

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2022.55.96.021

О некоторых составляющих обучению классическому пению в современном Китае

Лу Юаньюань

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: userqwerty2504@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается, что для получения профессиональных вокальных знаний и умений при обучении классическому пению используются различные составляющие традиционных и инновационных методов: это теоретические, методические, практические исполнительские, педагогические, психологические методы, являющиеся определяющим обстоятельством в вокально-педагогической деятельности. Из них теоретико-методические знания с их практическим воплощением считаются главными в вокальном образовательном процессе. Индивидуальный подход к обучающему вокалисту, гибкость форм при обучении в решении поставленных задач, четкая организация образовательного процесса активизируют мыслительный процесс певца, развивают творческую инициативу. Такой вид обучения способствует созданию соревновательного процесса между обучающимися вокалистами по усвоению умений и показа достигнутого мастерства. Поэтому огромный интерес у китайских педагогов к обучению классическому пению вызывают практические методики, соединяющие теорию с практикой, интересуют прежде всего те вокальные академические школы и вокалисты, имеющие собственные практические исследования и опыт, что позволят обеспечить образовательный процесс инновационными технологиями, педагогическими нововведениями, и обеспечит более качественное вокальное исполнение.

Для цитирования в научных исследованиях

Лу Юаньюань. О некоторых составляющих обучению классическому пению в современном Китае // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. С. 68-75. DOI: 10.34670/AR.2022.55.96.021

Ключевые слова

Традиционные и инновационные методы, вокальное искусство, классическое пение, метод, вокал.

Введение

В настоящее время интерес к классическому пению возрастает, особенно этот процесс очень заметен в КНР. Об этом свидетельствуют различные фестивали, конкурсы как внутри страны, так и за рубежом. Однако в совершенстве владеть характерным академическим звуком для китайских вокалистов задача отнюдь не простая, так как вызывает сложности при обучении, например, при бельканто. Тем не менее при упорном труде они достигают цели в поставленной задаче.

Для получения профессиональных вокальных знаний и умений при обучении классическому пению используются различные составляющие традиционных и инновационных методов: это теоретические, методические, практические исполнительские, педагогические, психологические, являющиеся определяющим обстоятельством в вокально-педагогической деятельности.

Из них теоретико-методические знания с их практическим воплощением считаются главными в вокальном образовательном процессе. Это материалы о физиологических процессах работы организма, сведения о голосообразовании, знания концепций вокальных методов, способы критериев результативности и др.

Основная часть

Мы разделяем мнения ученых Д.И. Варламова, Д.Л. Аспелунда, Л.К. Ярославцевой и др., что исполнительская представляет элементы обучения исходя из традиционности (традиций), средства выразительности направлены на достижение эталона; педагогическая – овладение техники, методов классического пения, сосредоточенных на профессиональное получение умений. Изучение классического пения тесно переплетается с природными физическими данными человека, методологической специфичностью обучения, ежедневной исполнительской работой, которая занимает большую часть образовательного процесса.

Вместе с тем мы согласны с Яо Вэй, указывающим на то, что «нужно ценить значимость и необходимость музыкальных дисциплин и вместе с тем не забывать, что человек превыше всего» [Яо Вэй, 2015].

Поэтому на передний план в образовательном процессе помимо научных знаний выдвигается личностное и воспитательное развитие обучающегося. Основное назначение в профессиональной вокальной подготовке Китай уделяет эстетическому и нравственному воспитанию, определяет значимость вокально-музыкального образования с целью поднятия культурного уровня китайского общества, содействует продвижению качественного обучения, осуществляет формирование высокого уровня квалификации мастеров-профессионалов в вокальной деятельности, способствует развитию их конкурентоспособности на мировой арене. Решение всех этих задач невозможно без усвоения теоретических и методических вокальных знаний в синтезе с другими науками, без обладания новыми инновационными средствами и информационными источниками.

