УДК 378.016:784(510) EDN OJOQFE

Эволюция репертуара китайского студенческого хора от «школьной песни» к современным обработкам: педагогический аспект

Чжао Илинь*

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

*E-mail: ylz47803@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция репертуара китайского студенческого хора от «школьной песни» начала XX века до современных фольклорных обработок и a cappella-сочинений. Анализируются основные исторические этапы формирования репертуара, его типология в практике педагогических университетов, а также педагогические возможности разных типов произведений. Охарактеризованы методические подходы к работе с репертуаром. Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи между историческим развитием хорового репертуара и его педагогическими функциями в системе подготовки студентов музыкально-педагогических специальностей Китая. Показано, что современный репертуар включает канонический учебный блок, фольклорные обработки и современные авторские сочинения. Установлено, что канонические произведения способствуют формированию базовых вокально-хоровых навыков, фольклорные обработки развивают стилистическую гибкость, слуховой контроль и понимание национальной музыкальной специфики, а современные сочинения – интерпретационное мышление, творческую инициативу и сценическую культуру. Рассмотрены принцип постепенного усложнения репертуара, сочетание индивидуальной, групповой и коллективной работы, эвристический и демонстрационный методы, а также применение цифровых инструментов. Сделан вывод о том, что сочетание различных пластов репертуара способствует комплексному профессиональному развитию будущих педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: школьная песня, китайский студенческий хор, репертуар, фольклорные обработки, a cappella, педагогика хорового исполнительства, методические подходы.

Для цитирования: Чжао Илинь. Эволюция репертуара китайского студенческого хора от «школьной песни» к современным обработкам: педагогический аспект / Чжао Илинь // Модернизация, Инновации, Прогресс (MIP ENGINEERING-VII-2026): материалы VII Всероссийской (национальной) научной конференции (Красноярск, 11-12 сентября 2026 г.). – Красноярск: Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, 2026. – Т. 20. – С. 339-347. – EDN: OJOQFE.

The evolution of the repertoire of the Chinese student choir from the "school song" to modern arrangements: the pedagogical aspect

Zhao Yilin*

Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, Saint-Petersburg, Russia

*E-mail: ylz47803@gmail.com

Abstract. This article examines the evolution of the repertoire of the Chinese student choir from the "school song" of the early 20th century to modern folklore arrangements and a cappella compositions. The main historical stages of the repertoire formation, its typology in the practice of pedagogical universities, as well as the pedagogical possibilities of different types of works are analyzed. Methodological approaches to working with the repertoire are described. The purpose of the study is to identify the relationship between the historical development of the choral repertoire and its pedagogical functions in the system of training students of musical and pedagogical specialties in China. It is shown that the modern repertoire includes a canonical educational block, folklore treatments and modern author's compositions. It is established that canonical works contribute to the formation of basic vocal and choral skills, folklore treatments develop stylistic flexibility, auditory control and understanding of national musical specifics, and modern compositions - interpretative thinking, creative initiative and stage culture. The principle of the gradual complication of the repertoire, the combination of individual, group and collective work, heuristic and demonstration methods, as well as the use of digital tools are considered. It is concluded that the combination of different layers of the repertoire contributes to the comprehensive professional development of future musical teachers.

Keywords: school song, Chinese student choir, repertoire, folk arrangements, a cappella, choral performance pedagogy, methodological approaches.

For citation: Zhao Yilin. The evolution of the repertoire of the Chinese student choir from the "school song" to modern arrangements: the pedagogical aspect / Zhao Yilin // Modernization, Innovations, Progress (MIP ENGINEERING-VII-2026): Proceedings of the VII All-Russian (National) Scientific Conference (Krasnoyarsk, September 11–12, 2026). – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Regional Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Public Associations, 2026. – Vol. 20. – P. 339-347. – EDN: OJOQFE.

1. Введение

Эволюция репертуара китайского студенческого хора отражает трансформацию образовательных задач и методологических подходов в педагогической подготовке музыкантов. Периодизация этого процесса должна опираться на анализ трёх ключевых этапов, каждый из которых привнёс специфические жанровые модели и педагогические стратегии.

