

Педагогические инновации в обучении традиционному музыкальному искусству в контексте современного образования — на примере преподавания игры на гучжэне

Pedagogical innovations in the teaching of traditional musical art: the case of guzheng education

УДК 378.4

DOI: 10.12737/2500-3305-2026-11-2-82-88

Чэнь Чжюмин

Аспирант 3 курса, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

e-mail: chenzhuoming515@gmail.com

Chen Zhuoming

Postgraduate student of the 3rd year, Moscow State Pedagogical University, Moscow

e-mail: chenzhuoming515@gmail.com

Аннотация

В данной статье на примере обучения игре на гучжэне рассматривается проблема внедрения инноваций в педагогические модели традиционного музыкального искусства в современном образовательном контексте. Отмечается, что в условиях непрерывного развития процессов модернизации образования и культурной глобализации традиционное художественное образование нуждается в поиске нового баланса между «наследием» и «инновацией». Анализ современного состояния преподавания игры на гучжэне в Китае выявил ограничения традиционных моделей обучения в аспектах целеполагания, методики преподавания и образовательной среды. Автор подчеркивает, что под влиянием современных педагогических концепций необходимо оптимизировать учебные программы, обогащать образовательные ресурсы и обновлять формы обучения, создавая модели, соответствующие потребностям современных студентов. Инновации в педагогических моделях способствуют не только развитию художественной выразительности и культурного мышления учащихся, но и открывают новые перспективы для сохранения и устойчивого развития традиционного искусства.

Ключевые слова: инновационные педагогические модели, гучжэн, традиционное музыкальное искусство, модернизация образования, культурное наследие, музыкальное образование Китая.

Abstract

This article, using guzheng teaching as an example, examines the problem of introducing innovative pedagogical models of traditional musical art within the context of modern education. It emphasizes that amid the ongoing processes of educational modernization and cultural globalization, traditional art education urgently needs to find a new balance between “heritage” and “innovation.” An analysis of the current state of guzheng teaching in China reveals the limitations of traditional teaching models in terms of goal-setting, teaching methodology, and educational environment. The author argues that under the influence of modern pedagogical concepts, it is necessary to optimize curriculum design,

enrich educational resources, and renew teaching formats to develop models that meet the needs of contemporary students. Innovation in pedagogical models not only fosters students' artistic expressiveness and cultural awareness but also opens new perspectives for the preservation and sustainable development of traditional art.

Keywords: innovations in teaching models, guzheng, traditional musical art, educational modernization, cultural heritage, Chinese music education.

В условиях стремительного развития процессов глобализации и информатизации система музыкального образования переживает глубокие структурные преобразования. Традиционные модели преподавания музыкального искусства постепенно переходят от односторонней передачи исполнительских навыков к более комплексной системе, ориентированной на культуру и инновации. Этот процесс особенно ярко проявляется в китайском традиционном музыкальном образовании. Гучжэн, как национальный инструмент с древней историей и уникальной эстетической системой, в практике преподавания отражает не только преемственность китайской культурной традиции, но и сталкивается с множественными вызовами, связанными с современными педагогическими концепциями, технологическими средствами и изменением эстетических потребностей.

В настоящее время традиционные модели преподавания игры на гучжэне сохраняют ряд ограничений в содержании курсов, методах обучения и целях подготовки студентов. Учебный процесс зачастую чрезмерно ориентирован на развитие технических навыков, в то время как формированию музыкального мышления, творческого потенциала и культурного сознания уделяется недостаточное внимание. Для решения данных проблем требуется системная педагогическая инновация, направленная на переосмысление концепций, методов и содержания обучения при сохранении уважения к традиции, что позволит привести преподавание игры на гучжэне в соответствие с современными тенденциями музыкального образования.

Цель данной статьи — исследование концепции и практических путей реализации инноваций в педагогических моделях преподавания гучжэня. В работе рассматриваются три основных направления:

- во-первых, анализируются культурные основания и ключевые характеристики традиционной модели обучения игре на гучжэне;
- во-вторых, исследуется влияние современных образовательных концепций (таких как студентоцентрированный подход, межкультурное образование, цифровизация обучения) на обновление педагогической практики;
- в-третьих, обобщаются практические стратегии инноваций в обучении игре на гучжэне в новом образовательном контексте, включая разработку учебных программ, разнообразие методов преподавания и интеграцию элементов перформативного обучения.

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что инновации в педагогических моделях позволяют сделать процесс передачи искусства игры на гучжэне более современным и креативным, способствуя устойчивому развитию системы традиционного музыкального образования и внося вклад в сравнительные исследования китайского и российского музыкального образования.