В данном контексте стоит подчеркнуть, что овладеть определенным багажом знаний хотя и важная задача, но главное найти и определить способы, средства, приемы их изучения, что является уже педагогическим аспектом образовательного процесса. Вопросам методических установок в сфере вокального обучения занимаются Ли Тиньвэй, Шэн Сян и др. китайские ученые-исследователи. Их работы не содержат новых научных взглядов и заключений, но имеют практическое значение.

В 2019 году в Китае был обнародован документ «Модернизация образования Китая 2035», в котором, начиная с 2020 года на «протяжении ближайших 15 лет, к 2035 г., планируется в основном осуществить модернизацию образования, войти в список мировых образовательных держав, способствовать превращению Китая в страну с высоким уровнем доступности образования (сюэси даго), в державу с высоким уровнем развития человеческого капитала (жэньли цзюань цянго) и квалифицированных кадров (жэньцай цянго), заложить прочную основу для превращения Китая к середине этого века в демократическую, цивилизованную, гармоничную и прекрасную социалистическую модернизированную державу. Основная задача развития высшего образования к 2035 г. заключается в повышении его конкурентоспособности». В связи с этим важна следующая составляющая – вокально педагогическая, представляющая собой, по нашему мнению, синтез по решению вопросов организации обучения вокального процесса в области теоретико-методических знаний с их практическим применением, направленных в конечном итоге на овладение вокальным мастерством обучающего. Обучение классическому пению является в основном практической формой академической деятельности, сводящейся к формированию и развитию профессиональных певческих умений голосообразования и художественного исполнения вокальных произведений с помощью комплекса методов и средств, обуславливающих результирующий эффект.

Так ученые И.Н. Гришанович, И.Т. Огороднов предлагают применять «словесные», используемые в основном на начальном этапе обучения способы:

- словесные: рассказ, объяснение, беседа;
- наглядные (слуховые, зрительные, пластически-двигательные, словесно-образные);
- практические (упражнения, практическая работа) [Мациевская, 2011, 52-55].

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин уделяют внимание «познавательной деятельности» на основе [там же]. в вокальной работе, предлагая объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный (например, многократное повторение разучиваемых упражнений), однако на наш взгляд он не предполагает получения умений, проблемный (помочь и разобраться с возникшей проблемой с помощью педагога), частично-поисковый (эвристический) (выборочное исследование путей решения сложности вокального произведения), исследовательский (единолично справиться с поставленной задачей путем разрешения затруднения на практике).

Следует подчеркнуть, в Китае, традиционная педагогическая составляющая обучения вокальному классическому пению в основном довольно застарелая, одинаково-однообразна, характеризуется стандартными статичными методами: заучиванием наизусть учебных дисциплин обучающими, их непомерной нагрузкой, технической тренировкой и сложной программой обучения.

Китайские преподаватели акцентируют внимание на усердной и упорной работе обучающихся, требуют высоких результатов, но в то же время они оказывают всяческую помощь и принимают активное участие в это, и верят в них. Так, Л. Чу в книге «Little Soldiers: An American Boy, a Chinese School, and the Global Race to Achieve» («Маленькие солдаты: американский мальчик, китайская школа и глобальная гонка достижений») отмечала «Китайские ученики привыкли к сложной учебе, они знают, что успешным может стать каждый, кто готов потрудиться» [Chu, 2017].

Вместе с тем, согласно китайской традиции, основная часть педагогов следует принципу: «строгий учитель – великий ученик», в связи с чем в обучении значительно присутствуют критические замечания и не рекомендуется похвала. К тому же на первый план ставятся

технические вокальные навыки и умения, а эмоциональные отодвигаются на второстепенный план, что неверно. Поэтому такое обучение не решает в полной мере задачи по формированию и развитию вокального мастерства у обучающего.

Следовательно, освоение и постижение вокальных знаний, необходимых обязательных умений при должной учебной работе в образовательном процессе будут способствовать становлению мастерства вокалиста.

