыкального образования детей на этапе базового образования, учебники музыки, как важный носитель информации, играют важную роль в распространении превосходной традиционной китайской культуры, а также выдающихся этнических традиций китайского народа и других народов мира. Включение традиционной культуры и мировой этнической музыки в учебники музыки для начальных и средних школ способствует лучшему наследованию детьми выдающейся традиционной культуры нации и пониманию разнообразия мировой музыкальной культуры. В статье рассматривается содержание традиционной китайской музыкальной культуры в учебнике музыки издательства People's Music, который широко используется в музыкальных классах начальной школы Китая. Исходя из объема, типа и формы репертуара, включенного в учебник, мы обобщим и сравним китайские национальные песни, национальные музыкальные инструменты, оперную музыку, традиционные песни и танцы и т.д. Это поможет в дальнейшем более эффективной интеграции традиционной и современной музыкальной культуры в школьных учебниках музыки.

Ключевые слова: школьные учебники музыки в Китае, традиционная музыкальная культура Китая, китайские народные песни, национальные музыкальные инструменты, традиционная китайская опера.

Введение

Учебники музыки для начальных и средних школ в Китае были впервые разработаны до и после периода «Опиумной войны» и широко распространены в начале XX в. «Школьная система Гуймао», провозглашенная правительством Цин в 1904 году, ознаменовала официальную публикацию и использование учебников музыки в начальных и средних школах. Прошло почти 100 лет с тех пор, как в конце 1920-х годов в Китае был подготовлен первый более полный и систематический «Новый китайский учебник музыки». В настоящее время Министерство образования Китая утвердило многочисленные версии учебников музыки, опубликованные в различных издательствах.

В настоящий момент обязательная учебная программа каждого этапа обучения в школах Китая включает: национальную учебную программу, местную учебную программу и школьную учебную программу. При этом, национальная учебная программа является основной частью, закладывающей общую основу, а местная и школьная учебные программы являются расширением и дополнением, отражающим локальные различия [17, с.6]. В настоящее время учебные материалы, используемые в общем музыкальном образовании в начальных и средних школах Китая, составлены на основе «Стандартов учебной программы по музыке для обязательного образования (издание 2011 года)», разработанных и обнародованных в Китайской Народной Республике в 2011 году. Среди них учебники музыки, утвержденные Министерством образования для двух систем соотношения начального и среднего образования. Для системы «6 лет+3 года» издано 11 версий учебников музыки, а для системы «5 лет+4 года»

только 1 версия. Наиболее часто используемым является система «6 лет+ 3года. Первую версию издают три издательства: Народное музыкальное издательство, Народное образовательное издательство и Хунаньское издательство литературы и искусства. Из-за политических, экономических и культурных различий учебные материалы, используемые в Гонконге, Макао и Тайване, отличаются от тех, которые используются в материковом Китае. Эта статья в основном знакомит с содержанием учебников музыки для начальной школы в материковом Китае, разработанным в соответствии с требованиями основной национальной учебной программы. В 2013 году Министерство образования КНР утвердило «Учебник музыки для обязательного образования в 1-6 классах», изданный Народным музыкальным издательством.

Методы исследования

Исследовательская направленность статьи заключается в проведении статистического исследования и анализа традиционного музыкального и культурного содержания учебников музыки для начальной школы, изданных Китайским народным музыкальным издательством.

Поэтому основное внимание в исследовании уделяется дизайну традиционного культурного содержания. «Традиционная музыка – это понятие уже, чем национальная музыка. В Китае музыка, созданная до правления династии Цин, часто делится на традиционные музыкальные категории. Таким образом, традиционная музыка классифицируется как: дворцовая музыка, литературная музыка, религиозная музыка и народная музыка» [19, с. 39]. В процессе развития традиционной китайской истории эти четыре категории пересекаются, проникают друг в друга и развиваются на основе взаимосвязей. В книге «Введение в этнические методы музыки: на примере традиционной музыки», составленной Яном Минканом, указывается, что с 1990-х годов существует целых 6 типов традиционной музыки [20, с. 310]. В нашей статье принята классификация типов китайской музыки, разработанная профессором Ван Яохуа. Она соответствует «Базовым знаниям музыковедения» (переработанное издание), опубликованном Центральным музыкальным издательством под редакцией Юй Жэньхао, Чжоу Цинцина, Ли Юнминя, Пу Фана и Чжоу Яоюнью. В этом издании народная музыка предстает как самый богатый и энергичный вид музыки в традиционной китайской музыке.

