

УДК 37

Концепция развития вокально-сценического образования в Китайской Народной Республике

Ли Аокунь

Аспирант кафедры музыкального воспитания и образования,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, 48;
e-mail: 1587336251@qq.com

Воуба Виктория Гарриевна

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры музыкального воспитания и образования,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, 48;
e-mail: victoria1103@mail.ru

Аннотация

В рамках настоящей статьи рассматриваются особенности концепции развития вокально-сценического образования на примере обучения будущих педагогов по вокалу в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики. В начале статьи раскрывается необходимость изучения сценического мастерства будущими вокальными педагогами. Приводятся и детально рассматриваются компоненты сценических навыков вокального педагога, такие как движения тела вокального исполнителя, мимика, жестикуляция и контроль психологического состояния. Далее анализируются трудности, которые существуют в настоящее время в китайских вузах в этом направлении (среди них особенности традиционной методики преподавания и недостаточное количество часов, уделяемых вокальным дисциплинам), и приводятся конкретные практические рекомендации, направленные на эффективное и своевременное их преодоление. Преподавателям следует развивать сценическую осведомленность студентов через знакомство с классическими образцами вокального исполнения, рекомендуются к просмотру признанные образцовыми китайские оперы середины XX века, педагогу следует постоянно практиковать собственные сценические компетенции на практике, важно давать студентам возможности для собственно вокальных выступлений и для вокально-сценических, немаловажное значение играет постоянная педагогическая практика и участие студентов в вокально-сценических конкурсах.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Аокунь, Воуба В.Г. Концепция развития вокально-сценического образования в Китайской Народной Республике // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 8А. С. 113-120.

Ключевые слова

Вокальное образование, исполнительское мастерство, специальное образование, развитие компетенций, китайское образование.

Введение

Актуальность. В контексте современного общества любой специалист обязан обладать различными компетенциями в дополнение к знаниям, умениям и навыкам своей основной специализации. Это увеличивает его преимущества на рынке труда, а также позволяет быстрее адаптироваться к меняющемуся миру. Если говорить о сценических компетенциях будущих исполнителей вокальных произведений, то они важны еще и потому, что вокальная музыка требует от будущего вокалиста не только технических компетенций, но также и навыка перевоплощения в лирического героя вокального произведения. Таким образом, повышается степень эмоциональной выразительности исполнения, а зрители и слушатели с большей вероятностью начинают верить вокалисту и его чувствам.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы рассмотреть концепцию вокально-сценического образования на примере высших учебных заведений Китайской Народной Республики.

Задачи исследования заключаются в следующем:

- Раскрыть необходимость развития сценических компетенций у изучающих вокальное образование.
- Разобрать существующие проблемы в области подготовки вокальных педагогов в современном Китае.
- Предложить конкретные практические рекомендации по совершенствованию вокально-педагогической системы в КНР в контексте развития сценических компетенций.

В процессе исследования использованы такие методы, как анализ текущей ситуации; методический разбор образовательной программы; наблюдение.

Основное содержание

Вокально-сценическое мастерство представляет собой синтез вокального и сценического творчества. Это означает, что вокалист является не только исполнителем песен, но также и артистом, который умеет перевоплощаться в образ того или иного лирического персонажа. Изучение актерского мастерства важно для вокалистов, так же как и актеру часто пригождаются вокальные компетенции [Сяо Цзюньмэй, 2018]. Следовательно, вокальное и сценическое мастерство представляют собой два тесно взаимосвязанных вида исполнительской деятельности. Если говорить о вокальной педагогике, то здесь актуальность изучения сценической деятельности будущими специалистами также высока в связи с тем, что педагоги должны уметь показать обучающимся пример выразительного вокального исполнения, а также заинтересовать их музыкальным творчеством. Важно отметить, что умение учителя пения в школе или в детском саду перевоплощаться в различные образы, а также организовать на занятии различные детские игры является ощутимым преимуществом в его деятельности в дополнение к хорошо поставленному голосу.

На голос человека могут влиять генетические факторы, а также результаты

целенаправленных занятий (или их отсутствия) в детском возрасте, и его будет трудно изменить позже, но способность к выступлению на сцене можно значительно улучшить посредством непрерывной практики. Обучая студентов вокально-педагогических направлений высших учебных заведений драматическому перевоплощению, важно уделять комплексное внимание развитию мимики и жестикуляции, движений тела, а также контролю психологического состояния.