Однако нельзя не заметить, педагогические подходы к обучению вокальному классическому пению среди китайских преподавателей-исследователей, к примеру, Цой Сяо Юй, Цюн Сан Хай, Чжан Чжэн Кай, Ли Цин Вэй, различаются между собой. Одни из них считают только опорой свои национальные традиции обучения, другие – берут на вооружение синтезированный опыт обучения европейской и русской вокальных школ.

Тем не менее в последнее время наблюдается многовариантная форма обучения. Китай стремится к более западной системе образования, отступая от однообразия и заостря значительное внимание творчеству и самостоятельности. Преподаватели классического вокала: используя различные средства и методы, вызывают интерес к получению знаний и активно вовлекают в образовательную деятельность; формируют певческие умения, способствуют саморазвитию и самосовершенствованию, учат преодолевать возникающие проблемы, проводить анализ и т.д.

Собственно говоря, выдвигая на первый план учащегося, создается уже конкретная методика преподавания по развитию вокальных потенциальных ресурсов певца. То есть можно говорить о динамизме обучения.

Мы полностью разделяем позицию Л.Б. Дмитриева, Г.П. Стуловой, выделяющих при подготовке: «показ и подражание (эмпирический); концентрический метод, фонетический; метод сравнительного анализа, метод слухового контроля; вербальный; ассоциативный метод» [Фаткуллина, 2019, 262-264].

Максимально эффективным представляется первый, т.к. именно от него зависит увлеченность и вовлечение к дальнейшему обучению. «В истории исполнительства и вокальной педагогики достаточно рельефно прослеживается развитие и становление эмпирического метода, как основы передачи профессионально-значимого опыта в освоении вокальной техники, художественно-творческого поиска в профессионально-певческом становлении, совершенствования в искусстве пения. Эмпирический метод в вокальной педагогике является непрямым «составляющим» понятия «вокальная школа»: а) обеспечивает преемственность передачи профессионально-значимого содержания в вокально-педагогическом процессе от учителя к ученикам; б) оснащает молодого певца системой способов и приемов познания, развития и совершенствования в собственной профессиональной деятельности, обобщенно;» неким творческим методом «работы в искусстве», – говорил И. Ю. Алиев [Алиев, 1996, 8].

Что касается следующих, то их эффективность находится на высоте на начальной стадии образования. Остановимся кратко на них. По мнению исследователя Л.В. Антоновой – концентрический направлен на процесс формирования голоса и диапазона; фонетический представляет работу над определенными гласными и согласными звуками и в их совмещении, совершенствование дикции); метод визуального контроля (постановка корпуса, работа над артикуляцией, подачей голоса) метод внутреннего интонирования, т.е. молча, мысленно петь; метод сравнительного анализа важен при формировании умения слушать и слышать себя, т.е. обеспечивает самодиагностику вокалиста при пении; метод слухового контроля способствует постановке голоса и слуха исходя из мышечных, резонаторных, слуховых ощущений;

аналитико-синтетический метод – работа над дикцией, дыханием, музыкальным образом и др.; вербальный определяет каузальные связи голосового инструмента; ассоциативный содержит в себе различные ассоциации (слуховые, зрительные и др.), позволяющие найти правильное звучание и передать наглядно и высокообразно вокальный материал) [Антонова, 2012, 250-255].

Следовательно, данные методы при деятельном сотрудничестве педагога и обучающегося вокалиста способствуют эффективному получению знаний и умений при обучении классическому вокалу, представляя планомерное формирование певческих навыков. Совершенствование умений у будущих вокалистов основывается на историческом предшествующем опыте и компетенций самих обучающихся, приобретаемых в процессе обучения. Однако, «обучение вокалистов и создание китайской народной школы не должно вступать в противоречие с международным опытом», – утверждают Сюй Сяой, Сюй Минли [Сюй Сяой, 2002, 115; Сюй Минли, 1998, 6]. Поэтому, разумно пользоваться их корреляцией, приводя в нужное соответствие с выработанным единым мнением и имеющимся опытом.