В учебники музыки для начальной школы, изданные Китайским народным музыкальным издательством, включены народные песни (включая ханьские народные песни и народные песни этнических меньшинств, танцевальные песни), инструментальная музыка (традиционная китайская музыка, исполняемая на китайских и иностранных музыкальных инструментах) и оперная музыка (включая оперу и оперные песни).

Таким образом, основной метод исследования – анализ изданных в Китае учебников музыки и исследований китайских ученых, посвященных китайской традиционной музыкальной культуре.

Результаты

Обязательный учебник для 1-6 классов, изданный Народным музыкальным издательством под редакцией Ву Бина «Музыка. Учебник для обязательного образования» [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. Он разделен на 6 академических лет и 12 семестров. Каждый класс разделен на два семестра. Разработка и распределение содержания обучения по учебникам для 1-4 классов таковы: каждый семестр разделен на 8 блоков курсов, и каждый блок подразделяется на 4 класса. Разработка и распределение учебного содержания учебника для 5-6 классов составляет 7 единиц в семестр, и каждая единица также является содержанием 4 классных часов. Согласно статистике исследования, общее количество треков в этой версии музыкального учебника составляет 424, из которых 25% приходится на традиционную китайскую музыку, в общей сложности 108 песен [18, с.26]. Традиционный китайский музыкальный репертуар представлен в первом классе 12 песнями, во втором классе 19 песнями, в третьем классе 24 песнями, в четвертом классе 17 песнями, в пятом классе 20 песнями и в шестом классе 16 песнями.

Среди проанализированных 12 учебников музыки для китайских школьников наибольшую долю их этномызыкального содержания составляют традиционные народные песни (52 трека),

которые разделены на ханьские народные песни и народные песни этнических меньшинств. Среди них ханьские народные песни, которые представлены в 31 треке, связаны с 15 регионами Китая. В том числе, традиционный репертуар сычуаньской народной песни «Сбор цветов», хэнаньской народной песни «Изготовление цветочных корзин», хунаньской народной песни «Суона с рогом», шаньдунской народной песни «Именшань Минор», Цзянсу, Северо-восток, Хэбэй, различные регионы «Жасмин» и другие 24 песни, адаптированные из традиционного репертуара Чжэцзян, а также народная песня в стиле «Цай Лин», народная песня провинции Хубэй «Волны воды Хунху бьют по волнам», пекинская детская песня «Хлопни по цветам» и другие 7 народных китайских песен.

В «Стандарте учебной программы обязательного образования 2011 года издания» основной концепцией музыкальной учебной программы является «продвижение национальной музыки» [16, с.17]. Всемирно известная традиционная китайская музыкальная народная песня Цзянсу «Жасмин» адаптирована из «цветочной мелодии». Это очень репрезентативное минорное произведение и представитель китайских народных песен. При ее изучении с детьми необходимо, чтобы они не только поняли цзянсускую версию, но и познакомились с различными версиями этой песни в Северо-Восточном Китае и Хэбэе. Адаптация традиционной пекинской детской песни «Шлепать цветы» сочетает китайский национальный лад – пентатонику с особенностями содержания народной песни, ее особого ритма и лиризма, что закладывает основу для изучения учащимися национальной музыкальной культуры, повышения национальной уверенности в себе и воспитания патриотического сознания.

В дополнение к ханьской народной музыке, в учебники также входит 21 народная песня этнических меньшинств, в том числе народная песня туцзя «Най Йо Най», татарская народная песня «Праздник урожая», тайваньская народная песня Гаошань «Девушка из Алишана» и пятицветная дворцовая песня Dai flavor «Танцы золотого павлина», «Осторожно», и так далее. По сравнению с ханьскими народными песнями количество народных песен этнических меньшинств невелико. Это песни 13 этнических групп, включая монгольскую, ийскую, тибетскую, дайскую и уйгурскую, из которых монгольская музыка является наиболее тщательно отобранной.