Школьная песня (学堂乐歌, сюэтан юэ гэ) была первым механизмом систематизации хорового пения в контексте китайского образования начала XX века [1, 2]. Её возникновение было обусловлено совокупностью факторов: образовательными реформами, адаптацией японского опыта, обратной миграцией учащихся из европейских и американских учреждений, а также влиянием протестантских гимнических практик. Композиторы Шэнь Синьгун и Ли Шутун разработали образцовые произведения, в которых западные и японские мелодические образцы композиторы переосмыслили в контексте китайской культурной и педагогической традиции. Трёхголосный хор Ли Шутуна «Весенняя прогулка» (春游) остаётся до настоящего времени концептуальной моделью китайского многоголосия в педагогическом репертуаре [2, 1]. На этом этапе репертуар выполнял двойственную функцию: формирование вокально-хоровых технических навыков параллельно с культивированием национального самосознания через музыкальный материал.

Современное состояние студенческого хорового репертуара характеризуется качественной гетерогенностью. Произведения 1930-1950-х годов сосуществуют с фольклорными обработками, авторскими a cappella-сочинениями и медийными проектами. Эта стратификация репертуара имеет определённую логику: движение от унисонного письма школьной песни к европейской полифонии и революционной массовой песне, завершающееся синтезом национальной интонационности и современных композиторских техник [3, 4].

Репертуарное развитие студенческого хора следует рассматривать как конкретную педагогическую последовательность, определяющую задачи подготовки слуховых и ансамблевых компетенций, стилистического мышления и культурной идентификации будущего педагога-музыканта. Анализ того, каким образом исторические жанровые модели сохраняют функциональность в современной практике и каким новым задачам они подчинены

при переходе к фольклорным обработкам и авторским сочинениям XXI века, составляет основную цель настоящей работы.

2. Материалы и методы

Анализ эволюции репертуара студенческого хора в Китае требует исторической периодизации, которая опирается на социально-политические сдвиги и трансформации образовательной парадигмы. Мы предлагаем разделить этот процесс на четыре периода, каждый из которых обусловлен специфическими историческими обстоятельствами и педагогическими задачами:

1. Становление хорового репертуара (конец XIX – начало XX века). Школьная песня (学堂乐歌, сюэтан юэ гэ) появляется как учебный жанр в контексте образовательных реформ и западного влияния. Композиторы Шэнь Синьгун и Ли Шутун не просто заимствовали западные и японские мелодии, они переработали их, наполнив китайскими текстами и переосмыслив в соответствии с реальными потребностями педагогической практики. Трёхголосный хор Ли Шутуна «Весенняя прогулка» (春游) заслуживает внимания как образцовое сочинение этого периода, которое до сих пор служит материалом для обучения гармоническому письму и ансамблевому звучанию [1, 2]. Примечательно, что репертуар той эпохи одновременно решал две задачи: формирование вокально-хоровых навыков и культивирование национального самосознания. Позднее такой двойственности в педагогическом репертуаре уже не встречалось.

2. Политизация и расширение функций (1930-1949 годы). Политические потрясения, такие как Мукденский инцидент, антияпонская война, гражданская война, коренным образом изменили роль хоровой музыки в образовании. Патриотическая песня вышла на первый план, вытеснив лирико-бытовые жанры. Произведения Не Эра, Люй Цзи и Хэ Люйтина демонстрируют принципиально иной композиторский язык и иные педагогические цели. Кантата Сянь Синхая «Жёлтая река» показала масштабные возможности хоровой музыки: крупные оркестровые формы, развёрнутое эпическое повествование, а не просто лирическое высказывание [1]. Эти произведения, хотя и созданы в идеологическом контексте, продолжают использоваться в современной практике – но уже как материал для работы над строем, динамикой и драматургией, а не как политическое высказывание.