В таблице 1 рассматривается каждый из этих компонентов более подробно. Важно отметить, что все они взаимосвязаны между собой, вследствие чего недостаток одного компонента у вокального педагога может привести к недостаточно полному восприятию сценических компетенций исполнителя в глазах учеников. Тем не менее, если речь идет о дистанционном занятии без видеотрансляции, то часто достаточным является наличие контроля психологического состояния (однако стоит отметить, что правильные движения тела, жесты и мимика также могут улучшить качество звучания голоса). В случае очного занятия в аудитории или видеотрансляции каждый компонент сценических навыков вокального педагога очень важен.

Таблица 1 - Компоненты сценических навыков вокального педагога

Компоненты	Описание
Движения тела вокального исполнителя	В процессе проведения занятия для учителей пения очень важно состояние тела, в частности умение контролировать свои движения и так далее. Умение танцевать и выполнять гимнастические упражнения является очевидным преимуществом
Мимика	Если учитель пения будет сохранять одно и то же выражение лица во время урока, то дети быстро заскучают во время занятия. Только разумно подстраивая мимику в соответствии с ритмом и эмоциональностью произведения, педагог может выразить необходимые эмоции. Следует отметить, что многие вокальные педагоги игнорируют необходимость следить за мимикой глаз, тогда как именно глаза способны лучше всего отразить душу лирического героя вокального произведения и наладить контакт с аудиторией
Жестикуляция	При исполнении вокального произведения педагог должен в нужный момент добавлять различные жесты, которые с большой вероятностью мог бы использовать персонаж вокального произведения
Контроль психологического состояния	В процессе вокального исполнения психика вокального педагога напрямую влияет на процесс занятия и его результаты. Важно контролировать внутренний настрой как при исполнении произведения, так и при взаимодействии с обучающимися

В процессе вокально-сценического исполнения внутренние эмоции вокального педагога способны оказать существенное влияние как на процесс исполнения, так и на произношение звуков и слов песни. Это означает, что ему следует те эмоции, которые он испытывает на самом деле.

Для этого важно развивать у студентов, изучающих вокальную педагогику, умение перевоплощаться в лирического героя песни, а также прочувствовать все те эмоции, которые чувствует он. В этом процессе исполнитель неизбежно должен будет обращаться к собственному жизненному опыту (при наличии такового) или к силе воображения (при отсутствии или недостаточной эмоциональной силе собственных воспоминаний и впечатлений). Так как жизненный опыт и воображение отличаются у разных людей, а также у одних и тех же людей на разных этапах жизни, то одно и то же произведение будет звучать по-разному у различных исполнителей [Лю Шиинь, 2017].

Следовательно, можно сделать вывод, что важно развивать различные компетенции

вокальных педагогов ради достижения положительного эффекта в процессе их будущей профессиональной деятельности.

В Китайской Народной Республике существует проблема с развитием не только сценических навыков будущих вокальных педагогов, но также и эмоциональной выразительности их вокального исполнения в целом. Согласно традиционно принятой в китайском обществе на протяжении нескольких тысячелетий методике преподавания, педагог демонстрирует студенту исполнение вокальной композиции, тогда как студент должен в точности повторить то, что он услышал от педагога, не проявляя собственной инициативы. В будущем выпускники становятся педагогами и копируют ту же модель поведения со своими учениками.

Традиционный метод обладает очевидными достоинствами. Так, он позволяет студентам легче достичь виртуозного уровня исполнительского мастерства, а также дает возможность преподавателю стать ролевой моделью для студентов в исполнительстве. Если говорить о развитии сценических компетенций, то традиционная методика хорошо подходит для обучения будущих вокалистов их технической составляющей, а именно – мимике, жестикуляции и движениям тела.

Тем не менее, потенциал традиционного преподавания вокальных дисциплин в том, что касается художественно-эмоциональной выразительности вокального исполнительства, остается низким. Кроме этого, традиционная методика также замедляет скорость развития сценических способностей будущих вокальных педагогов, а также препятствует формированию у них правильной модели взаимодействия с учениками. Следовательно, требуется обновление концепций, используемых при подготовке нового поколения китайских педагогов по вокалу.

Вторая трудность заключается в том, что многие высшие учебные заведения, которые занимаются подготовкой будущих вокальных педагогов в Китае, уделяют недостаточное внимание развитию сценических компетенций. Не в каждом вузе присутствуют занятия по драматическому мастерству, а если они и имеются в программе, то часто проводятся формально, относятся к факультативной части и/или на их преподавание выделено недостаточное количество часов. Даже одна из этих проблем может существенно повлиять на совершенствование вокальных компетенций исполнителя, тогда как в большинстве соответствующих высших учебных заведений Китайской Народной Республики, где для будущих вокалистов предлагаются драматические занятия, присутствуют две и более.

