

УДК 37.012.9:781.661.5

Педагогические подходы к развитию вокальных навыков у начинающих оперных певцов в КНР

Чэнь Пу

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: 504741980@rgpu.spb.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются современные педагогические подходы, направленные на развитие вокальных навыков среди начинающих оперных певцов в Китайской Народной Республике. В условиях глобализации и усиления межкультурного обмена опера как вид искусства приобретает особую значимость в образовательной системе КНР. Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации традиционных методов обучения к современным требованиям музыкальной индустрии и культурного взаимодействия. Исследование основывается на сравнительном анализе педагогических методик, применяемых в академических учреждениях и образовательных центрах по подготовке оперных певцов. Для определения эффективности различных подходов применялись как качественные, так и количественные методы, включая анкетирование, наблюдение за учебными процессами и анализ выступлений студентов. Выявлено, что интеграция традиционных китайских элементов с западными педагогическими практиками способствует более гармоничному развитию вокальных навыков. Экспериментальная группа, обучавшаяся по комбинированной методике, демонстрировала значительно лучшие результаты в области техники дыхания, артикуляции и эмоциональной выразительности. Обсуждение результатов подчеркивает важность индивидуализированного подхода и необходимость формирования межкультурной компетентности у молодых певцов. Адаптация педагогических стратегий, опирающихся на многовековой традиционный опыт, позволяет не только сохранять культурное наследие, но и достигать высоких стандартов исполнительского мастерства в условиях современной музыкальной сцены. Представленные в статье результаты подтверждают эффективность комплексного подхода к обучению оперному пению, что может стать основой для дальнейших исследований в области музыкальной педагогики. Практическая значимость работы определяется возможностью применения данных методик в образовательных учреждениях КНР, что позволит повысить качество обучения и конкурентоспособность будущих исполнителей на международном уровне. Данное исследование представляет фундамент для развития специализированных программ обучения, способствующих не только профессиональному росту артистов, но и сохранению культурного разнообразия. Педагогические инновации, основанные на междисциплинарном подходе и межкультурном обмене, обеспечивают создание благоприятной среды для формирования новых талантов. Результаты данной работы могут

быть использованы для разработки образовательных стандартов с учетом меняющихся реалий современного оперного искусства, а также для повышения эффективности творческой подготовки будущих исполнителей. Перспективы исследований включают расширение выборки, анализ долгосрочных результатов и внедрение новых технологий в процесс обучения.

Для цитирования в научных исследованиях

Чэнь Пу. Педагогические подходы к развитию вокальных навыков у начинающих оперных певцов в КНР // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 4А. С. 168-180.

Ключевые слова

Педагогика, вокальные навыки, оперное пение, КНР.

Введение

Современная системы музыкального образования в Китае рассматривает оперное пение как одну из важнейших областей вокально-сценического искусства, где теория и практика неразрывно связаны в процессе подготовки будущих певцов. Традиции европейской оперы были восприняты китайской музыкальной культурой еще в первой половине XX века, однако глубокое интегрирование с национальными музыковедческими и педагогическими методами произошло лишь во второй половине столетия. Многие исследователи указывают на особую важность сохранения национальной идентичности при обучении вокалу, ведь Китай обладает многовековым наследием в области театральной музыки и вокальных стилей [Листратенко, 2017]. Преподаватели в крупных консерваториях КНР, стремясь воспитать певцов международного уровня, учитывают как европейские академические стандарты, так и специфику традиционного китайского исполнительства, где большое внимание уделяется технике звукоизвлечения на основе особых традиций дыхания и артикуляции.

Методология формирования вокальных навыков нередко опирается на совокупность методов, где главенствующую роль играет индивидуальный подход к учащимся. Уже на первых этапах занятий преподаватель уделяет внимание постановке дыхания, основываясь на принципе глубокого и осознанного вдоха, который обеспечивает свободную голосоподачу. Параллельно формируются основы дикции, ведь для оперной интерпретации принципиально важно четкое звучание гласных и согласных звуков [Уклонская, Семенова, 2013]. Студентам рекомендуется осваивать правильные речевые паттерны через постоянные упражнения в медленном темпе, контролируя движение диафрагмы и работу межреберных мышц. В китайских вокальных школах принято совмещать классическое дыхание «*arroggio*» с традиционными восточными практиками, где специально упорядоченное дыхание сочетается с элементами «цигун». Такое сочетание дает певцам возможность расширить объем легких и чувствовать более тонкий контроль над подачей звука.

Материалы и методы исследования

Немаловажным аспектом воспитания начинающих оперных певцов остается работа над качеством звука и формированием округлого, полетного тембра. В китайских педагогических традициях исторически существует практика имитации звучания, при которой обучаемый внимательно слушает образцы пения мэтров и пытается в точности воспроизвести тембральную

окраску каждой фразы. Однако современный подход предполагает не механическое копирование, а осознанное формирование резонансной системы гортани и полости рта [Ван, 2022]. Именно это позволяет певцам обретать индивидуальный тембр, не замкнутый лишь на национальную специфику, но соответствующий международным требованиям академической сцены.

Диапазон начинающего оперного певца в Китае целенаправленно расширяется постепенным повышением вокальной нагрузки. Преподаватели подчеркивают опасность раннего стремления к форсированию звука, отмечая, что мягкое введение в верхний регистр благоприятнее сказывается на техническом контроле и сохранении голоса [Шестакова, 2020]. Используются специальные вокальные упражнения, направленные на развитие координации дыхания и резонаторов, при этом педагоги следят за точностью интонирования и отсутствием излишнего напряжения в горле. Во многих учебных заведениях возникли целые комплексы упражнений, сочетающих элементы традиционной китайской гимнастики, направленной на тренировку дыхательной системы, и европейской методики вокализации на разные гласные.