Традиционные стратегии преподавания игры на гучжэне

Гучжэн, как один из наиболее характерных китайских народных щипковых инструментов, обладает многовековой историей и глубоким культурным содержанием. Традиционное обучение игре на гучжэне на протяжении веков осуществлялось в форме преемственной передачи опыта «от учителя к ученику», где основное внимание уделялось устной передаче опыта и совершенствованию исполнительского мастерства. Преподаватель, демонстрируя и корректируя игру ученика, стремился помочь ему глубже понять сущность техники и выразительных средств исполнения [4].

В такой модели обучения основным методом усвоения материала было подражание игре педагога, многократные повторения и практическое осмысление приобретённого опыта. Этот подход имел очевидные преимущества в сохранении исполнительских традиций и индивидуального стиля, однако отличался определённой ограниченностью содержания и отсутствием системной теоретической базы и научно обоснованной педагогической структуры.

Учебный процесс, как правило, ограничивался индивидуальными занятиями с преподавателем и не предполагал активного использования дополнительных образовательных ресурсов или самостоятельных форм познания. С формированием китайской системы музыкального образования и развитием высших музыкальных учебных заведений в XX в. преподавание игры на гучжэне постепенно стало частью профессиональной и системной педагогической практики, что привело к формированию моделей обучения, сочетающих традиционные и современные подходы.

Современное состояние преподавания игры на гучжэне в высших учебных заведениях

В современном китайском высшем музыкальном образовании большинство вузов применяют индивидуальную форму обучения. В структуре учебных программ центральное место занимают основные профессиональные дисциплины, которые дополняются теоретическими и художественно-практическими курсами, такими как «История народной музыки», «Анализ китайских инструментальных произведений», «Методика преподавания и психология музыкального исполнительства» и др.

Однако в содержании и методах преподавания по-прежнему сохраняется выраженная традиционная направленность. Многие преподаватели продолжают использовать модель «мастер — ученик», где основное внимание уделяется подражанию, многократным повторениям и накоплению исполнительского опыта.

Процесс обучения игре на гучжэне имеет достаточно фиксированную структуру и, как правило, включает три этапа: изучение произведений для гучжэня, методические указания по их исполнению и оценку результатов [2]. Подобный подход способствует совершенствованию технического мастерства и сохранению исполнительских стандартов, однако одновременно ограничивает развитие самостоятельных учебных навыков и творческого мышления студентов.

В настоящее время преподавание игры на гучжэне в китайских высших учебных заведениях сталкивается с рядом проблем, проявляющихся в практической деятельности.

1. Однообразие целевых установок обучения.

На современном этапе в ряде вузов обучение игре на гучжэне по-прежнему ориентировано преимущественно на соревновательность и технику исполнения. Основное внимание уделяется степени владения исполнительскими приёмами и сценическому мастерству студентов. Подобная направленность способствует повышению технического уровня и артистизма, однако приводит к чрезмерной концентрации на скорости и точности исполнения, в то время как развитие художественного вкуса, музыкального мышления и педагогических компетенций оказывается на периферии [3]. У студентов формируется утилитарная установка «учиться ради конкурса», что в определённой степени ослабляет культурно-воспитательную и творческую функции музыкального образования, отдаляя учебный процесс от его целостной гуманистической миссии.

2. Недостаточная системность и инновационность учебных программ.

Большинство вузов строят систему курсов вокруг основной дисциплины — «гучжэн как специальность». Несмотря на относительное разнообразие содержания, общая структура нередко лишена системного планирования. Между теоретическими и практическими курсами наблюдается слабая взаимосвязь: студентам трудно интегрировать исполнительский опыт с теоретическими знаниями, что порождает явление «преобладания практики над исследованием». Кроме того, учебные программы обновляются медленно и мало отражают

современные педагогические идеи, вопросы межкультурного взаимодействия и художественных инноваций. Такая инерционность куррикулума приводит к тому, что студенты, обладая высоким техническим уровнем, испытывают дефицит исследовательского мышления и широты творческого взгляда, что ограничивает их готовность к комплексным требованиям современного музыкального образования.

3. Консерватизм методов преподавания.

Во многих вузах сохраняется традиционная модель «показ педагога + исправление ошибок», при которой преподаватель демонстрирует исполнение, студент копирует, а затем получает корректировку. Этот способ эффективен для передачи исполнительских навыков и поддержания стиля, но он игнорирует субъектность и креативность обучающихся. На занятиях редко применяются эвристические и исследовательские методы, студенты находятся в положении пассивных слушателей и проявляют низкую учебную мотивацию [5]. Ограниченность взаимодействия в классе снижает возможности для самостоятельного анализа и самовыражения. Длительная зависимость от имитационного обучения формирует у студентов зависимое мышление, препятствуя развитию индивидуальности и способности к самостоятельному решению творческих задач.