3. Академизация и институционализация (1950-1970-е годы). После 1949 года в педагогических вузах формируется академическая хоровая школа, которая синтезирует европейские композиционные техники с китайской мелодикой и пентатоникой. Важно

заметить, что даже во время Культурной революции, когда идеологические требования суживали тематический диапазон, хоровое пение сохранило статус массового жанра [3]. Именно на этот период приходится систематизация подготовки по хору в высших учебных заведениях. Начинают складываться методологические традиции, которые обеспечивают преемственность и стабильность до настоящего времени.

4. Плюрализм и экспериментирование (1980-е – 2020-е годы). Политика реформ и открытости привела к количественному расширению репертуара и, что более существенно, к качественному переосмыслению его функций. Университетские хоры начали включать фольклорные обработки, произведения на материале песен ханьского большинства и этнических меньшинств. A cappella утвердилась как самостоятельная форма. Композиторы Лю Сяогэн, Янь Баолинь и их современники разработали методику, при которой локальные певческие традиции сохраняют тембровую и интонационную специфику, но встраиваются в современную хоровую фактуру [3, 4]. Параллельно развиваются сценические проекты, цифровые технологии входят в репетиционный процесс. На этом этапе репертуар перестаёт быть только учебным или концертным материалом. Он становится пространством художественного экспериментирования, где руководитель может проверять свои идеи и студенты развивают творческое мышление.

3. Объект и источники исследования

Анализ охватывает репертуарные практики педагогических университетов Китая, сосредоточиваясь на материалах, входящих в стандартные программы хоровой подготовки. Источниками служили историографические исследования развития китайской хоровой музыки, методологические описания педагогических подходов и практические наблюдения из опыта преподавания в высших учебных заведениях. Выбор материала обусловлен стремлением связать историческую смену репертуара с изменением педагогических задач в конкретных образовательных учреждениях.

4. Результаты

Репертуар студенческого хора в китайских педагогических университетах образует сложную систему, в которой произведения разных исторических периодов и жанров не существуют как изолированные блоки, а функционируют в постоянном взаимодействии. Эта система может быть описана как трёхчастная типология, хотя границы между типами остаются проницаемыми.

Первый тип составляют школьные песни начала XX века и патриотические песни 1930-1950-х годов. Произведения Ли Шутуна, Не Эра, Сянь Синхая служат материалом для формирования базовых вокально-хоровых навыков: чистоты интонирования, горизонтального и вертикального строя, единой певческой позиции, дыхательной техники [1, 4]. Педагогическое преимущество этого материала заключается в том, что мелодии известны студентам с детства, что снижает психологический барьер и позволяет преподавателю сосредоточиться на технике: координации между слухом и голосом, тембровом выравнивании, ансамблевой синхронности. Этот материал особенно эффективен на начальных этапах, когда нужно быстро установить стабильное звучание коллектива. Вместе с тем следует отметить, что такой репертуар ограничивает возможности развития тембрового разнообразия и стилистической гибкости.

Второй тип представлен фольклорными обработками, которые вовлекают как песни ханьского большинства, так и произведения на материале традиций чжуан, дун, и, шэ и других этнических групп. Здесь студенту необходимо развить чувствительность к локальным ладовым особенностям, орнаментике, мелизматике, специфическим приёмам звукоизвлечения, которые характеризуют каждую традицию. Композиторы Лю Сяогэн и Янь Баолинь в своих обработках сохраняют тембровую и интонационную специфику оригинала, но встраивают её в современную хоровую фактуру [3]. Для практики это означает, что студент должен научиться менять манеру пения в зависимости от жанра, сохраняя при этом академическую основу ансамбля. На этом материале интенсивно развивается слуховой контроль, способность к быстрой адаптации к непривычным интонационным оборотам, а также тембровый и ритмический ансамбль – качества, которые в каноническом репертуаре часто остаются второстепенными.

Третий тип объединяет авторские современные сочинения и сценические проекты, включая a cappella-композиции, мультимедийные программы и работы с театральными элементами. Этот материал наименее стандартизирован, и его использование во многом зависит от творческих установок руководителя. Здесь на первый план выходят интерпретация, фразировка, способность выстраивать драматургию произведения. Студенты сталкиваются со сложными фактурами, нестандартными техниками звукоизвлечения, требующими творческого подхода [3, 5]. На этом этапе репертуар выходит за границы преимущественно учебной функции и становится полем для художественного экспериментирования, где развивается творческая инициатива и умение коллективного художественного решения. Особенность этого типа в том, что он позволяет преподавателю встраивать в хоровую

практику проектные формы: подготовку тематических программ, работу с визуальными технологиями, создание целостного сценического образа.