Ниже рассматриваются методы, которые могут быть направлены на решение существующих трудностей и противоречий. Прежде всего, если говорить об обновлении методов преподавания вокально-сценического мастерства, то следует обратиться к работам китайских методистов XX века, которые успешно адаптировали технику академического вокала – бельканто, заимствованную из Италии, к особенностям китайских реалий, в частности китайского языка и культуры. В частности, это такие методисты, как профессор Шэнь Сян (1921–1993) или его ученик профессор Цзинь Телинь (1940–2022), которые являются одними из основоположников китайской вокальной музыки в ее современном виде, а также методики ее преподавания. В их работах имеются рекомендации не только по преподаванию собственно вокала, но и относительно обучения будущих учителей пения сценическому исполнению, а также умению перевоплощаться в лирических персонажей вокальных произведений. Кроме этого, Шэнь Сян и Цзинь Телинь также предлагают большое количество соответствующих упражнений, которые в значительной степени помогут облегчить работу, направленную на совершенствование сценической составляющей вокального мастерства.

Многим вокальным педагогам часто не хватает сценической осведомленности. Под

сценической осведомленностью подразумевается знание работ высокого качества различных профессиональных вокалистов. Сценическая осведомленность позволяет студенту сформировать те ролевые модели, на которые он сможет ориентироваться на этапе ученичества, а также на которые он, при желании, может оглядываться в дальнейшем на протяжении всей профессиональной карьеры. Кроме этого, знакомство с большим количеством качественных сценических работ помогает в развитии творческого мышления и воображения, что положительным образом отражается на драматическом, исполнительском и педагогическом мастерстве будущих вокальных педагогов.

Преподавателям вуза важно развивать сценическую осведомленность студентов. Для этого необходимо знакомить их с классическими образцами вокального исполнения. В качестве примера подобных постановок можно привести арии из классических китайских опер, таких как «Пьяная наложница», «Силан навещает свою мать» и другие. Эти оперы появились в Китае в период династии Цин, и с тех пор считаются образцовыми оперными произведениями традиционной китайской культуры.

Кроме этого, настоятельно рекомендуются к просмотру и китайские оперы середины XX века, признанные образцовыми, к примеру оперы «Седовласая девушка» или «Красная гвардия на озере Хунху». Эти оперные произведения представляют собой смешение китайской традиции и более поздних заимствований из западной культуры.

Важно также отметить существование множества постановок этих произведений в различные эпохи, а также отличия в исполнении одних и тех же арий разными вокалистами. Преподаватель должен обращать на это внимание студентов, а также учить их выражать собственную индивидуальность в процессе вокального исполнения.

Чтобы студенты лучше поняли личность персонажа вокального произведения, их необходимо познакомить с эпохой его создания, а также с особенностями биографии композитора и вероятным историческим и социально-культурным окружением лирических персонажей.

Так, действие оперы «Седовласая девушка» происходит в Китае в 1940-е годы, во время войны с Японией, а также во время активного распространения коммунистических идей в китайском обществе. Главная героиня – бедная крестьянка; показана тяжелая жизнь крестьянского населения, а также его бесправие перед лицом помещиков. Если говорить о сюжете истории, то он основан на легенде провинции Шэньси о беловолосой деве, живущей в горах и убивающей путников. Важно познакомить студентов как с легендой о беловолосой деве, так и с особенностями жизни персонажей оперного произведения, которые не имели возможности самостоятельно защитить собственные права и улучшить свою жизнь.

Этот пример представляет собой лишь один из возможных. Важно работать таким образом над обсуждением каждого вокального произведения, представляемого студентам для исполнения.

Для более эффективного обучения будущим вокальным педагогам следует постоянно практиковать собственные сценические компетенции на практике. Многие преподаватели дают студентам возможность экспериментировать в области вокально-сценического перевоплощения в аудитории перед соучениками, однако это условие не является достаточным, ведь они выступают в знакомой среде, где уровень стресса может быть несколько снижен по сравнению с реальным сценическим выступлением перед незнакомой аудиторией.