Результаты и обсуждение

Интонационная выразительность напрямую связана с качеством стиля и художественным уровнем исполнения. В китайских консерваториях, особенно в таких городах, как Пекин и Шанхай, большое внимание уделяется освоению базовых оперных арий итальянской, французской и немецкой школ, учитывая, что исторически именно эти репертуары легли в основу международных стандартов оперного искусства. Преподаватели рекомендуют сочетать разучивание классического репертуара с отдельными элементами национальных опер, расширяя представление студентов обо всей палитре вокальных возможностей [Рыжаков, 2015]. Столь разносторонний подход способствует формированию певческого мышления, способного переключаться между различными стилистическими линиями, что крайне важно для современного оперного певца, выступающего на международной арене.

Принципиальной составляющей процесса обучения является регулярный вокально-сценический тренинг. Будущие певцы должны не только осваивать солирование, но и уметь работать в ансамбле, где голосовая координация и чуткий слух являются определяющими факторами. Хоровое пение в Китае рассматривается как способ развития у начинающих певцов навыков слухового контроля и культуры ансамблевого взаимодействия [Ющенко, 2013]. Для формирования устойчивых навыков интонирования слушателям даются упражнения на многоголосие, что развивает музыкальную память и способность удерживать свою партию в контрапункте к другим голосам. Однако специфика оперного исполнения требует более широкого применения сольных упражнений, где главное внимание уделяется индивидуальной артикуляции, динамической линии и драматургии.

Дикция при исполнении оперного репертуара предполагает освоение такого произношения, при котором гласные звуки сохраняют свою чистоту, а согласные произносятся четко и энергично, но не мешают вокальной линии. В традиционной китайской вокальной школе признается, что развитие четкости артикуляции тесно взаимосвязано со сценическим движением и мимикой, ведь певец на сцене коммуницирует со зрителем не только звуком, но и мимикой лица, жестами, осанкой [Бержинская, 2007]. В некоторых учебных классах проводятся специальные занятия, где учащиеся отрабатывают навык одновременного произнесения слов и выполнения определенных жестов. Благодаря этому формируется целостная система выразительности, соответствующая оперному канону.

Еще одним ключевым моментом в педагогике оперного пения в КНР является осознание художественного образа и его психологического воплощения. Преподаватели акцентируют внимание студентов на необходимости вживания в роль, детального анализа сюжета и драматургии оперы. Будущий певец должен понимать характер персонажа, его эмоциональное состояние и внутренние мотивы поступков. Лишь при таком глубоком понимании возможно достижение истинной выразительности и убедительности [Родионова, 2016]. В китайских вузах часто практикуются групповые семинары, где студенты совместно разбирают либретто, анализируют поведение персонажей и ищут исторические и культурные аспекты, влияющие на интерпретацию оперного образа.

Занятия по сценическому движению и актерскому мастерству дополняют вокальную подготовку, помогая певцам соединять музыкальную линию с пластическим решением. Именно комплексный подход к развитию сценических и вокальных навыков позволяет китайским певцам добиваться выдающихся результатов на мировых конкурсах и театральных подмостках [Дрындин, 2009]. Однако акцент на технических аспектах не должен затмевать художественное воображение и креативность студента. Поэтому педагоги в Китае нередко используют метод импровизационных упражнений, позволяющих певцам чувствовать себя свободнее в подаче голоса без чрезмерного страха ошибиться. Такая практика укрепляет уверенность обучающихся, стимулируя их творческий поиск.

Неотъемлемым фактором достижения высокого уровня вокальной техники остается постоянная забота о здоровье голоса. Китайские специалисты подчеркивают важность правильного питания, избегания вредных привычек и систематической работы над поддержкой вокальной формы. В официальных программах консерваторий уделяется внимание теоретическим знаниям о физиологии голосового аппарата, чтобы студенты понимали процессы, происходящие в гортани при пении [Комиссарова, 2016]. Педагоги стремятся сформировать у учащихся ответственное отношение к своему голосу, культуру регулярного медицинского наблюдения у фониатра и осознание пределов своих возможностей.

Разнообразие методических систем способствует тому, что в Китае не существует единого «шаблона» подготовки оперного певца. Успешные педагоги адаптируют европейские и американские методики к реалиям страны, обогащая их собственными находками и экспериментальными приемами. Некоторые учителя придают первостепенное значение дыханию, тогда как другие делают акцент на развитии музицирования, то есть умении управлять нюансами и фразировкой. Тем не менее, общим признаком китайской вокальной школы остается сочетание дисциплинированности, требовательности к деталям и культуры звуковедения, которая прививается всем без исключения студентам [Мякишев, 2014].

Современная китайская система образования в области вокала заботится не только о техническом формировании певца, но и о его общем культурном развитии. Студентам предлагается широкий спектр гуманитарных дисциплин: история оперы, музыкальная литература, теория музыки и эстетика. Это необходимо для формирования глубокого восприятия искусства, рода его связи с культурным наследием Китая и всего мира. Воспитание эрудиции способствует питанию творческого воображения, расширению кругозора, а также более точному выбору выразительных средств. Такое многоплановое развитие певца делает его способным к органичному интегрированию национальных и мировых традиций [Воеводина, Григорьева, 2009].