На практике эти три типа репертуара функционируют не как отдельные слои, а как взаимосвязанные компоненты единой системы. Руководитель часто переаранжирует школьные песни в современной стилистике, использует фольклорный материал как основу для крупной сценической композиции, исполняет произведения 1930-х годов в формате a cappella. Такое взаимопроникновение предотвращает превращение репертуара в музейный архив и сохраняет его как живой педагогический инструмент.

Важно отметить, что логика выстраивания программы обучения следует принципу постепенного усложнения. Руководитель начинает с канонического репертуара, когда студент получает технические базовые навыки. Затем переходит к фольклорным обработкам, которые требуют большей стилистической гибкости и углубления в национальную специфику. Завершается этот процесс работой с современными авторскими сочинениями, где развивается свобода интерпретации и творческое мышление. Каждый следующий уровень опирается на уже освоенные компетенции, но ставит перед студентом новые задачи [4, 2].

Во всех трёх типах репертуара работа с китайским текстом играет интегрирующую роль. Студент постоянно развивает навыки работы с фонетикой, тональной системой, смысловыми акцентами. Это не второстепенная деталь, а органическая часть развития музыкально-культурной компетентности [6]. Эвристические и демонстрационные методы, дополняемые формативным оцениванием и взаимной критикой студентов, создают постоянную обратную связь, которая позволяет углублять понимание связи между звуком, словом и культурным контекстом.

Благодаря такой организации репертуара студент не просто осваивает технические навыки, но формируется как педагог-музыкант, способный сочетать профессиональное мастерство с культурной рефлексией. Репертуар перестаёт быть набором нотных текстов и становится средством формирования той комплексной компетентности, которая требуется будущему преподавателю музыки в контексте современного многокультурного образования.

5. Обсуждение

Эффективность репертуарной работы зависит не столько от самих произведений, сколько от того, как организован процесс их освоения. В китайской педагогической практике сложилось несколько подходов, которые, хотя и признаются успешными, не лишены определённых ограничений.

Наиболее распространённый – принцип постепенного усложнения репертуара, который иногда называют «лестничной» методикой. Руководитель выстраивает программу семестра или года, начиная с канонических школьных и патриотических песен, переходя к фольклорным обработкам с развитой орнаментикой, и завершая авторскими a cappella-сочинениями. Логика здесь очевидна: техническая и стилистическая нагрузка нарастает постепенно, каждый новый уровень опирается на уже освоенные навыки [4]. Однако такой подход предполагает линейное развитие компетенций, что не всегда соответствует реальному темпу обучения. Студент может быстро освоить технику школьной песни, но испытывать трудности при переходе к фольклорному материалу, требующему качественно иного стилистического мышления. Кроме того, чисто техническая последовательность может привести к недостаточному развитию творческого компонента на начальных этапах.

Параллельный подход связан с совмещением индивидуальной работы, занятий в малых группах и полного хора. Студент может работать по партиям в камерном составе, отрабатывая чистоту интонирования и тембровое выравнивание, а затем переносить эти навыки в полнозвучие. Эта разноуровневость повышает качество звучания, поскольку каждый голос получает необходимое внимание, но требует значительных временных затрат и наличия вспомогательных педагогов [5]. Практика показывает, что без достаточного количества индивидуальной работы студенты, испытывающие интонационные или тембровые проблемы, могут чувствовать себя потерянными в полном хоре.

Интеграция проектных форм, таких как подготовка тематических программ, участие в фестивалях, работа над сценическим образом, в репетиционный процесс заметно повышает мотивацию студентов [4, 5]. Конкретные примеры: в ряде университетов Китая студенты готовят интерпретации классических сочинений в современной стилистике или создают собственные мультимедийные проекты, объединяя хоровую музыку с видеопроекциями. Такая работа помогает студентам понять практическую ценность разучиваемого материала. Вместе с тем проектная деятельность требует времени, которого зачастую недостаточно в жёстких рамках семестра, что может отвлечь внимание от базовой технической подготовки.

