

УДК 378

DOI:10.34670/AR.2023.13.94.029

Принципы профессиональной подготовки вокалистов китайского педагога Чжоу Сяоянь

Цянь Кунь

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: unison-07@mail.ru

Лежнева Татьяна Михайловна

Кандидат культурологии,
доцент кафедры хорового дирижирования,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: unison-07@mail.ru

Аннотация

В статье раскрыты особенности и значение принципов профессиональной подготовки вокалистов, содержащих основополагающие цели и требования к организации и проведению педагогической работы китайского педагога и знаменитой певицы Чжоу Сяоянь. Автор рассматривает отношения между педагогом и студентом, принципы их взаимодействия, выработанные во время ее многолетней работы в Шанхайской консерватории музыки. Методы и приемы обучения вокалистов Чжоу Сяоянь в разное время были опубликованы издательствами Китая. Кроме этого, профессор учебного заведения вела активную деятельность по становлению и развитию оперного искусства в стране. Ею был открыт «Оперный центр Чжоу Сяоянь», создавший необходимые условия и ставший практической базой для подготовки оперных исполнителей, а также организованы международные фестивали и конкурсы вокального искусства. Как признанный лидер в области китайского вокального образования, она всегда использовала свои глубокие знания и высокий профессионализм, чувство ответственности и любовь к Родине в деле развития отечественного преподавания вокального искусства, проявляя настойчивость и терпение в ежедневной работе. Выдающиеся педагогические, общественные и методические достижения знаменитого педагога и исполнителя Чжоу Сяоянь стали важным символом развития и процветания современной китайской вокальной музыки.

Для цитирования в научных исследованиях

Цянь Кунь, Лежнева Т.М. Принципы профессиональной подготовки вокалистов китайского педагога Чжоу Сяоянь // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 1А. С. 244-249. DOI:10.34670/AR.2023.13.94.029

Ключевые слова

Вокал, педагог-вокалист, методико-просветительская деятельность, национальные традиции, исполнительская практика.

Введение

Знаменитая певица, известная не только в Китае, но и во многих странах Мира Чжоу Сяоянь (1917-2016) в 1949 году начала свою преподавательскую деятельность в Шанхайской консерватории музыки. На протяжении своей исполнительской и преподавательской деятельности в профессиональном учебном заведении она активно занималась не только работой со студентами, но и публикацией статей, методических рекомендаций по работе с вокалистами. Принципы обучения студентов певческому искусству Чжоу Сяоянь требуют серьезного изучения и анализа современными педагогами, исполнителями, искусствоведами. Положенные в основу ее учебной деятельности, они определяли не только цели, задачи и результат педагогического процесса, но и влияли на высокую эффективность обучения вокалистов в системе профессиональной подготовки студентов-музыкантов. «Чжоу Сяоянь стала ключевой фигурой в становлении теоретической базы китайского вокального академического искусства» [Шабордина, 2020, 30].

Основная часть

Чжоу Сяоянь был произведен анализ вокального образования в Китае («Музыкальное искусство», № 1, 1981 г.), даны методические рекомендации китайским педагогам в области певческого исполнительского искусства, описаны наиболее часто встречаемые проблемы работы с высокими мужскими голосами – тенорами («Музыкального искусства», № 1, 1979 г.). Эти и многие другие работы знаменитого педагога, опубликованные в различных китайских издательствах, освящают богатый опыт взаимодействия со своими учениками в процессе их обучения в консерватории. Например, методические рекомендации по взаимодействию с тенорами основаны на работе с Вэй Суном, ставшим впоследствии знаменитым китайским вокалистом.

Чжоу Сяоянь как талантливая начинающая певица была в числе тех первых китайский вокалистов, которые проходили обучение за границей и в совершенстве владели техникой и методикой западного пения. Она неоднократно высказала свое мнение о том, что всегда надо придерживаться принципа, что китайские певцы должны хорошо петь китайские народные песни. По ее мнению, европейскую музыку необходимо использовать только в сочетании с традиционным опытом изучения национальной вокальной музыки. «Чжоу Сяоянь впервые обратилась к этой теме, что ознаменовало перелом в вокальном искусстве» [Ма, 2022, 305].

На начальном этапе обучения Чжоу Сяоянь уделяла большое внимание развитию эстетических способностей и кругозора, самостоятельности мышления учащихся, которые перед исполнением вокального произведения должны были тщательно обдумать и глубоко вникнуть в замысел композитора, изучить влияние исторической эпохи на творчество авторов, кропотливо проанализировать ритм, динамику, темп и другие средства музыкальной выразительности. Она неоднократно подчеркивала, что при разучивании вокального произведения певец должен интерпретировать и исполнять вокальную партию, произносить поэтический текст строго по первоначальному замыслу композитора.