Стоит констатировать, что методическая база по изучению классического пения не достигает требуемого развития уровня практики ввиду того, что предыдущий опыт как правило передавался эмпирически: педагог-ученик, т.е. как правило устно, вследствие чего многие принципы и способы не сохранены. Поэтому ученые ищут рациональные и более продуктивные способы обучения академической деятельности.

Но достижение вокального мастерства при обучении будет зависеть не только от обучающего, но и от самого педагога: 1) его гуманистической направленности (идеал, ценность). Китайский педагог должен быть прежде всего предан своему делу, быть патриотом своей страны, дружелюбным, уважительным и честным по отношению к обучающим. Достижение гармонии в отношении между людьми всегда считалось в Китае высшей ценностью, а нравственное воспитание учителей, их «профессиональное развитие», по мнению китайских исследователей «это рост профессиональной культуры, непрерывное обучение и исследования, непрерывный процесс развития профессиональной этики (в Китае обычно употребляется термин «профессиональная мораль»), обогащение знаниями преподаваемого предмета и повышение квалификации по организации образовательной и воспитательной деятельности» [Цзян Сяоянь, 2016].

Поэтому статус педагога в стране уважаем, призван вкладывать знания в обучающихся, но и от воспитания которого зависит направленность на упорный труд в этом деле, способствовать формированию целей и идей, необходимых качественной подготовке профессиональных мастеров своего дела. Ведь профессиональная этика, моральный облик педагога представляет образец высоконравственной личности, педагогическую сущность, воздействующую на обучающихся. Именно формирование такой компетентности будет являться носителем авторитета, уважения и взаимодоверия со стороны учеников, что будет являться несомненно значимым в решении сложных вопросов вокального искусства. Задачей педагога является не просто обучение, но и формирование ценностных ориентиров. Неслучайно китайские исследователи, в том числе профессор Ван Игао отмечали, что заимствуют труды советского педагога В.А. Сухомлинского, чья «теория и практика играет руководящую роль имеющие гуманистическую направленность и ориентир на воспитание всесторонне развитого гражданина» [Сяо Су, 1998, 17].

В связи с этим Китай особое внимание уделяет развитию гуманистической линии гуманитарных знаний наряду с традиционной педагогикой, учитывающей нравственное, умственное, эстетическое, трудовое и др. воспитание в их взаимосвязи. Известнейший

китайский профессор педагогики Тао Синчжи указывал, что воспитание жизненной средой влияет на тело и душу учеников, воспитывает в них возвышенные нравственные качества, ощущения прекрасного. Эту концепцию дополняет Ян Цзинь, который утверждает, что она «может обогатить наше восприятие, раскрыть нам реальное значение такого воспитания» [Ян Цзинь, 1998, 18-21].

Поэтому каждый обучающийся классическому вокалу по китайской педагогике должен «учиться радостно». 2) педагог должен обладать глубокими основополагающими профессиональными знаниями. Это есть базис профессионального певческого мастерства. На основании педагогических знаний методик, качественных сведений и умений по обучающим дисциплинам, опыта, личностных характеристик будут зависеть правила, позиция и действия преподавания. 3) Кроме того, педагог обязан при обучении проявлять коммуникативные способности к обучающему, устанавливать эффективные конструктивно-продуктивные отношения с ними, выявлять их эмоциональное психическое состояние, проявлять наблюдательность и интуицию, уметь управлять своим настроением и т.д. Таким образом, от теоретических и практических знаний педагога, его опыта зависит профессиональная компетентность, оказывающая влияние на решение педагогических задач в образовательной деятельности.

Практический аспект говорит о том, что вокальное исполнение учитывает применение практической деятельности как во время обучения, так и в творческой деятельности, что способствует более глубокому освоению особых специальных знаний и умений в процессе вокальной работы, воспитание навыков при пении, владеть различными приемами звукоизвлечения, корректировать индивидуальные особенности вокального исполнения, расширение горизонта интересов в ознакомлении и освоении классических образцов вокального пения, ценностных традиционных и инновационных методик исполнительских школ, профилактических методов по охране голосового аппарата.

