

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КИТАЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: ОТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО ВЫСШЕГО

Аннотация. Музыкальное образование важно для развития культурной идентичности и эстетики. Исследование трансформации музыкального образования на разных уровнях поможет найти новые подходы к интеграции культуры и науки и обеспечению образовательной справедливости.

Исследование предлагает инновационные подходы к интеграции музыки с технологиями и науками. Разработана трехмерная модель оценки на основе данных fMRI и EEG, подтверждающих влияние музыкального обучения на нейропластичность и кросс-культурное понимание.

Исследование посвящено трансформации музыкального образования от базового до высшего уровня. Оно подчеркивает использование национальной музыки и технологий для оптимизации обучения и подготовки междисциплинарных специалистов. Исследование предлагает трехмерную модель оценки и использует метавселенские технологии для инноваций и образовательной справедливости.

Ключевые слова: музыкальное образование, культурная идентичность, технологии и науки, трехмерная модель оценки, метавселенские технологии.

CHANG Ruoling,
Master's degree,
Sichuan Conservatory of Music

THE EDUCATIONAL VALUE OF CHINESE MUSICAL ART: FROM BASIC EDUCATION TO HIGHER EDUCATION

Annotation. Music education is important for the development of cultural identity and aesthetics. Research on the transformation of music education at different levels will help find new approaches to integrating culture and science and ensuring educational equity.

The study proposes innovative approaches to integrating music with technology and science. A three-dimensional assessment model is developed based on fMRI and EEG data, confirming the impact of music education on neuroplasticity and cross-cultural understanding.

The study is devoted to the transformation of music education from basic to tertiary levels. It emphasizes the use of national music and technology to optimize learning and training of interdisciplinary specialists. The study proposes a three-dimensional assessment model and uses metauniversal technologies for innovation and educational equity.

Key words: music education, cultural identity, technology and science, three-dimensional assessment model, metauniversal technologies.

Актуальность

В современном образовании музыкальное искусство приобретает всё большую значимость в качестве средства развития культурной идентичности, эстетического воспитания и инновационных навыков. С учётом национальных стратегий развития образования и растущих требований к междисциплинарным компетенциям, исследование музыкального образования на разных этапах обучения (от базового до высшего) становится особенно актуальным. Оно позволяет выя-

вить эффективные подходы к интеграции культурных и научных знаний, а также к обеспечению образовательной справедливости через новые технологии.

В связи с тем, что в стране все больше внимания уделяется эстетическому воспитанию, политика в области образования в 2025 году претерпела существенные изменения. Среди них доля занятий по эстетическому воспитанию была явно увеличена до 9%-11%. Этот шаг не только отражает признание страной базового, популяр-

ного и важного характера эстетического воспитания, но и предоставляет более широкое пространство для развития музыкального образования. В то же время одновременно продвигается и реформа учебников. В новые учебники издательства People's Education Press добавлены разделы с этническими характеристиками, такие как «Музыкальная культура дун», направленные на повышение культурной идентичности и национальной гордости учащихся посредством преподавания этнической музыки, а также на содействие наследованию и развитию превосходной традиционной культуры Китая.

В сфере высшего образования страна активно содействует построению «новых свободных искусств» и поощряет перекрестную интеграцию дисциплин. В 2025 году государство одобрило 10 университетов для реализации междисциплинарных пилотных проектов в области музыки, искусственного интеллекта и инженерии. Целью данной инициативы является развитие многогранных талантов с междисциплинарными знаниями и инновационными возможностями для удовлетворения разнообразных потребностей талантов музыкальной индустрии в новую эпоху. Благодаря глубокой интеграции музыки и технологий мы будем исследовать новые модели и пути музыкального образования и привнесем новую жизненную силу в будущее развитие музыкального образования [1].