Чжоу Сяоянь часто высказывала мнение о том, что китайские певцы, независимо от того, занимаются ли они пением бельканто или национальной музыки, должны изучать культурные обычаи своей Родины, национальные традиции различных стран, иностранные языки, знать мировую историю музыки, тенденции развития певческого исполнительства и быть в курсе последних достижений современной вокальной музыки. Ее высказывания были основаны на глубоких исследованиях, анализе и практическом освоении различных методов вокального исполнительства.

Чжоу Сяоянь настаивала на том, что обучение должно строиться с учетом личности каждого учащегося, его психологических особенностей, физических данных, музыкальных и артистических способностей, жизненных интересов и увлечений. Индивидуальный подход помогал педагогу достичь желаемых результатов в развитии вокальных навыков и необходимых вокалисту умений. «Она давала больше теоретических оснований более вдумчивым ученикам; использовала взгляд, жесты и положение тела для эмоциональных учеников; поощряла более уязвимых студентов» [Тяньи, 2021, 161].

Профессор Шанхайской консерватории и певица с большим опытом Чжоу Сяоянь считала, что в начале обучения развивать певческий голос следует с усвоения среднего регистра без использования громкой динамики. Именно в таких условиях голос будет звучать без напряжения голосового аппарата, что позволит выявить у студента наилучшие певческие качества и в дальнейшем развивать их без вреда для здоровья ученика. В репертуаре начинающих певцов, по мнению педагога, должны быть лирические произведения небольшого диапазона в спокойном, умеренном темпе, которые являются благоприятными для развития вокальных навыков. Содержание вокального произведения должно быть понятно юному исполнителю и соответствовать его возрасту и интересам. Чжоу Сяоянь отмечала также, что правильно может петь только тот, кто владеет певческим дыханием, в процессе которого задействованы грудная клетка, полости гортани, глотки, носа и головы. Согласование их друг с другом является ключом к красивому тембру певца, правильному звукоизвлечению и безупречной технике.

Чжоу Сяоянь резюмировала свои эстетико-педагогические идеи исполнения вокальной музыки и принципы преподавания певческого искусства в трех словах: истина, добро и красота. «Истина» в ее понимании, заложена в художественном смысле исполняемого произведения, который исполнитель должен донести до слушателя. А «Добро» и «Красота» развиваются у вокалиста с помощью глубокого анализа средств музыкальной выразительности, мастерского владения вокальными навыками и умениями, владения техникой исполнения. В статье Се Сянькэ подчеркивается значение творческого прочтения художественного образа на основе внимательного изучения исполняемого произведения [Се, 2022, 146].

В 1988 году ею был основан Оперный центр Чжоу Сяоянь. В постановке спектаклей активное участие принимали студенты консерватории. По мнению Чжоу Сяоянь, певец, который на практике усваивает и осознает театральную природу вокального исполнительства, достигает высокого профессионального уровня. «Главной ценностью вокальной партии, воспроизведенной вокалистом, а, по сути, актером, который действует в согласии с театальной природой исполнительства, является, соответственно, вокально-сценическое его воплощение» [Се, 2021, 113]. Многие оперные спектакли, поставленные студентами консерватории, такие как «Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди, были удостоены высокой награды – первой премии «Магнолия» в Шанхае. В оперном центре также проводились различные концерты и оперные постановки с участием известных китайских и зарубежных исполнителей. Такая работа позволила оперному искусству в Китае подняться на высокий профессиональный уровень,

найти заинтересованных слушателей и привлечь пристальное внимание широкой публики.

Оперным центром Чжоу Сяоянь было подписано соглашение о десятилетней программе обмена с американским городом Сан-Франциско в штате Калифорния, а также совместно организованы ряд концертов, фестивалей и специальных оперных мероприятий в США и КНР. Это позволило дать большие возможности концертной деятельности талантливым молодым китайским певцам во всем мире. Оперный центр Чжоу Сяоянь и проводимый им Международный оперный мастер-класс значительно укрепили научно-методические основы вокально-педагогической деятельности китайских учебных заведений, способствовали распространению передового профессионального опыта среди педагогов-музыкантов страны, воспитали у широкой публики интерес и любовь к оперному искусству. Руководители Шанхая, музыкальные критики, вокалисты и педагоги высоко оценили важный вклад, внесенный Чжоу Сяоянь в музыкальное образование страны, воспитание молодых китайских певцов, в содействие популяризации оперного искусства.

Заключение

Таким образом, Чжоу Сяоянь в своей педагогической работе всегда тесно сочетала обучение в классе с методико-просветительской деятельностью и исполнительской практикой. Обучая студентов методам и навыкам пения, она взрастила множество профессиональных вокалистов. Чжоу Сяоянь придавала большое значение освоению традиций национального народного пения, знакомила студентов с основами китайского оперного искусства. Педагог и исполнитель Чжоу Сяоянь приложила не мало усилий и оставила большой след в деле развития китайского вокального искусства, используя собственный опыт вокального исполнительства.