Во время практических занятий обучающиеся занимаются как в музыкальных учреждениях с педагогом, так и в домашних условиях самостоятельно. В ходе занятий проводится наблюдение за практической деятельностью (показом) педагога, его целесообразными приемами и методами, к примеру, над чистотой интонирования, динамикой и др.; совместно с занимающимся вокалистом педагог определяет технологическую и исполнительскую задачу, формируя последовательность и логичность действий; решают возникающие исполнительские проблемы, фиксируются все достоинства и недостатки, анализируют целесообразность использования того или иного приема и методов исполнения, проверяется степень и качество индивидуальной подготовки в работе над упражнениями или исполнением вокального произведения, определяется результативность полученных умений.

Заключение

Индивидуальный подход к обучающему вокалисту, гибкость форм при обучении в решении поставленных задач, четкая организация образовательного процесса активизируют мыслительный процесс певца, развивают творческую инициативу. Такой вид обучения способствует созданию соревновательного процесса между обучающимися вокалистами по усвоению умений и показа достигнутого мастерства.

Поэтому огромный интерес у китайских педагогов к обучению классическому пению вызывают практические методики, соединяющие теорию с практикой, интересуют прежде всего

те вокальные академические школы и вокалисты, имеющие собственные практические исследования и опыт, что позволят обеспечить образовательный процесс инновационными технологиями, педагогическими нововведениями, и обеспечит более качественное вокальное исполнение.

Библиография

1. Алиев И.Ю. Методологическое содержание деятельности педагога-вокалиста (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1996. 19 с.
2. Антонова Л.В. Методы обучения сольному пению студентов-музыкантов на основе педагогических традиций итальянской и русской вокальных школ // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2012. Т. 14. № 21. С. 250-255.
3. Мациевская С.В. Методы обучения вокалу // Вестник Полоцкого государственного университета. 2011. № 7. С. 52-55.
4. Сюй Минли. Мысли о создании китайской народной вокальной школы // Жен Минь. 1998. № 9. С. 13.
5. Сюй Сяой. Вокальное исполнение и обучение. Шанхай, 2002. 216 с.
6. Сяо Су. Сухомлинский о школьном управлении и качествах учителя // Бицзяо, цзяоюй яньцзю. 1998. № 6.
7. Фаткуллина Е.М. Значение русского классического вокального репертуара в развитии вокальной культуры у обучающихся 5-7 классов в детской музыкальной школе // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: Ч. 3. Нижневартовск, 2019. С. 262-264.
8. Цзян Сяоянь. Высококвалифицированные учителя как ключевой фактор качества образования. Практика в Китайской Народной Республике. 2016. URL: ht-1p8://-№^Б8е.ги/aa1a/2016/03/17/1127403847/Цзян%20Сяоянь.аосх
9. Ян Цзинь. Идеи и практика среды в образовании в работах Сухомлинского // Бицзяо цзяоюй яньцзю. 1998. № 6.
10. Яо Вэй. Подготовка специалистов вокального искусства в системе высшего музыкального образования Китая и России: дис. ... канд. пед. наук. Астрахань, 2015. 190 с.
11. Chu L. First edition. New York, 2017. 347 p.

About some components of teaching classical singing in modern China

Yuanyuan Lu

Postgraduate,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: userqwerty2504@gmail.com

Abstract

Currently, interest in classical singing is growing, especially this process is very noticeable in China. This is evidenced by various festivals, competitions both within the country and abroad. The article considers that in order to obtain professional vocal knowledge and skills in teaching classical singing, various components of traditional and innovative methods are used: these are theoretical, methodological, practical performing, pedagogical, psychological methods, which are a determining factor in vocal and pedagogical activity. Of these, theoretical and methodological knowledge with their practical implementation are considered the main ones in the vocal educational process. An individual approach to the teaching vocalist, the flexibility of forms in teaching in solving tasks, a clear organization of the educational process activates the singer's thinking process, develops

creative initiative. This type of training contributes to the creation of a competitive process between the trained vocalists in mastering the skills and showing the achieved mastery. Therefore, practical methods that combine theory with practice are of great interest to Chinese teachers in teaching classical singing, they are primarily interested in those academic vocal schools and vocalists who have their own practical research and experience, which will provide the educational process with innovative technologies, pedagogical innovations, and provide more quality vocal performance.