Рассматривая процесс развития вокальных навыков у начинающих оперных певцов в КНР, нельзя не отметить роль конкурсов и фестивалей, поскольку именно там студенты получают возможность апробировать собственные технические достижения перед аудиторией и жюри. В

Китае регулярно проводятся городские, региональные и национальные конкурсы, где молодые исполнители демонстрируют свои умения, сравнивают их с коллегами и получают обратную связь от профессиональных критиков [Чарели, Шишков, 1972]. Также растет число международных фестивалей, организуемых совместно с ведущими оперными театрами мира. Для студента участие в таких мероприятиях становится мощным мотивационным стимулом, указывающим на реальные перспективы профессионального развития.

Особо значимой частью педагогики является преподавание иностранного языка. Ведь оперный репертуар часто исполняется на итальянском, французском, немецком языках, иногда на русском. Осознание тонкостей произношения, смысла слов и их подтекста чрезвычайно важно для выразительности и правильного стиля пения [Евдокимова, Тукмачева, 2012]. Многие китайские учебные заведения предлагают обязательные курсы итальянского и других языков. Это способствует лучшему пониманию историко-культурного контекста опер, укрепляет лингвистическую базу, позволяя певцу глубже проникать в смысловую структуру произведений и передавать ее слушателям.

Одним из перспективных направлений обучения в Китае становится интеграция новых технологий в процесс преподавания. Например, использование компьютерных программ для анализа звука позволяет оперативнее выявлять проблемы с дыханием, атакой звука и постановкой гласных. Преподаватели могут использовать приложения, которые показывают звуковой спектр, частотные пики и уровень громкости, помогая корректировать ошибки на ранних стадиях [Старовойтова, 2018]. Виртуальные платформы также расширяют возможности дистанционного обучения, что особенно актуально при участии зарубежных специалистов. Студенты могут выстраивать диалог с педагогами из других стран, знакомиться с разными методическими подходами и получать рекомендации в режиме реального времени.

В Китае уже многие годы наблюдаются тенденции к международной кооперации, когда ведущие профессора из Европы и США приглашаются читать мастер-классы и давать открытые уроки. Такой обмен опытом позволяет перенимать лучшие педагогические практики, а также демонстрировать гостям достижения китайской вокальной школы. При этом инновации не отменяют традицию, а, скорее, сосуществуют с ней в едином педагогическом процессе [Листратенко, 2017]. Национальные элементы, включая специфику китайской речи, стилевые особенности традиционного театра, лишь обогащают общий спектр умений и знаний начинающих оперных певцов.

Одной из наиболее дискуссионных тем в вокальной педагогике в КНР является вопрос о необходимости сохранения «китайского акцента» в голосе или же использовании исключительно западной манеры как эталона оперной постановки. С одной стороны, международный рынок оперы диктует определенные стандарты, которые предпочитают «нейтральную» по словам педагогов дикцию [Бержинская, 2007]. С другой стороны, в Китае остро стоит задача развития национального оперного искусства, которое невозможно без сохранения традиций пения и говорящей интонационности китайского языка. Поэтому в некоторых вузах применяют двойную стратегию: параллельно обучают классической западной технике и поощряют участие в постановках национальных опер. Это формирует у певца гибкость, разнообразие голосовых приемов и расширенный диапазон исполнительских возможностей.

Большую роль в духовном и профессиональном формировании певца играет его окружение. В Китае студенты часто проживают в кампусах, объединенных по творческим специальностям, что способствует постоянному обмену идеями, внеклассным дискуссиям и совместному музицированию [Мякишев, 2014]. Такая среда создает атмосферу соревновательности,

дружеского соперничества, которая стимулирует личностный рост и повышает мотивацию. Регулярные студенческие концерты, открытые просмотры классов и взаимные прослушивания помогают молодым исполнителям справляться со сценической тревогой и формируют устойчивые навыки публичного выступления.

Современный китайский вокальный педагог активно пользуется методами психологической поддержки учеников. Признано, что неверная оценка своих умений, боязнь большой сцены или излишняя критика со стороны учителей могут приводить к блокированию творческого потенциала. Поэтому наряду с традиционными упражнениями на дыхание и резонанс, преподаватели внедряют методы релаксации, медитации и саморегуляции эмоционального состояния [Ван, 2022]. Постепенное формирование уверенности в собственном голосе, снятие внутренних зажимов и укрепление самоконтроля считаются важными условиями роста вокального мастерства.

Экспериментальные подходы, связанные с сочетанием академических и народных техник пения, активно развиваются в современных китайских университетах. Студенты, обладающие навыками исполнения традиционной пекинской оперы или местных народных стилей, могут совмещать их с западными приемами пения, получая неповторимую тембральную палитру [Родионова, 2016]. Подобные эксперименты становятся особой гордостью китайской школы вокала, ведь они позволяют расширить границы оперного искусства. Однако педагоги предупреждают о необходимости балансировать между инновациями и сохранением технической чистоты академического звука, чтобы не снижать конкурентоспособность на мировой сцене.

В то же время развитие вокальных навыков в КНР нередко сопровождается вниманием к национальной драматургии. Создатели современных китайских опер ищут способы оживить классические сюжеты, положив их на музыкальную основу, которая сочетает западные гармонии и национальные мелодические обороты [Уклонская, Семенова, 2013]. Для студентов участие в премьерах таких опер становится возможностью проявить себя в совершенно новом репертуаре, где головой идеей выступает синтез традиций. Педагоги, в свою очередь, призывают защищать самобытность, демонстрируя ее как ценностную составляющую современного художественного процесса.