Национальная инструментальная часть традиционной музыкальной культуры в учебнике состоит в общей сложности из 41 трека, включая традиционные сольные треки, ансамблевые треки, а также ансамблевые треки традиционной китайской музыки и сольные треки в исполнении иностранных музыкальных инструментов. Соло на традиционных музыкальных инструментах включают песню Эрху «Скачки», песню Суоны «Сто птиц и феникс», бамбуковую флейту «Птица в тени», песню Гуцинь «Гуаншаньюэ», песню Гучжэн «Вечер пения на рыбацкой лодке» и другие 11 произведений. Также в учебнике представлены ансамбль национальных музыкальных инструментов «Ансамбль щипковой музыки «Сто птиц и Феникс», национальная оркестровая музыка «Танцующая луна Акси», национальный ансамбль ударных инструментов «Утиная ссора» и другие 18 произведений. Кроме того, есть в общей сложности 12 традиционных китайских музыкальных произведений в исполнении иностранных музыкальных инструментов, в том числе – сольный китайский традиционный музыкальный материал («Пастушок Пикколо» для фортепиано, «Пасторальные песни» для скрипки, народные песни в аранжировке для оркестра «Маленькая река течет вода», «Девушка Алишань», и так далее).

В части этнической инструментальной музыки учащиеся в основном ценят музыку и понимают традиционные этнические музыкальные инструменты. Во втором томе шестого класса автор систематизировал китайскую инструментальную музыку, изучаемую во всем шестом классе начальной школы, классифицирует и обобщает ее. Например, в этом учебнике есть разделы, посвященные струнным инструментам, щипковым инструментам, духовым инструментам, ударным инструментам. Каждый раздел заканчивается иллюстрированным резюме. Там самым учебник заложил прочную основу для следующего этапа изучения школьниками традиционной китайской музыкальной культуры.

Традиционная китайская опера в этой версии учебника в основном представлена Пекинской оперой, включая традиционную Пекинскую оперу и современную Пекинскую оперу. Традиционная Пекинская опера включает в себя «Прекрасный случай гильотины», отрывок из Бао

Чжэна, «Бао Лунту медитирует в особняке Кайфэн», а современная Пекинская опера – «У всех светлое сердце» в отрывке из «Истории красного фонаря», «Бедные дети рано становятся ответственными», «Перехитрить могучую Тигровую гору», «Окропить кровью, чтобы написать весну и осень» и «Шаджиабан», «Учиться у зеленой сосны на вершине горы Тай» и другие 7 частей. В дополнение к Пекинской опере, другие драмы включают оперу Мао «Цинь Сянлянь» с отрывками «Красная храбрость и верность для защиты страны», оперу Юй «Ли Шуаншуан» с отрывками «Хороший торговец в пруду Вава» и оперу «Моя семья живет у Желтой реки». Всего 10 оперных песен. Помимо оперы, в учебник также включены 5 оперных песен. Среди них есть одна оперная песня в стиле Хэнаньской оперы «Угадай, что у меня есть в Хэнане» и четыре песни с ярким пекинским колоритом: «Лонли Геронг», «Я китаец», «Пекинская мелодия» и «Маленький поклонник оперы».

Обсуждение

Из результатов исследования видно, что в проанализированных учебниках музыки этнические песни и репертуар этнических музыкальных инструментов составляют основную часть музыкального материала, богатую по содержанию и широкую по охвату этномузикальных традиций. Что касается оперы, то их слишком мало. В традиционной китайской культуре оперу можно разделить на национальную оперу и местную оперу. Эта версия включает Пекинскую оперу, которая является национальной оперой, и Хэнаньскую оперу, которая является местной оперой. Однако, будучи одним из трех старейших театральных искусств в мире, китайская опера не получила широкого отражения во всех учебниках музыки для начальной школы. Согласно неполной статистике, в различных регионах Китая существует более 360 видов оперных драм, а количество традиционных драм исчисляется десятками тысяч. Среди пяти основных видов китайской оперы учебник в основном знакомит с Пекинской оперой, которая занимает первое место, включая четыре линии пекинской оперы: Шэн, Дан, Цзин и уродство, а также голоса Эрхуана и Сипи. Грим актеров в Пекинской опере связан с символикой цвета. Например, красное лицо символизирует верность и справедливость, черное лицо символизирует прямоту и жесткость, белый цвет обычно олицетворяет коварную хитрость и т.д. [1, с.46]. Остальные традиционные китайские оперы (Юй, Юэ и Хуанмэй) в учебниках отражены только на уровне либретто, без подробного музыкального анализа.