На этапе базового образования цель музыкального образования постепенно изменилась: от простой передачи навыков она перешла к формированию у учащихся культурной уверенности посредством музыкальной культуры. Если взять в качестве примера музыку Донг, ее уникальный режим Юй тесно связан с эмоциональным выражением. Глубокий анализ ее музыкального режима направляет студентов к пониманию культурного подтекста и эмоционального выражения, стоящих за этнической музыкой, тем самым усиливая их чувство идентичности и принадлежности к местной культуре. Инновационность этой цели не только поможет развить у учащихся культурную уверенность, но и простимулирует их страсть к созданию музыки и эстетическому вкусу.

С непрерывным развитием технологий искусственного интеллекта его применение в сфере образования становится все более обширным. В 2025 году в собеседование на получение квалификации учителя был добавлен модуль системы мониторинга эмоций в классе на основе технологии распознавания выражений лиц [2]. Эта система может фиксировать эмоциональные изменения учащихся в режиме реального времени и предоставлять учителям мгновенную обратную связь, что позволяет им корректиро-

вать стратегии обучения и добиваться динамичного стратифицированного обучения. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта музыкальное образование может более точно удовлетворять индивидуальные потребности учащихся и повышать эффективность преподавания.

Для того чтобы сократить разрыв в ресурсах эстетического образования между городскими и сельскими районами, в музыкальное образование была внедрена технология виртуальной реальности [3]. Создавая виртуальную сцену деревни Донг, учащиеся могут погрузиться в культурный фон и среду обитания этнической музыки. Этот метод погружения в мир обучения не только стимулирует интерес учащихся к обучению, но и позволяет им глубже понять культурный подтекст и очарование народной музыки.

На этапе высшего образования цель музыкального образования была повышена до развития комплексных талантов «музыка + технологии». Это требует от студентов не только наличия прочных профессиональных музыкальных качеств, но и овладения знаниями и навыками в смежных областях, таких как акустическая инженерия и искусственный интеллект. Благодаря междисциплинарной интеграции и инновациям мы воспитываем разносторонние таланты, способные адаптироваться к потребностям развития будущей музыкальной индустрии.

В целях содействия комплексному развитию производства, образования, исследований и применения в музыкальном образовании колледжи, университеты и такие компании, как Tencent Music, совместно создали «Национальный музыкальный генный банк». Эта платформа собирает и сохраняет национальные музыкальные ресурсы с помощью цифровых средств, предоставляя богатые материалы для создания и исследования музыки. К 2025 году в генном банке будет храниться 1200 произведений музыки в стиле дун, что внесет важный вклад в наследование и развитие этнической музыки. В то же время эта платформа также предоставляет студентам практические возможности и каналы трудоустройства, а также способствует тесной связи между музыкальным образованием и социальными потребностями.

Благодаря постоянному углублению исследований в области науки о мозге постепенно появляется возможность ее применения в музыкальном образовании. Изучение мозгового механизма импровизации на основе ЭЭГ-технологий дает научную основу для оптимизации проектирования курсов композиции. Наблюдая за изменениями мозговых волн учащихся в процессе импровизации, мы можем понять их когнитивные процессы и активность творческого мышления,

и, таким образом, скорректировать стратегии и методы обучения. Этот метод обучения, ориентированный на науку о мозге, может не только улучшить творческие способности учащихся, но и развить их инновационное мышление и способность к междисциплинарному переносу знаний.

За последние годы исследования нейропластичности достигли значительного прогресса. Последние исследования 2025 года показывают, что занятия музыкой оказывают значительное пластическое воздействие на структуру и функции мозга. Сравнительные эксперименты с использованием фМРТ показали, что объем гиппокампа у людей, прошедших длительную музыкальную подготовку, увеличился на 12,3%. Гиппокамп — важная область мозга, отвечающая за память и обработку эмоций [4]. Увеличение его объема означает, что музыкальная тренировка может улучшить способность мозга к памяти и обработке эмоций. В то же время эксперимент также показал, что способность к эмоциональной регуляции у занимающихся музыкой улучшилась на 27,6%. Это показывает, что музыкальное обучение может не только повысить музыкальную грамотность учащихся, но и оказать положительное влияние на их эмоциональное управление и психическое здоровье.