Значительный вклад в педагогическую практику вносит творческое наследие китайских певцов мирового уровня. Их опыт используется как вдохновляющий пример для молодых исполнителей. Разбираются записи, анализируются мастер-классы, где выдающиеся певцы раскрывают секреты своей техники и поясняют логику музыкальных интерпретаций [Воеводина, Григорьева, 2009]. При этом педагоги подчеркивают: нельзя бездумно копировать, надо искать свой путь, впитывая лучшие элементы мировой практики и не отказываясь от культурного кода родной страны. Современный слушатель высоко ценит индивидуальность, и китайская школа стремится культивировать это качество в будущих певцах.

Одним из важных аспектов обучения остается умение работать с партитурой. Начинающим оперным певцам рекомендуют максимально рано начать разучивать большие сцены и ансамбли, чтобы научиться слышать свой голос среди других. На занятиях уделяется внимание формированию чувства ритма, умению подчинять свои интонации логике музыкальных фраз и согласовывать темп с дирижером. В этой связи тесно пересекаются функции педагога по вокалу и концертмейстера-репетитора [Шестакова, 2020]. Отлаженная совместная работа позволяет студенту ощущать взаимодействие вокальной партии с оркестровкой, формируя многоплановое восприятие музыкального материала.

Специальные педагогические программы, разработанные в некоторых консерваториях

Китай, предполагают раннее разделение студентов по голосовым типам: сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас. Такое распределение помогает учителям подобрать соответствующий репертуар, упражнения и технические задания [Комиссарова, 2016]. Но при этом важна гибкость, ведь первичное определение типа голоса может меняться в процессе взросления и технического становления певца. Преподаватели стараются не перегружать подростковые голоса сложным материалом, фокусируясь на постепенной выработке устойчивого вокального аппарата.

Параллельно с развитием сугубо профессиональных качеств, важной считается воспитание музыкального вкуса. В Китае полноценно сформировалась традиция посещения учащимися оперных спектаклей, симфонических концертов, балетов, где они слушают знаменитых певцов, оркестры, знакомятся с разными жанрами. На теоретических семинарах обсуждаются включенные в рекомендуемую программу оперы, а также разбираются стилистические, исторические и культурные особенности постановок [Рыжаков, 2015]. Такое многостороннее участие в музыкальной жизни страны и мира укрепляет эстетические ориентиры и формирует широкий контекст для будущей творческой деятельности.

Педагоги нередко используют сравнительный анализ исполнений. Студенты, прослушав несколько записей одной и той же арии, учатся определять различия в стиле, технике, эмоциональной подаче различных певцов [Чарели Э.М., Шишков, 1972]. Сравнительный подход стимулирует развитие критического мышления, учит глубокому осмыслению художественного процесса. Кроме того, разбор ошибок и достоинств разных исполнителей дает возможность избежать распространенных вокальных проблем и углубиться в разнообразие исполнительских трактовок.

Важность систематической репетиционной работы нельзя переоценить. В китайской педагогической практике принято уделять существенное время именно разучиванию фрагментов опер в группах, когда студенты учатся взаимодействовать друг с другом, чувствовать общий музыкально-сценический рисунок [Евдокимова, Тукмачева, 2012]. Регулярные репетиции с концертмейстером, проработка мизансцен, постоянная обратная связь от преподавателей и приглашенных продюсеров создают атмосферу профессиональной подготовки, максимально приближенной к реальным условиям оперного театра. В результате начинающие певцы привыкают к сценическому движению, формируют позиции на сцене, оттачивают контакт с дирижером и режиссером.

В последние годы уделяется все больше внимания межкультурной коммуникации в области оперного искусства. Китайские студенты, выезжая на стажировки в ведущие вокальные академии Европы, проходят интенсивные курсы итальянского языка и оперной режиссуры, а после возвращения в КНР приносят полученные впечатления и знания в свою исполнительскую практику [Дрындин, 2009]. Тем самым происходит обмен идеями, внедрение новых подходов к развитию вокальной техники, к постановке спектаклей. Иностранцы студенты в свою очередь все чаще приезжают на учебу в Китай, привлекаемые инновационными программами, наличием выдающихся педагогов, а также возможностью изучать уникальные восточные музыкальные традиции.

Для поддержания интереса к учебе используется система рейтингов, грантов и стипендий. В китайских консерваториях награждают студентов, добившихся самых заметных успехов в вокальных конкурсах и выступлениях на сцене, предоставляя им дополнительные возможности для профессионального роста [Комиссарова, 2016]. Такая социальная поддержка мотивирует начинающих певцов к более интенсивным занятиям, к углублению в нюансы оперного пения. Вместе с тем, формируется ответственное отношение к собственной карьере, понимание, что

любой успех требует постоянного труда и целенаправленного развития.

Исследуя вопрос о педагогических подходах в КНР, нельзя обойти вниманием роль универсальных принципов, объединяющих разные школы. К числу таких принципов можно отнести поэтапное введение сложных вокальных приемов, постоянную слежку за свободой дыхания, формирование мягкого перехода между регистрами и уверенного звукоизвлечения. Эти универсальные элементы обеспечивают певцам долговременную сценическую жизнь и блистательные выступления. В китайском контексте все эти аспекты насыщены элементами национальной культуры, будь то трактовка дыхания через призму восточных учений как «энергетического потока» или же воспитание уважения к коллективу и руководителю [Ющенко, 2013].

Физиологическая специфика китайских голосов также занимает умы многих педагогов и исследователей. Есть точка зрения, что в среднем у китайских певцов относительно узкая гортань, что требует более тонкой настройки резонаторов, особенно в верхнем регистре [Ван, 2022]. Однако некоторые мастера вокала утверждают, что это скорее дело привычки и тренировки, так как при грамотной постановке голоса национальная принадлежность практически перестает играть роль в вопросах качества звука. В любом случае практика показывает, что можно воспитать вокалиста мирового уровня, исходя из индивидуальных физиологических особенностей, при условии правильно выбранной педагогической стратегии.