В дополнение к трем видам этнических песен, этнических музыкальных инструментов и оперы, в учебнике музыки также представлены китайские фестивали традиционной культуры – Фестиваль лодок-драконов и Фестиваль факелов. Фестиваль факела – это традиционный культурный фестиваль, принадлежащий народу Йи. Народная песня-танец «Танцующая луна Акси» появляется во втором томе учебника для шестого класса, в связи с анализом ансамбля народной музыки. Во время танца мужчина играет на трехструнном китайском народном музыкальном инструменте пикколо. Женщина танцует по кругу и хлопает в такт в ладоши.

Опросы и статистические данные в 1980-х годах показали, что в Китае насчитывалось 17 636 видов народных танцев и 341 вид народных песен-танцев. Эти прекрасные традиционные произведения заслуживают изучения и понимания.

Используемый в настоящее время в Китае учебник, изданный Народным музыкальным издательством, основан на концепции «популяризации национальной музыки», и в традиционной музыкальной культуре еще есть возможности для дальнейшего совершенствования. Эта точка зрения также была выдвинута в исследовании Ван Донни. Она отметила, что эта версия учебника должна «соответствующим образом увеличивать количество произведений этнической музыки, расширить использование различных этнических стилей и культурных особенностей, чтобы учащиеся могли глубже понять этническую музыку» [3, с. 84].

Недавно Министерство образования Китайской Народной Республики разработало и обнародовало новые «Стандарты учебной программы по искусству для обязательного образования 2022 года издания», в которых неоднократно подчеркнута необходимость повышения их роли в приобщении детей к китайским этнокультурным и культурно-историческим традициям,

«усилить обучение выдающейся китайской традиционной культуре, укрепить культурную уверенность в себе, понять историю и культурные традиции этнических групп и стран мира, понимать, уважать и терпимо относиться к культурному разнообразию» [17, с.10]. Профессор Фан Цзуин утверждает: “Традиционная культура нации питает их долгую историю и культурную сущность, и это почва для взращивания талантов в этой нации и стране. Воспитание национальной культуры – это воспитание человеческого происхождения и корней, и оно занимает очень важное место в качественном образовании учащихся”.

Что касается оперы в традиционной китайской культуре, то удивительно, что профессора Бакланова Т.И. и Сокольникова Н.М. также представили содержание традиционной китайской пекинской оперы в их учебнике «Мировая художественная культура» для российских восьмиклассников. Кроме того, в этом учебнике представлен и древнекитайский философ Конфуций, а также китайская национальная тональная пентатоническая шкала и некоторые традиционные китайские музыкальные инструменты [2].

Заключение

Влияние традиционной музыкальной культуры на учащихся начальной школы нельзя недооценивать. В этот критический период роста, в процессе обучения, мы можем незаметно развивать у детей культурную уверенность в себе, чувство национальной чести и формировать национальную сплоченность. Традиционная музыкальная культура, несомненно, является хорошей средой. Вопрос о том, как лучше представить превосходную традиционную культуру Китая в учебниках музыки, требует дальнейшего изучения. Основываясь на анализе текущей ситуации с учебными материалами, мы видим, что можем начать с нескольких аспектов.

1. Увеличить количество музыкальных примеров.
2. Расширить представления детей о сферах применения традиционной музыки в современном Китае.
3. Интегрировать традиционную культуру и музыку Китая с содержанием различных школьных гуманитарных учебных дисциплин.

Таким образом, дети могут узнать больше о богатой традиционной музыкальной культуре Китая, а также о превосходной традиционной культуре и истории нации. Они будут проявлять еще больший интерес к традиционной китайской музыкальной культуре, способствовать ее развитию, несут в будущее наш национальный дух, наследовать прекрасные китайские музыкальные традиции.