For citation

Lu Yuanyuan (2022) O nekotorykh sostavlyayushchikh obucheniya klassicheskomu peniyu v sovremennom Kitae [About some components of teaching classical singing in modern China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (2A), pp. 68-75. DOI: 10.34670/AR.2022.55.96.021

Keywords

Traditional and innovative methods, vocal art, classical singing, method, vocal.

References

1. Aliev I.Yu. (1996) *Metodologicheskoe sodержanie deyatel'nosti pedagoga-vokalista (teoreticheskii aspekt)*. Doct. Dis. [Methodological content of the activities of the teacher-vocalist (theoretical aspect). Doct. Dis.]. Moscow.
2. Antonova L.V. (2012) Metody obucheniya sol'nomu peniyu studentov-muzykantov na osnove pedagogicheskikh traditsii ital'yanskoi i russkoi vokal'nykh shkol [Methods of teaching solo singing to student musicians based on the pedagogical traditions of the Italian and Russian vocal schools.]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi Akademii nauk* [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 14, 21, pp. 250-255.
3. Chu L. (2017) *First edition*. New York.
4. Fatkullina E.M. (2019) Znachenie russkogo klassicheskogo vokal'nogo repertuara v razvitii vokal'noi kul'tury u obuchayushchikhsya 5-7 klassov v detskoj muzykal'noi shkole [The significance of the Russian classical vocal repertoire in the development of vocal culture among students of grades 5-7 at a children's music school]. In: *XXI Vserossiiskaya studencheskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta: Ch. 3* [XXI All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Nizhnevartovsk State University: Part 3]. Nizhnevartovsk.
5. Jiang Xiaoyan (2016) *Vysokokvalifitsirovannye uchitelya kak klyuchevoi faktor kachestva obrazovaniya. Praktika v Kitaiskoi Narodnoi Respublike* [Highly qualified teachers as a key factor in the quality of education. Practice in the People's Republic of China]. Available at: [ht-1r8://-№^"8e.gi/aa1a/2016/03/17/1127403847/Tszyan%20Syaoyan'.aoskh](http://1r8://-№^) [Accessed 03/03/2022]
6. Matsievskaya S.V. (2011) Metody obucheniya vokalu [Vocal teaching methods]. *Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Polotsk State University], 7, pp. 52-55.
7. Xu Mingli (1998) Mysli o sozdanii kitaiskoi narodnoi vokal'noi shkoly [Thoughts on the creation of a Chinese folk vocal school]. *Zhen Ming*, 9, p. 13.
8. Xu Xiaoi (2002) *Vokal'noe ispolnenie i obuchenie* [Vocal performance and training]. Shanghai.
9. Xiao Su (1998) Sukhomlinskii o shkol'nom upravlenii i kachestvakh uchitelya [Sukhomlinsky on school management and the qualities of a teacher]. *Bijiao, jiaoyu yanjiu*, 6.
10. Yang Jin (1998) Idei i praktika sredi v obrazovanii v rabotakh Sukhomlinskogo [Ideas and practice of the environment in education in the works of Sukhomlinsky]. *Bijiao jiaoyu yanjiu*, 6.
11. Yao Wei (2015) *Podgotovka spetsialistov vokal'nogo iskusstvav sisteme vysshego uzykal'nogo obrazovaniya Kitaya i Rossii. Doct. Dis.* [Training of specialists in vocal art in the system of higher musical education in China and Russia. Doct. Dis.]. Astrakhan.