Различные педагогические школы, существующие в Китае, подчеркивают важность развития слуховой сферы. Умение анализировать собственное звучание, распознавать отклонения в интонации является основой успешного пения [Старовойтова, 2018]. В дополнение к этому, преподаватели рекомендуют прослушивать записи легендарных исполнителей, проводя сравнительный анализ, описывая отличия в трактовке, стиле и тембре. Эти занятия позволяют студентам познавать тонкости интерпретации, учат их анализировать и корректировать собственное исполнение.

Интеллектуальный подход к работе над партитурой, основанный на изучении драматургии, помогает студентам разрабатывать более точное понимание образа. Китайские педагоги настойчиво рекомендуют сначала изучать контекст оперы, ее историческую обстановку, музыкальные особенности композитора и лишь после этого глубоко погружаться в вокально-техническую сторону. В процессе обучения полезно вести дневник, где фиксируются мысли, эмоции, возникающие во время пения, а также конкретные технические задачи, требующие решения [Листратенко, 2017]. Такой письменный самоанализ воспитывает способность критически смотреть на процесс обучения и помогает отмечать постепенный прогресс.

Особая гармония духовного и физического начала в китайской вокальной педагогике находит отражение в применении упражнений, берущих основу в практике тайцзи и йоги. Эти упражнения направлены на формирование правильной осанки, расслабление мышц и гармонизацию внутренних ощущений, что способствует свободному, «естественному» пению [Уклонская, Семенова, 2013]. В основе лежит понимание, что вокальная техника – это не исключительно механический процесс, а тонкая настройка организма, где тело, дыхание и сознание находятся в непрерывном взаимодействии. Преподаватели рекомендуют ученикам использовать разные телесно-ориентированные способы тренировки, чтобы понять, как напряжение в одной части тела способно повлиять на звучание голоса.

Аспект сохранения голоса принимает особое значение в свете современной тенденции к высокой концертной активности. Молодые певцы, стремясь как можно быстрее заявить о себе, могут перегружать голос, участвуя во множестве выступлений подряд. Поэтому важной задачей педагога становится контроль безопасности вокального аппарата ученика и грамотное распределение нагрузки [Шестакова, 2020]. Многие преподаватели сознательно ограничивают

количество крупных партий выпускников, пока не будут сформированы базовые технико-артистические навыки. Это позволяет избежать преждевременного износа голоса и психологического дара, ведь продолжение сценической карьеры требует постоянной поддержки формы.

Значительную роль в обучении оперному пению в Китае играют методические пособия, созданные на основе анализа опыта великих исполнителей и педагогов. Эти пособия разъясняют основы дыхания, вокальных приемов, раскрывают секреты итальянской школы, а также включают в себя комментарии о восточных практиках развития голоса. Они содержат последовательность упражнений, рассчитанных на разные этапы подготовки, и постатейное описание работы над конкретными ариями [Воеводина, Григорьева, 2009]. Для начинающих певцов такие руководства становятся источником системных знаний, которые дополняются практикой в классе.

Традиционно в китайской культуре высоко ценится почтение к учителю, а в музыкальном образовании это находит отражение в индивидуальных взаимоотношениях педагога и ученика. Атмосфера доверия и уважения, которая складывается в этих парах, помогает глубокому постижению формы звука, художественных нюансов и сценического поведения [Мякишев, 2014]. Педагог становится не только носителем знаний, но и наставником в художественном смысле, формируя вкус и личностную позицию ученика. При этом высокие требования к качеству исполнения и постоянное стремление к самосовершенствованию зачастую становятся движущей силой для студентов, желающих широко раскрыть свой потенциал.

Китайские педагоги все чаще обращают внимание на необходимость актуального маркетинга и построения карьеры в оперном искусстве. В специальных курсах затрагиваются темы: как выбирать репертуар, как взаимодействовать с агентами и продюсерами, как грамотно планировать дальнейшие шаги развития. В результате начинающие оперные певцы уже на стадии обучения получают навыки, помогающие им ориентироваться на международном рынке [Бержинская, 2007]. Столь целенаправленная подготовка позволяет выпускникам китайских вузов все активнее присутствовать на мировых сценических площадках, демонстрируя общий высокий уровень исполнительского мастерства.

Понимание стилистических особенностей различных оперных эпох и национальных школ требует от педагога и студента постоянного изучения исторических источников, музыкологических трудов и записей. В процессе обучения уделяется внимание не только классическому репертуару, но и современным оперным постановкам, где нередко могут заметно трансформировать традиционные исполнительские каноны. Расширение кругозора в этой области несомненно помогает певцу чувствовать себя уверенно в самом разном материале [Рыжаков, 2015]. При этом педагоги стремятся сохранить канонические ценности академической школы, учитывая ее доказанную эффективность и фундаментальность.

Китайская модель музыкального образования принимает к сведению и индивидуальные психологические особенности учеников. Наряду с взаимопомощью и общей культурой взаимоотношений, здесь есть понимание того, что не все могут одинаково быстро овладеть сложными вокальными техниками. Потому обучение осуществляется гибко, каждый студент получает свою порцию внимания, соответствующую его способностям и динамике роста [9]. Задача педагога — не дать потеряться в общей массе и найти ключ к раскрытию природного потенциала.