Следовательно, важно давать студентам возможности не только для собственно вокальных выступлений, но также и для вокально-сценических (к примеру, привлекая их к участию в студенческих мюзиклах, студенческих операх и так далее). Настоятельно рекомендуется, при

наличии возможности, приглашать на выступления не только самих студентов, но также и всех желающих зрителей. Кроме непосредственных выступлений перед живой аудиторией, студенты также могут записывать видео для демонстрации на сайте университета, в группе вуза в социальной сети, на сторонних ресурсах.

Важна также и постоянная педагогическая практика. Если есть возможность, то следует отправлять студентов для прохождения соответствующей практики в школы или в детские сады. Кроме того, следует поощрять студентов преподавать на общественных началах в благотворительных организациях, заниматься репетиторством и так далее.

И наконец, студенты также могут участвовать в вокально-сценических конкурсах, победа или получение призового места в которых позволит им не только продемонстрировать собственные достижения широкой аудитории, но также и повысить репутацию всего вуза. Иногда бывает, что вокально-сценический коллектив не занимает формально призового места, однако получает благодаря конкурсу возможности для продвижения. Это необходимо учитывать, отправляя студентов на вокально-сценические состязания.

Обучение сценическому мастерству способствует постоянному росту успешности вокального педагога, а также его уверенности в себе. Этот процесс включает в себя различные составляющие, от теории вокальной музыки до тренировки певческих навыков и сценической практики, а затем от сценического выступления до разбора удачных и неудачных моментов в аудитории. Важно отметить, что подобный разбор должен обязательно проводиться после каждого выступления, причем это важно делать в групповом формате, где студенты могут отмечать не только собственные успехи, но и успехи своих одноклассников. Кроме этого, при наличии зрительских и слушательских отзывов необходимо их разбирать и выделять из них те моменты положительного или отрицательного характера, которые следует учитывать при следующих выступлениях. Если говорить об обратной связи, содержащей конструктивную критику, то ее следует преподносить студентам максимально спокойно, тогда как упор должен делаться не на недочеты, но на том, что можно сделать, чтобы улучшить существующую ситуацию. Только посредством постоянного совершенствования собственных вокально-сценических компетенций как в теории, так и на практике возможно приблизиться к максимально полному раскрытию собственного потенциала как вокалиста и вокального педагога, так и драматического актера.

Заключение

Вокальному педагогу необходимо в совершенстве владеть сценическими компетенциями для того, чтобы не просто научить вокальному исполнительству, но и наполнить занятие живыми эмоциями. Сценические компетенции включают в себя как технический компонент (движения тела, мимику и жестикуляцию), так и эмоциональную составляющую (эмоциональный настрой вокалиста и его умение вживляться в образ лирического персонажа вокального произведения).

По итогам настоящей статьи можно выделить основные трудности и противоречия, с которыми сталкиваются будущие вокальные педагоги Китайской Народной Республики при совершенствовании компетенций в области сценического исполнительства в стенах высшего учебного заведения. Это, прежде всего, особенности традиционного метода преподавания, а также недостаточное внимание педагогов к развитию сценических компетенций студентов. В статье приведены конкретные практические рекомендации, направленные на их решение.

Библиография

1. Лю Шинь. Исследование возможностей улучшения компетенций в области сценического мастерства на занятиях по вокальному мастерству // *Beauty and Times*. 2017. № 12. С. 112-114.
2. Нью Л. Современное вокальное образование в Китае: особенности, тенденции // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2024. № 4. С. 229-235.
3. Сяо Цзюньмэй. Значение сценического мастерства и драматической практики для магистрантов, обучающихся по направлению «Вокальная педагогика» // *Art Science and Technology*. 2018. № 31 (4). С. 174-176.
4. Фань Ц., Пичугина Л.Н. Вокальное образование в Китае: исторические аспекты становления и развития // *Традиции и инновации в теории и практике музыкального и художественного образования: сборник материалов Международной конференции, посвященной Году педагога и наставника, Екатеринбург, 08 декабря 2023 года*. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2024. С. 387-399.
5. Хун Цзяньминь, Ли Цзиньян. Преимущества изучения сценического перевоплощения для развития эмоционально-художественной выразительности исполнения будущих вокальных педагогов // *Голос Желтой реки*. 2018. №3. С. 39.
6. Хэ Хонг. Стратегии совершенствования вокальных компетенций будущих сценических артистов // *Contemporary Music*. 2020. № 12. № 118-120.
7. Чжан С., Туравец Н.Р. Развитие вокального образования в Китае: традиции и инновации // *Многоуровневая система непрерывного профессионального образования в социокультурной сфере: сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Белгород, 27 октября 2023 года*. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2024. С. 208-214.
8. Чэнь Фэн. Педагогическая и сценическая практика студентов, обучающихся по направлению «Вокальная педагогика» в высших учебных заведениях // *Цайчжи*. 2019. № 3. С. 126.
9. Ши Лэй. Практическая интеграция вокального и драматического мастерства // *Журнал Института управления образованием Ляонина*. 2020. № 37 (2). С. 92-95.
10. Ян Н. Вокальное образование в Китае // *Культура, искусство, образование: проблемы теории, истории, практики: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Пенза, 30 ноября 2023 года)*. Пенза: Пензенский государственный университет, 2023. С. 49-52.