4. Низкий уровень использования цифровых образовательных ресурсов.

Несмотря на наличие во многих вузах современных мультимедийных аудиторий и онлайн-платформ, цифровизация преподавания игры на гучжэне остаётся на низком уровне. Преподаватели недостаточно используют мультимедийные и сетевые ресурсы, ограничиваясь традиционными формами занятий. Недостаточно интегрируются аудио- и видеоматериалы, онлайн-курсы и виртуальные исполнительские системы. Кроме того, отсутствует устойчивая междисциплинарная кооперация и механизм обмена ресурсами, что препятствует глубокому внедрению цифровых технологий в процесс обучения. Низкий уровень информатизации ограничивает вариативность преподавания и снижает способность студентов к самостоятельному обучению и творческой деятельности в цифровую эпоху.

5. Однообразие системы оценки и контроля знаний.

Оценка результатов обучения в большинстве вузов сводится к итоговому экзамену или отчётному концерту, где основное внимание уделяется технической точности и сценическому исполнению. Такая модель не отражает в полной мере индивидуальное развитие и комплексные компетенции студентов. Критерии, связанные с креативностью, музыкальным мышлением, исследовательскими и педагогическими навыками, зачастую остаются вне внимания. Кроме того, система формирующего (процессуального) оценивания развита недостаточно: отсутствуют эффективные механизмы анализа учебной активности, инновационных попыток и командного взаимодействия. Узкий фокус на конечный результат ослабляет внимание студентов к процессу обучения и поисковой деятельности, что препятствует формированию целостной и осознанной образовательной траектории.

В целом, обучение игре на гучжэне в китайских вузах достигло заметных успехов в профессионализации и систематизации: сформировалась устойчивая образовательная структура и модель подготовки специалистов. Однако в таких аспектах, как образовательная философия, методы преподавания и инновационное обновление курсов, сохраняется значительный потенциал для развития. Задача современного этапа заключается в том, чтобы, сохраняя сущность традиционного искусства и преемственность исполнительских навыков, интегрировать современные педагогические идеи, использовать цифровые технологии и развивать междисциплинарные подходы. Решение этих вопросов определяет не только будущее гучжэн-образования, но и устойчивое развитие китайской традиционной музыкальной культуры в контексте современного общества.

Инновации и практические пути развития преподавания гучжэна в вузах

• Современный поворот в педагогической концепции

Инновации в преподавании гучжэна в современных вузах, прежде всего, проявляются в обновлении образовательной философии. На протяжении длительного времени обучение

игре на гучжэне основывалось на технократической модели, ориентированной на совершенствование исполнительского мастерства и формализованную передачу приёмов игры. Подобная модель сыграла важную роль в формировании высокого уровня технической подготовки, однако сегодня она уже не в полной мере отвечает требованиям современной музыкальной педагогики, направленной на развитие комплексных компетенций.

Современные образовательные принципы подчёркивают субъектность и креативность обучающегося, формирование критического мышления и способности к культурной рефлексии в процессе музыкального освоения. В связи с этим преподавание гучжэна должно эволюционировать от узконаправленной подготовки технических навыков к формированию целостной музыкальной грамотности, включающей техническое, эстетическое и культурное измерения.

Роль преподавателя при этом претерпевает существенные изменения: он становится не только носителем профессиональной техники, но и культурным наставником, направляющим студента к осмыслению художественных и духовных основ искусства. В рамках учебного процесса целесообразно внедрять тематическое обучение, кооперативные и рефлексивные формы занятий, стимулирующие активное участие студентов, их самостоятельное мышление и развитие способности к художественно-культурному самовыражению.

- **Иновации в структуре курсов и моделях преподавания**

Современная система преподавания гучжэна может быть преобразована из традиционной схемы «индивидуальные занятия + ансамбль» в многоуровневую интегрированную структуру, что повысит её системность, вариативность и открытость. Содержательная структура курса может включать несколько модулей:

Модуль традиционной техники — системное освоение приёмов, стилей исполнения и классического репертуара.

Модуль межкультурных и инновационных практик — исследование взаимодействия гучжэна с современной, электронной и сценической музыкой.

Педагогико-исследовательский модуль — развитие способностей к преподаванию, проектированию курсов и аналитической работе.

Модуль цифровой музыки и информационных технологий — использование аудио- и видеоматериалов, виртуальных симуляторов исполнения и интерактивных программ для самооценки.

В педагогическую практику следует активнее внедрять такие формы, как перевёрнутый класс и кейс-методы. Это позволит студентам осваивать теоретический материал самостоятельно, а в аудитории анализировать стили, интерпретации и исполнительские решения. Подобная модель способствует развитию критического мышления и индивидуального творческого подхода.