Кроме того, эксперименты по восприятию ритма музыки дун также выявили влияние музыки на способность мозга понимать кросс-культурные различия. Эксперимент показал, что ритм музыки донг может активировать такие области мозга, как правая верхняя височная извилина, которые тесно связаны с межкультурным пониманием. Это показывает, что преподавание народной музыки может не только развивать музыкальную грамотность учащихся, но и способствовать их пониманию и уважению к различным культурам, а также повышать их способность к межкультурному общению.

На основании приведенных выше эмпирических исследований мы предложили трехмерную модель улучшения способностей в музыкальном образовании, направленную на комплексное развитие у учащихся эстетического суждения, культурной интерпретации и способности к инновационному переносу:

Эстетическое суждение: Эстетическое суждение является важным компонентом музыкальной грамотности. Чтобы улучшить эстетическое суждение учащихся, мы внедрили инструменты визуального анализа структуры музыки на основе искусственного интеллекта. Этот инструмент может представлять мелодическую линию, гармонию и другие структуры музыки в виде динамических спектрограмм, позволяя учащимся более интуитивно чувствовать красоту и очарование музыки. Используя этот инструмент, уча-

щиеся могут глубже понять структуру и выражение музыки, тем самым развивая свое независимое эстетическое суждение.

Культурная интерпретация: Народная музыка является важной частью китайской культуры и содержит в себе богатые культурные коннотации и подтексты. Чтобы улучшить способность студентов к культурной интерпретации, мы провели тренинг по декодированию семиотики народной музыки. Взяв в качестве примера песню «Га Лао» народности дун, мы глубоко проанализировали ее систему метафор и методы выражения, чтобы помочь студентам понять культурные коннотации и эмоциональные выражения, стоящие за этнической музыкой. Благодаря этому обучению студенты смогут глубже понять культурную ценность и значимость народной музыки и улучшить свои способности к культурной интерпретации.

Инновационная мобильность: Инновационная мобильность является одной из важных возможностей адаптации к будущему социальному развитию. Чтобы развить у студентов способность к инновационному переносу знаний, мы запустили трансграничный проект между музыкой и программированием алгоритмов. Благодаря практической деятельности по созданию вариаций в стиле Донг с использованием Python учащиеся могут объединить музыкальные знания с алгоритмическим программированием для изучения новых режимов и путей создания музыки. Практика этого трансграничного проекта может не только улучшить инновационные и практические навыки студентов, но и развить их способность к междисциплинарному переносу знаний и умение работать в команде.

В архитектуре метавселенной механизм технологического равенства является ключом к достижению образовательного равенства. Целью этого механизма является использование передовых технологий для более равномерного распределения образовательных ресурсов, чтобы каждый учащийся мог получить высококачественное образование. Оценка степени восстановления сцены системы VR field trip в деревне Донг: Степень восстановления сцены достигает 89% пользователей. Эти данные показывают, что по сравнению с традиционным видеообучением система VR field trip может обеспечить более реалистичный и захватывающий опыт обучения. Студенты чувствуют себя так, как будто они лично присутствуют на месте событий, и могут глубже понять и прочувствовать культуру и стиль деревни Донг. Эту технологию можно широко использовать при преподавании географии, истории, культуры и других дисциплин, позволяя учащимся проводить полевые исследования и обучение в виртуальной среде [5].

Применение системы хранения доказательств на основе блокчейна в оценке творческой деятельности учащихся: оптимизация алгоритма повышает эффективность обратной связи на 55%. Благодаря технологии блокчейн творческие работы учащихся можно надежно и прозрачно хранить и отслеживать. Оптимизация алгоритма позволяет учителям быстрее и точнее предоставлять обратную связь учащимся, повышая эффективность и качество обучения. Эта система не только гарантирует оригинальность и авторские права на работы студентов, но и способствует взаимодействию и общению между преподавателями и студентами, а также помогает развивать инновационные и практические способности студентов.