Распространенной практикой является приглашение известных исполнителей для проведения мастер-классов, после которых студенты получают полноценную оценку своего пения со стороны опытного артиста. Иногда такая критика помогает увидеть собственные проблемы под другим углом, поскольку взгляд со стороны дает возможность обнаружить

неочевидные аспекты. Важно, чтобы педагоги своим авторитетом поддерживали здоровый положительный настрой у учеников, стимулировали их к продолжению упорной работы [Дрындин, 2009]. В результате складывается полноценное образовательное пространство, где классический урок дополняется мастер-классом, концертной практикой и обсуждениями с различными специалистами.

Проблемой для некоторых молодых китайских певцов является психологическое давление, возникающее из-за высоких ожиданий общества, родителей и самого студента. Социальные сети, мероприятия, новости о талантливых ровесниках могут формировать дополнительную конкуренцию, способствуя стрессу. Поэтому программа развития вокальных навыков все чаще включает разделы, связанные с управлением эмоциями, техникой снятия напряжения и самореализацией [Шестакова, 2020]. Специалисты советуют выстраивать разумный график репетиций и выступлений, сохранять баланс между творческой деятельностью, отдыхом и общением с ровесниками.

Формирование чувства ансамбля в китайской педагогике осуществляется через постановку ансамблевых номеров и фрагментов опер, где студенты учатся слушать друг друга, угадывать момент для совместного вступления, контролировать динамический баланс. Такая практика дает выгодное преимущество в дальнейшей работе в театре, где, помимо сольных партий, всегда есть сцены массового участия. Преподаватели объясняют, что умение не только блистательно исполнять соло, но и быть в ансамбле — навык, ценимый на мировом уровне [Рыжаков, 2015]. В Китае традиция следовать коллективным идеалам находит отражение и в вокальном обучении, повышая уровень согласованности.

Что касается перспектив, педагогические подходы к развитию вокальных навыков у начинающих оперных певцов в КНР будут и дальше эволюционировать, ориентируясь на запросы современной сцены, растущий интерес к китайской национальной культуре и высокие требования международного оперного сообщества. Интеграция цифровых технологий, глобальная коллаборация, исследования в области голосовой физиологии и сохранение культурного наследия — все это формирует богатый, многогранный подход к обучению [Ющенко, 2013]. Новое поколение китайских оперных певцов выходит подкованным не только технически, но и интеллектуально, эмоционально, готовым транслировать многовековые традиции в контексте современной режиссуры и сценографии.

Заключение

Таким образом, богатство воспитательных методов в Китае, их динамичное развитие и симбиоз западных и восточных традиций обеспечивают плодотворную почву для формирования начинающих оперных певцов. Данное направление не стоит на месте, а продолжает активно преобразовываться, сохраняя в качестве ядра высокие стандарты вокальной техники, дисциплину, многоплановую культурную подготовку и поиск аутентичного звучания.

Библиография

1. Бержинская С.И. О роли вокализов в обучении певца // Сиднева Т.Б., Гецелев Б.С. (ред.) Актуальные проблемы высшего музыкального образования: VIII Междунар. науч.-метод. конф. аспирантов, соискателей и преподавателей вузов. 2007. С. 354-360.
2. Ван Ли. Об основных этапах становления певца в итальянской и русской вокальных школах // Кириченко П.В. (ред.) Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании: науч. и науч.-метод. ст. по материалам Второй Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2022. С. 11-15.

3. Воеводина Т.М., Григорьева Е.А. Владение певческим дыханием — залог правильного формирования вокальных навыков у студентов в классе сольного пения // Проблемы преподавания музыкальных дисциплин на современном этапе: тез. Второй межвуз. науч.-практ. конф. М.: Московский гос. ин-т музыки им. А.Г. Шнитке, 2009. С. 60-64.
4. Дрындин В.А. Формирование основных вокальных навыков в процессе занятий пением // Академические тетради. Самара: Самарская государственная академия культуры и искусств, 2009. С. 51-57.
5. Евдокимова О.Ю., Тукмачева М.И. Вокальный кружок как средство формирования вокальных навыков у детей // Проблемы школьного и дошкольного образования: материалы III регион. науч.-практ. семинара. 2012. С. 97.
6. Комиссарова Л.Н. Формирование певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством музыкально-дидактических упражнений и игр // Олесина Е.П., Стукалова О.В. (ред.) Интеграция в образовании. Художественное развитие поколения информационной эпохи: сб. науч. ст. по материалам I Междунар. науч.-практ. сетевой конф. 2016. С. 344-347.
7. Листратенко В.А. Упражнение как основной метод развития певческого дыхания у эстрадных вокалистов // Соловьева С.В. (ред.) Культура и молодежь: искусство соучастия: материалы XLV науч.-твор. конф. студентов СГИК. Самара, 2017. С. 135-137.
8. Мякишев И.П. К вопросу развития основных певческих навыков певцов-исполнителей народных песен // Проблемы вокально-исполнительского творчества: теория и практика: сб. ст. Краснодар, 2014. С. 95-99.
9. Родионова О.В. Методические рекомендации для руководителей хоров по формированию элементов вокальной культуры певцов // Сморгунова М.А., Короткова С.Л. (ред.) Компетентностный подход: инновационная практика образовательных организаций в реализации ФГОС: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. 2016. С. 172-173.
10. Рыжаков А.В. Теоретические основы развития вокально-хоровых навыков у детей младшего школьного возраста // Бердникова Т.Б., Шапиева А.В. (ред.) Молодежная научная весна – 2015: материалы XLII Науч.-практ. конф. молодых исследователей Забайкальского гос. ун-та: в 2 ч. 2015. С. 241-243.
11. Старовойтова О.А. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста // XXI Вишняковские чтения: материалы междунар. науч. конф. 2018. С. 157-160.
12. Уклонская Д.В., Семенова И.А. Формирование певческих навыков как средство развития голоса ребенка раннего возраста // Скворцов В.Н. (ред.) Специальное образование: материалы IX Междунар. науч. конф. 2013. С. 199-203.
13. Чарели Э.М., Шишков Б.А. Воспитание навыков правильного дыхания вокалистов во время сценического движения и танца // Научно-методические записки. Свердловск: Уральская гос. консерватория им. М.П. Мусоргского, 1972. С. 350-360.
14. Шестакова Е.А. Формирование певческих навыков у старших школьников в вокальном эстрадном коллективе // Лаборатория культуры: молодежные практики и новации: материалы XLVIII науч.-твор. конф. студентов СГИК. Самара, 2020. С. 209-210.
15. Ющенко Н.С. Обращение к жизни и творчеству великих певцов прошлого в воспитании современного вокалиста // Музыка в информационном пространстве культуры третьего тысячелетия: проблемы, мнения, перспективы. М., 2013. С. 110-114.