Цифровые технологии, например, аудио- и видеозапись репетиций, онлайн-платформы для самостоятельной работы, визуализация интонирования получают всё более широкое распространение в хоровых классах. Эти инструменты действительно ускоряют освоение сложного материала, особенно при работе с фольклорными обработками, где требуется тонкий слуховой контроль [5]. Платформы типа WeChat и специализированные приложения для записи отдельных партий позволяют студенту самостоятельно проверять свою интонацию. Однако существует риск чрезмерной опоры на технологию, при которой студент

теряет навык непосредственного слухового взаимодействия с коллективом, основываясь только на обратной связи от приложения.

Таким образом, эффективная репертуарная политика требует не столько выбора одного «правильного» метода, сколько гибкого сочетания разных подходов с учётом конкретной подготовки студентов, темпа обучения и организационных возможностей учреждения. Ни один из методов не является универсальным: каждый решает определённые задачи, но несёт свои ограничения.

6. Заключение

Репертуар студенческого хора в китайских педагогических университетах функционирует не как архив, а как динамическая система подготовки будущего педагога-музыканта. Наша работа показала, что историческая стратификация репертуара, от школьной песни к фольклорным обработкам и современным авторским сочинениям, отражает конкретные этапы развития профессиональной компетентности.

Эффективность работы с репертуаром зависит не от выбора одного метода, а от гибкого сочетания разных подходов: постепенного усложнения, разноуровневой работы, интеграции проектных форм. Решающее значение имеет сохранение культурно-языкового компонента на всех этапах – когда работа с текстом становится органической частью подготовки, обучение приобретает смысл, выходящий за границы техники.

Остаются вопросы: как традиционный подход справляется с вызовами цифровой культуры? Как сохранить специфику фольклорного материала в контексте глобализации? Эти вопросы требуют дальнейшего изучения репертуарной политики в высшем музыкальном образовании.

Список литературы

1. Ся Цзюньвэй. Становление хоровой музыки в Китае в первой половине XX века / Ся Цзюньвэй // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 45. – С. 126-133. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-horovoy-muzyki-v-kitae-v-pervoy-polovine-hh-veka (дата обращения: 08.09.2026).
2. Сюй Кайхуа. Вклад Шэнь Синьгуна и Ли Шутуна в становление хорового искусства Китая: от «Школьных песен» к «Весенней прогулке» / Сюй Кайхуа // Художественное образование и наука. – 2023. – № 1(34). – С. 79-88. – https://doi.org/10.36871/hon.202301079. – EDN: VPKKVQ.

3. Ли Шиюэ. Хоровое искусство a cappella в современной музыкальной культуре КНР: автореферат дис. … канд. искусствоведения: 5.10.3 / Ли Шиюэ. – Санкт-Петербург, 2026. – 21 с. – URL: https://vak.gisnauka.ru/api/att/adverts/180391/autoref-file (дата обращения: 08.09.2026).
4. Ма Кэ. Основные подходы к обучению хоровому исполнительству студентов китайских педагогических университетов / Ма Кэ // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 6. – С. 242-248. – EDN: DXAZUQ. – URL: https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/68356/1/povr-2023-06-26.pdf (дата обращения: 08.09.2026).
5. Xi Wang. A Comparative Study on Choir Teaching Based on Diversified Models in Chinese and Foreign Universities under the Background of Information Technology / Xi Wang // Frontiers in Educational Research. – 2023. – Vol. 6, Issue 15. – P. 118-126. – https://doi.org/10.25236/FER.2023.061517.
6. Яо Найвэнь. Традиции и преемственность в вокальной педагогике современного Китая / Яо Найвэнь // Педагогический журнал. – 2025. – Т. 15, № 1А. – С. 82-86. – URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2025-1/b2-yao-naiwen.pdf (дата обращения: 08.09.2026).