The concept of the development of vocal and stage education in the People's Republic of China

Li Aokun

Postgraduate Student of the Department of Music Education and Training,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1587336251@qq.com

Viktoriya G. Vouba

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Music Education and Training,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: victoria1103@mail.ru

Abstract

This article examines the features of the concept of development of vocal and stage education using the example of training future vocal teachers in higher educational institutions of the People's

The concept of the development of vocal and stage education ...

Republic of China. At the beginning of the article, the need for future vocal teachers to study stage performance is revealed. The components of the vocal teacher's stage skills such as: body movements of the vocal performer, facial expressions, gestures and control of the psychological state are presented and considered in detail. After this, the existing difficulties that currently exist in Chinese universities in this direction are analyzed (including the features of traditional teaching methods and the insufficient number of hours devoted to vocal disciplines) and specific practical recommendations are provided aimed at overcoming them effectively and in a timely manner. Teachers should develop students' stage awareness through familiarity with classical vocal performance samples, Chinese operas recognized as exemplary in the middle of the XX century are recommended for viewing, the teacher should constantly practice his own stage competencies in practice, it is important to give students opportunities for proper vocal performances and for vocal-stage performances, constant pedagogical practice and student participation in vocal performances are of great importance.

For citation

Li Aokun, Vouba V.G. (2024) The concept of development of vocal and stage education in the People's Republic of China [The concept of the development of vocal and stage education in the People's Republic of China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (8A), pp. 113-120.

Keywords

Vocal education, performing arts, special education, competency development, Chinese education.

References

1. Chen Feng. Pedagogical and stage practice of students studying in the field of "Vocal pedagogy" in higher educational institutions // *Caizhi*. 2019. No. 3. P. 126.
2. Fan Q., Pichugina L.N. Vocal Education in China: Historical Aspects of Formation and Development // *Traditions and Innovations in the Theory and Practice of Music and Art Education: Collection of Materials of the International Conference Dedicated to the Year of the Teacher and Mentor, Yekaterinburg, December 08, 2023*. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2024. P. 387-399.
3. He Hong. Strategies for Improving Vocal Competencies of Future Stage Artists // *Contemporary Music*. 2020. No. 12. No. 118-120.
4. Hong Jianmin, Li Jinyan. Benefits of Studying Stage Transformation for Developing Emotional and Artistic Expressiveness of Performance in Future Vocal Teachers // *Voice of the Yellow River*. 2018. No. 3. P. 39.
5. Liu Shiyin. A Study on the Possibilities of Improving Competencies in the Field of Stage Skills in Vocal Skills Classes // *Beauty and Times*. 2017. No. 12. P. 112-114.
6. Niu L. Modern Vocal Education in China: Features and Trends // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2024. No. 4. P. 229-235.
7. Shi Lei. Practical integration of vocal and dramatic skills // *Journal of the Liaoning Institute of Education Management*. 2020. No. 37 (2). Pp. 92-95.
8. Xiao Junmei. The Importance of Stage Skills and Dramatic Practice for Master's Students Studying in Vocal Pedagogy // *Art Science and Technology*. 2018. No. 31 (4). P. 174-176.
9. Yan N. Vocal education in China // *Culture, art, education: problems of theory, history, practice: collection of scientific articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation (Penza, November 30, 2023)*. Penza: Penza State University, 2023. P. 49-52.
10. Zhang S., Turavets N.R. Development of vocal education in China: traditions and innovations // *Multi-level system of continuous professional education in the socio-cultural sphere: collection of materials of the V International scientific and practical conference, Belgorod, October 27, 2023*. Belgorod: Belgorod State Institute of Arts and Culture, 2024. P. 208-214.