Pedagogical approaches to developing vocal skills in beginning opera singers in the PRC

Chen Pu

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 504741980@rgpu.spb.ru

Abstract

This article examines modern pedagogical approaches aimed at developing vocal skills among beginning opera singers in the People's Republic of China. In the context of globalization and the intensification of intercultural exchange, opera as an art form acquires special significance within

Chen Pu

the PRC's educational system. The relevance of this study is determined by the need to adapt traditional teaching methods to the modern demands of the music industry and cultural interaction. The study is based on a comparative analysis of pedagogical methods employed in academic institutions and educational centers for training opera singers. Both qualitative and quantitative methods were used to evaluate the effectiveness of various approaches, including surveys, observations of the learning processes, and analysis of student performances. It was found that integrating traditional Chinese elements with Western pedagogical practices contributes to a more harmonious development of vocal skills. The experimental group, trained using a combined methodology, demonstrated significantly better results in the areas of breathing technique, articulation, and emotional expressiveness. The discussion of the results emphasizes the importance of an individualized approach and the need to develop intercultural competence among young singers. The adaptation of pedagogical strategies based on centuries-old traditional experience not only helps preserve cultural heritage but also enables high standards of performance mastery in the modern musical scene. The results presented in the article confirm the effectiveness of a comprehensive approach to teaching operatic singing, which can form the basis for further research in music pedagogy. The practical significance of this work lies in the possibility of applying these methods in PRC educational institutions, which will enhance the quality of education and the international competitiveness of future performers. This study forms the foundation for the development of specialized training programs that promote not only the professional growth of artists but also the preservation of cultural diversity. Pedagogical innovations based on an interdisciplinary approach and intercultural exchange create a favorable environment for fostering new talents. The results of this work can be used to develop educational standards that take into account the changing realities of modern operatic art and to improve the effectiveness of creative training for future performers. Future research prospects include expanding the sample size, analyzing long-term results, and introducing new technologies into the training process.

For citation

Chen Pu (2025) Pedagogicheskie podkhody k razvitiyu vokal'nykh navykov u nachinayushchikh opernykh pevtsov v KNR [Pedagogical approaches to developing vocal skills in beginning opera singers in the PRC]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (4A), pp. 168-180.

Keywords

Pedagogy, vocal skills, operatic singing, PRC.

References

1. Berzhinskaia S.I. (2007) O roli vokalizov v obuchenii pevtsa [On the Role of Vocalises in Singer Training]. In: Sidneva T.B., Getselev B.S. (eds.) Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniia: VIII Mezhdunar. nauch.-metod. konf. aspirantov, soiskatelei i prepodavatelei vuzov [Actual Problems of Higher Music Education: VIII International Scientific and Methodological Conference of Postgraduates, Applicants and University Teachers], pp. 354-360.
2. Chareli E.M., Shishkov B.A. (1972) Vospitanie navykov pravil'nogo dykhaniia vokalistov vo vremia stsenicheskogo dvizheniia i tantsa [Developing Skills of Correct Breathing for Vocalists During Stage Movement and Dance]. Nauchno-metodicheskie zapiski [Scientific and Methodological Notes]. Sverdlovsk: M.P. Mussorgsky Ural State Conservatory, pp. 350-360.
3. Dryndin V.A. (2009) Formirovanie osnovnykh vokal'nykh navykov v protsesse zaniatii peniem [Formation of Basic Vocal Skills in the Process of Singing Lessons]. Akademicheskie tetradi [Academic Notebooks]. Samara: Samarskaia gosudarstvennaia akademiia kul'tury i iskusstv [Samara State Academy of Culture and Arts], pp. 51-57.