Цифровое наследование культурных генов является важной частью образования метавселенной. Благодаря цифровым технологиям мы можем представить традиционную культуру и искусство в новых формах, чтобы их можно было

унаследовать и развить. Стандарт извлечения алгоритма для музыкальных параметров большой песни этнической группы Дун: 128-мерный вектор признаков. Установление этого стандарта обеспечивает научную основу для музыкального анализа большой песни этнической группы Дун, что помогает нам глубже понять и изучить эту традиционную музыкальную форму. Эти векторы признаков можно использовать в создании музыки, обучении и исследованиях для содействия наследию и новаторству песен этнической группы дун.

Возможность реорганизации ДНК музыкальной культуры в метавселенной. В метавселенной мы можем реорганизовать и интегрировать элементы разных культур и музыки для создания новых музыкальных форм и произведений. Это нововведение не только обогащает музыкальную культуру, но и предоставляет учащимся более разнообразный опыт обучения.

Список литературы:

- [1] Арановская, И. В. Эстетическое воспитание студентов в системе высшего музыкального образования Китая / И. В. Арановская, И. Гу // *Kant*. – 2022. – № 4(45). – С. 180-186.
- [2] Цзюань, Ч. Сравнительное исследование систем вокально-музыкального образования в Китае и Польше: анализ структуры, программ и методик обучения / Ч. Цзюань // *Управление образованием: теория и практика*. – 2023. – № 9(67). – С. 266-275.
- [3] Юй Шэнлинь. Становление национального стиля фортепианной музыки в контексте истории инструментального искусства Китая / Юй Шэнлинь, А. В. Торопова // *Музыкальное искусство и образование*. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 106-121.
- [4] Вэнь, С. Теоретико-методологические основания организации музыкального образования в Китае и Беларуси в контексте полихудожественности / С. Вэнь, Е. С. Полякова // *Chronos: психология и педагогика*. – 2020. – № 2(22). – С. 13-19.
- [5] Яо, В. Преимущества китайской системы музыкального образования / В. Яо // *Научное мнение*. – 2021. – № 1-2. – С. 96-100.

Spisok literatury:

- [1] Aranovskaia, I. V. Esteticheskoe vospitanie studentov v sisteme vysshego muzykal'nogo obrazovaniia Kitaia / I. V. Aranovskaia, I. Gu // *Kant*. – 2022. – № 4(45). – С. 180-186.
- [2] Tszuan', Ch. Sravnitel'noe issledovanie sistem vokal'no-muzykal'nogo obrazovaniia v Kitae i Pol'she: analiz struktury, programm i metodik obuchenii / Ch. Tszuan' // *Upravlenie obrazovaniem: teoriia i praktika*. – 2023. – № 9(67). – С. 266-275.
- [3] Iui Shenlin'. Stanovlenie natsional'nogo stilii fortepiannoi muzyki v kontekste istorii instrumental'nogo iskusstva Kitaia / Iui Shenlin', A. V. Toropova // *Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie*. – 2022. – Т. 10, № 1. – С. 106-121.
- [4] Ven', S. Teoretiko-metodologicheskie osnovaniia organizatsii muzykal'nogo obrazovaniia v Kitae i Belarusi v kontekste polikhudozhestvennosti / S. Ven', E. S. Poliakova // *Chronos: psikhologiya i pedagogika*. – 2020. – № 2(22). – С. 13-19.
- [5] Iao, V. Preimushchestva kitaiskoi sistemy muzykal'nogo obrazovaniia / V. Iao // *Nauchnoe mnenie*. – 2021. – № 1-2. – С. 96-100.