Как признанный лидер в области китайского вокального образования, она всегда использовала свои глубокие знания и высокий профессионализм, чувство ответственности и любовь к Родине в деле развития отечественного преподавания вокального искусства, проявляя настойчивость и терпение в ежедневной работе. Выдающиеся педагогические, общественные и методические достижения знаменитого педагога и исполнителя Чжоу Сяоянь стали важным символом развития и процветания современной китайской вокальной музыки.

Библиография

1. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Ма Ю. Современные тенденции развития вокального искусства в Китае // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12. № 2-1. С. 292-296.
6. Се С. Новаторство педагогической концепции Чжоу Сяоянь в практике обучения вокалистов // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 90-1. С. 145-147.
7. Се С. Психоэмоциональный фактор воспитания вокалиста в педагогической концепции Чжоу Сяоянь // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 12-3 (114). С. 112-115.
8. Тянь Ч. Чжоу Сяоянь: особенности преподавания вокала // Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание. Челябинск, 2021. С. 159-162.
9. Шабордин И.В. Международная деятельность профессора Чжоу Сяоянь и ее учеников – выдающихся

представителей вокального факультета Шанхайской консерватории // Colloquium-Journal. 2020. № 10-4(62). С. 20-32.

10. Lou S. J. et al. Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments // Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. – 2011. – Т. 10. – №. 1. – С. 45-57.

Principles of professional training of vocalists by Chinese teacher Zhou Xiaoyan

Qian Kun

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: unison-07@mail.ru

Tat'yana M. Lezhneva

PhD in Cultural Studies,
Associate Professor of Choral Conducting,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: unison-07@mail.ru

Abstract

The article reveals the features and significance of the principles of professional training of vocalists, containing the fundamental goals and requirements for the organization and conduct of pedagogical work of the Chinese teacher and famous singer Zhou Xiaoyan. The author examines the relationship between a teacher and a student, the principles of their interaction developed during her many years of work at the Shanghai Conservatory of Music. Zhou Xiaoyan's vocal training methods and techniques have been published by Chinese publishing houses at various times. In addition, the professor of the educational institution was active in the formation and development of opera art in the country. She opened the "Zhou Xiaoyan Opera Center", which created the necessary conditions and became a practical base for the training of opera performers, as well as organized international festivals and competitions of vocal art. As a recognized leader in the field of Chinese vocal education, she has always used her deep knowledge and high professionalism, sense of responsibility and love for the motherland in the development of domestic vocal art teaching, showing perseverance and patience in her daily work. The outstanding pedagogical, social and methodological achievements of the famous teacher and performer Zhou Xiaoyan have become an important symbol of the development and prosperity of modern Chinese vocal music.

For citation

Qian Kun, Lezhneva T.M. (2023) Printsipy professional'noi podgotovki vokalistov kitaiskogo pedagoga Chzhou Syaoyan' [Principles of professional training of vocalists by Chinese teacher Zhou Xiaoyan]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (1A), pp. 244-249. DOI:10.34670/AR.2023.13.94.029

Keywords

Vocals, vocal teacher, methodological and educational activities, national traditions, performing practice.

References

1. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
2. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
3. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
4. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
5. Lou, S. J., Guo, Y. C., Zhu, Y. Z., Shih, R. C., & Dzan, W. Y. (2011). Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(1), 45-57.
6. Ma Yuitsin (2022) Sovremennye tendentsii razvitiya vokal'nogo iskusstva v Kitae [Modern trends in the development of vocal art in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (2A), pp. 292-296.
7. Shabordina I.V. (2020) Mezhdunarodnaya deyatel'nost' professora Chzhou Syaoyan' i ee uchenikov – vydayushchikhsya predstavitelei vokal'nogo fakul'teta Shankhaiskoi konservatorii [International activities of Professor Zhou Xiaoyan and her students as outstanding representatives of the vocal faculty of the Shanghai Conservatory]. *Colloquium-Journal*, 10-4 (62), pp. 20-32.
8. Tianyi Ch. (2021) Chzhou Syaoyan': osobennosti prepodavaniya vokala [Zhou Xiaoyan: features of teaching vocals]. In: *Khudozhestvennoe proizvedenie v sovremennoi kul'ture: tvorchestvo – ispolnitel'stvo – gumanitarnoe znanie* [A work of art in modern culture: creativity – performance – humanitarian knowledge]. Chelyabinsk.
9. Xie S. (2021) Psikhoeemotsional'nyi faktor vospitaniya vokalista v pedagogicheskoi kontseptsii Chzhou Syaoyan' [Psycho-emotional factor in the education of a vocalist in the pedagogical concept of Zhou Xiaoyan]. *Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal* [International Research Journal], 12-3 (114), pp. 112-115.
10. Xie S. (2022) Novatorstvo pedagogicheskoi kontseptsii Chzhou Syaoyan' v praktike obucheniya vokalistov [Innovation of the pedagogical concept of Zhou Xiaoyan in the practice of teaching vocalists]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya* [Trends in the development of science and education], 90-1, pp. 145-147.