Благодарность

Особая благодарность профессор Бакланова Татьяна Ивановне, которая включила традиционную китайскую музыкальную культуру в учебник по мировой художественной культуре для 8 класса. Благодаря этому, многие российские школьники могут больше узнать о китайской музыке и традиционной культуре. Спасибо ей за ее предложения и помощь в написании моей статьи. Искренне благодарим ее за усилия по продвижению традиционной культуры этнических групп мира, а также за большой вклад в распространение и наследование традиционной культуры мира!

Библиография

1. Бакланова, Т.И., Кан Линь. Традиционная китайская музыкальная культура в содержании российской преемственной образовательной системы «Музыкальный мир» для дошкольного и общего образования // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: Материалы XV Международной научно-практической конференции. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2022. – С.43-49.
2. Бакланова Т.И. Мировая художественная культура: 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Бакланова, Н.М. Сокольникова. – 2-е изд. М.: Интербук [и др.], 2002. 287 с.
3. Ван Донни. Исследование по подготовке учебников музыки для начальной школы на примере издательства Народное музыкальное издательство. Нанкин. 2021. – С.83-85.

4. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Первый класс. Том 1. Пекин. 2013.
5. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Первый класс. Том 2. Пекин. 2013.
6. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Второй класс. Том 1. Пекин. 2013.
7. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Второй класс. Том 2. Пекин. 2013.
8. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Третий класс. Том 1. Пекин. 2013.
9. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Третий класс. Том 2. Пекин. 2013.
10. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Четвертый класс. Том 1. Пекин. 2013.
11. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Четвертый класс. Том 2. Пекин. 2013.
12. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. пятый класс. Том 1. Пекин. 2013.
13. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. пятый класс. Том 2. Пекин. 2013.
14. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Шестой класс. Том 1. Пекин. 2013.
15. Ву Бинь. Учебник для обязательного образования. Музыка. Шестой класс. Том 2. Пекин. 2013.
16. Министерство образования Китайской Народной Республики. Стандарт учебной программы обязательного образования по искусству 2011 года издания. Пекин. 2011. 36с.
17. Министерство образования Китайской Народной Республики. Стандарт учебной программы обязательного образования по искусству издания 2022 года. Пекин. 2022. 124с.
18. Чжао Юцзин. Исследование содержания традиционной китайской музыки в учебниках музыки для начальной школы. Фучжоу. 2020. 95 с.
19. Юй Жэньхао, Чжоу Цинцин, Ли Юнминь, Пу Фан, Чжоу Яоцунь. Вопросы и ответы по базовым знаниям музыковедения (Пересмотренное издание). Пекин: Центральная консерватория музыки Пресс. 2006. 328 с.
20. Ян Минканг. Введение в музыкальные этнографические методы: На примере традиционной китайской музыки. Пекин: Народное музыкальное издательство. 2020. 465 с.

ELEMENTS OF TRADITIONAL CHINESE MUSICAL CULTURE IN MUSIC TEXTBOOKS FOR CHINA SCHOOLS

Kang Lin

Moscow State Pedagogical University

Abstract. The proposed article is devoted to identifying the role of traditional Chinese musical culture in primary school music textbooks currently used in China. Traditional culture is the basis of the outstanding culture of the country for many centuries. She is the root of all Chinese culture and nation. In the process of music education of children in the basic education stage, music textbooks, as

an important information carrier, play an important role in spreading the excellent traditional Chinese culture, as well as the outstanding ethnic traditions of the Chinese people and other peoples of the world. The inclusion of traditional culture and world ethnic music in primary and secondary school music textbooks helps children better inherit the nation's outstanding traditional culture and understand the diversity of world musical culture. The article deals with the content of traditional Chinese musical culture in the People's Music publishing house's music textbook, which is widely used in Chinese elementary school music classes. Based on the volume, type and form of the repertoire included in the textbook, we will summarize and compare Chinese national songs, national musical instruments, opera music, traditional songs and dances, etc. This will help in the future more effective integration of traditional and modern musical culture in school music textbooks.

Key words: school textbooks of music in China, traditional musical culture of China, Chinese folk songs, national musical instruments, traditional Chinese opera.