Обновление роли преподавателя и методов обучения

В условиях изменения образовательной парадигмы преподаватель гучжэна становится не только исполнителем, но и проектировщиком учебного процесса, исследователем и наставником. Помимо технической подготовки, он должен владеть современными методиками проектирования курсов, а также приёмами педагогического анализа и самооценки.

С методической точки зрения важно включать в технические тренировки элементы психологии и физиологии, формируя у студентов здоровую исполнительскую осанку и навыки саморегуляции. При изучении музыкальных произведений особое внимание следует уделять их историко-культурному контексту, философским и эстетическим смыслам. Эффективными формами работы являются мастерские, коллективные проекты и практикумы, направленные на развитие умений сотрудничества, самоанализа и самостоятельного поиска.

Реконструкция учебных ресурсов и системы оценивания

Наряду с обновлением методики важно переосмыслить инфраструктурные и оценочные механизмы образовательного процесса. В эпоху цифровизации вузы могут создавать электронные платформы, включающие видеоуроки, нотные базы и индивидуальные электронные портфолио студентов. Это обеспечивает доступность, персонализацию и гибкость обучения [1].

Система оценивания также должна трансформироваться от одностороннего контроля технических параметров к комплексной модели, включающей оценку творческого мышления, исследовательских и педагогических способностей, а также коммуникативных навыков. Результаты могут оцениваться через проведение тематических концертов, подготовку исследовательских работ или создание мультимедийных учебных проектов, отражающих профессиональную зрелость студентов.

Инновации в преподавании гучжэна не означают отказа от традиции, а представляют собой её осмысленное обновление. Переосмысление педагогических принципов, реструктуризация курсов и интеграция цифровых технологий позволяют сохранить национальную музыкальную идентичность, одновременно делая обучение более соответствующим тенденциям современного образования.

Такой подход способствует формированию нового поколения исполнителей и педагогов с международным мировоззрением, высокой культурной самоидентификацией и творческой активностью, открывая перспективы устойчивого развития традиционного искусства в системе высшего музыкального образования.

Заключение

Модернизация преподавания гучжэна в высших учебных заведениях представляет собой ключевой этап «культурного возрождения» традиционного искусства в современном образовательном пространстве. Системные инновации в области педагогической философии, структуры учебных курсов, методов преподавания и механизмов оценки позволяют, сохраняя подлинность национального искусства, сделать его более соответствующим требованиям времени.

Гучжэн, как один из наиболее символических инструментов китайской музыкальной культуры, требует не просто обновления форм обучения, но и переосмысления самой модели культурной преемственности. Современное университетское образование должно, опираясь на традиционные эстетические и исполнительские принципы, интегрировать междисциплинарный подход, цифровые технологии и исследовательскую направленность, формируя педагогическую модель, органично сочетающую национальные традиции и современность.

Суть инновации в данной образовательной модели заключается в том, чтобы посредством продуманного педагогического дизайна дать студентам возможность не только понять традицию, но и творчески её развить. Таким образом, преподавание гучжэна становится не только процессом овладения профессиональными навыками, но и важным средством формирования культурной идентичности, художественного мышления и творческого потенциала.

В перспективе, по мере углубления международного сотрудничества в области музыкального образования и развития образовательных технологий, инновации в университетском преподавании гучжэна должны быть ориентированы на открытость и интеграцию — создание межкультурных образовательных платформ, усиление исследовательско-практической направленности подготовки. Это позволит искусству гучжэна обрести новую жизненную силу в образовательной среде XXI в.

Литература

1. Лю Си. Существующие проблемы и пути решения преподавания игры на гучжэне в вузах в эпоху интернета // Дагуань (Форум). — 2021. — № 11. — С. 107–108.
2. Сюй Жунцзэ. Исследование проблем и путей их решения в преподавании игры на гучжэне в высших учебных заведениях // Dom teatra. — 2025. — № 1. — С. 152–156.
3. У Цицзюй. Инновационные стратегии преподавания игры на гучжэне в контексте новой образовательной реформы // Современная музыка. — 2022. — № 10. — С. 55–57.
4. Чжан Сюй, Лю Чжиюань, Ван Ялинь и др. Цифровое обучение игре на гучжэне в сравнении с традиционными стратегиями преподавания [С] // Китайское общество по исследованию массового искусства. Сборник материалов научного семинара на тему «Черпать силу из культуры и укреплять культурную уверенность». Хэбэйский педагогический университет народов, 2025. — С. 153–156. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2025.028958.
5. Яо Яо. Исследование современного состояния преподавания игры на гучжэне в вузах и стратегий его совершенствования // Массовое искусство. — 2022. — № 6. — С. 170–172.