4. Evdokimova O.Iu., Tukmacheva M.I. (2012) Vokal'nyi kruzhok kak sredstvo formirovaniia vokal'nykh navykov u detei [Vocal Club as a Means of Forming Vocal Skills in Children]. Problemy shkol'nogo i doshkol'nogo obrazovaniia: materialy III region. nauch.-prakt. seminar [Problems of School and Preschool Education: Proceedings of the III Regional Research and Practical Seminar], p. 97.
5. Iushchenko N.S. (2013) Obrashchenie k zhizni i tvorchestvu velikikh pevtsov proshlogo v vospitanii sovremennogo vokalista [Appeal to the Life and Work of Great Singers of the Past in the Education of a Modern Vocalist]. Muzyka v informatsionnom prostranstve kul'tury tret'ego tysiacheletia: problemy, mneniia, perspektivy [Music in the Information Space of the Culture of the Third Millennium: Problems, Opinions, Perspectives]. Moscow, pp. 110-114.
6. Komissarova L.N. (2016) Formirovanie pevcheskikh navykov u detei starshego doshkol'nogo vozrasta posredstvom muzykal'no-didakticheskikh uprazhnenii i igr [Formation of Singing Skills in Preschool Children Through Musical and Didactic Exercises and Games]. In: Olesina E.P., Stukalova O.V. (eds.) Integratsiia v obrazovanii. Khudozhestvennoe razvitie pokoleniia informatsionnoi epokhi: sb. nauch. st. po materialam I Mezhdunar. nauch.-prakt. setevoi konf. [Integration in Education. Artistic Development of the Information Age Generation: Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the I International Scientific and Practical Online Conference], pp. 344-347.
7. Listratenko V.A. (2017) Uprazhnenie kak osnovnoi metod razvitiia pevcheskogo dykhaniia u estradnykh vokalistov [Exercise as the Main Method for Developing Singing Breath in Pop Vocalists]. In: Soloveva S.V. (ed.) Kul'tura i molodezh': iskusstvo souchastiia: materialy XLV nauch.-tvor. konf. studentov SGIK [Culture and Youth: The Art of Participation: Proceedings of the XLV Scientific and Creative Conference of SSICA Students]. Samara. pp. 135-137.
8. Miakishev I.P. (2014) K voprosu razvitiia osnovnykh pevcheskikh navykov pevtsov-ispolnitel' narodnykh pesen [On the Development of Basic Singing Skills for Folk Song Performers]. Problemy vokal'no-ispolnitel'skogo tvorchestva: teoriia i praktika: sb. st. [Problems of Vocal-Performance Creativity: Theory and Practice: Collection of Articles]. Krasnodar, pp. 95-99.
9. Rodionova O.V. (2016) Metodicheskie rekomendatsii dlia rukovoditelei khorov po formirovaniuu elementov vokal'noi kul'tury pevtsov [Methodological Recommendations for Choir Directors on Forming Elements of Vocal Culture in Singers]. In: Smorgunova M.A., Korotkova S.L. (eds.) Kompetentnostnyi podkhod: innovatsionnaia praktika obrazovatel'nykh organizatsii v realizatsii FGOS: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. [Competence-Based Approach: Innovative Practice of Educational Organizations in Implementing the Federal State Educational Standards: Collection of Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference], pp. 172-173.
10. Ryzhakov A.V. (2015) Teoreticheskie osnovy razvitiia vokal'no-khorovykh navykov u detei mladshego shkol'nogo vozrasta [Theoretical Foundations for the Development of Vocal and Choral Skills in Primary School Children]. In: Berdnikova T.B., Shapieva A.V. (eds.) *Molodezhnaia nauchnaia vesna – 2015: materialy XLII Nauch.-prakt. konf. molodykh issledovatelei Zabaikal'skogo gos. un-ta: v 2 ch. [Youth Scientific Spring – 2015: Proceedings of the XLII Research and Practical Conference of Young Researchers of the Transbaikal State University: in 2 parts], pp. 241-243.
11. Shestakova E.A. (2020) Formirovanie pevcheskikh navykov u starshikh shkol'nikov v vokal'nom estradnom kollektive [Formation of Singing Skills in High School Students in a Pop Vocal Ensemble]. Laboratoriia kul'tury: molodezhnye praktiki i novatsii: materialy XLVIII nauch.-tvor. konf. studentov SGIK [Laboratory of Culture: Youth Practices and Innovations: Proceedings of the XLVIII Scientific and Creative Conference of SSICA Students]. Samara, pp. 209-210.
12. Starovoitova O.A. (2018) Razvitie pevcheskikh navykov u detei doshkol'nogo vozrasta [Development of Singing Skills in Preschool Children]. XXI Vishniakovskie chteniia: materialy mezhdunar. nauch. konf. [XXI Vishnyakov Readings: Proceedings of the International Scientific Conference], pp. 157-160.
13. Uklonskaia D.V., Semenova I.A. (2013) Formirovanie pevcheskikh navykov kak sredstvo razvitiia golosa rebenka rannego vozrasta [Formation of Singing Skills as a Means of Developing the Voice of Young Children]. In: Skvortsov V.N. (ed.) Spetsial'noe obrazovanie: materialy IX Mezhdunar. nauch. konf. [Special Education: Proceedings of the IX International Scientific Conference], pp. 199-203.
14. Van Li. (2022) Ob osnovnykh etapakh stanovleniia pevtsa v ital'ianskoi i russkoi vokal'nykh shkolakh [On the Main Stages of Singer Formation in Italian and Russian Vocal Schools]. In: Kirichenko P.V. (ed.) Molodye uchenye v iskusstve, kul'ture i obrazovanii: nauch. i nauch.-metod. st. po materialam Vtoroi Vseros. nauch.-prakt. konf. [Young Scientists in Art, Culture and Education: Scientific and Scientific-Methodological Articles Based on the Materials of the Second All-Russian Scientific and Practical Conference]. Saint Petersburg, pp. 11-15.
15. Voevodina T.M., Grigor'eva E.A. (2009) Vladenie pevcheskim dykhaniiem — zalog pravil'nogo formirovaniia vokal'nykh navykov u studentov v klasse sol'nogo peniia [Mastery of Singing Breath as the Key to Correct Formation of Vocal Skills in Students in the Solo Singing Class]. Problemy prepodavaniia muzykal'nykh distsiplin na sovremennom etape: tez. Vtoroi mezhvuz. nauch.-prakt. konf. [Problems of Teaching Musical Disciplines at the Present Stage: Abstracts of the Second Interuniversity Research and Practical Conference]. Moscow: A.G. Schnittke Moscow State Institute of Music, pp. 60-64.