

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «КИТАЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» ТРАДИЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»

Чжан Цзышу

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена ее направленностью на решение задачи повышения роли национального искусства, китайских этнокультурных и культурно-исторических традиций в содержании современного профессионального музыкального образования и музыкальной культуры Китая. Основная цель статьи — раскрыть экспериментальный модуль «Китайские народные песни» традиционной образовательной программы «Академический вокал», разработанный и апробированный автором данной статьи в Цзининском педагогическом университете (КНР) в рамках исследования проблемы повышения роли вокального образования в сохранении, развитии и популяризации лучших традиций китайского народно-певческого искусства. В статье обосновывается важное значение включения китайских народных песен в учебный репертуар студентов, обучающихся академическому вокалу. В настоящее время этот репертуар ограничен, как правило, вокальными произведениями европейских и американских авторов, что противоречит современной реформе образования в Китае, нацеленной на создание собственной, национально-ориентированной модели профессионального образования. В статье также дана общая характеристика модуля «Китайские народные песни», его цели, задач, структуры и содержания, а также представлены этапы и основные результаты опытно-экспериментальной работы по апробации данного модуля. В заключительной части статьи сделан вывод о том, что в результате опытно-экспериментальной работы доказано влияние данного модуля на развитие выразительности исполнения студентами экспериментальной группы китайских народных песен.

Ключевые слова: вокальная педагогика, академический вокал, китайские народные песни, выразительное исполнение, модуль образовательной программы.

Для цитирования: Чжан Цзышу. Экспериментальный модуль «Китайские народные песни» традиционной образовательной программы «Академический вокал» // Преподаватель XXI век. 2024. № 3. Часть 1. С. 185–193. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-3-185-193

185

© Чжан Цзышу, 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

EXPERIMENTAL MODULE “CHINESE FOLK SONGS”
OF THE TRADITIONAL EDUCATIONAL PROGRAM “ACADEMIC VOCAL”

Zhang Zishu

Abstract. *The relevance of the article is due to its focus on solving the problem of increasing the role of national art, Chinese ethno-cultural and cultural-historical traditions in the content of modern professional music education and musical culture of China. The main purpose of the article is to reveal the experimental module “Chinese folk songs” of the traditional educational program “Academic Vocal”, developed and tested by the author of this article in Jining Pedagogical University within the framework of the research of the problem of increasing the role of vocal education in the preservation, development and popularization of the best traditions of Chinese folk-singing art. The article substantiates the importance of including Chinese folk songs in the teaching repertoire of academic vocal students. At present, this repertoire is usually limited to vocal works by European and American authors, which contradicts the current educational reform in China aimed at creating its own, nationally-oriented model of professional education. The article also gives a general characteristics of the module “Chinese Folk Songs”, its purpose, tasks, structure and content, and presents the stages and main results of the experimental work on approbation of this module. In the final part of the article it is concluded that as a result of experimental work the influence of this module on the development of expressiveness of Chinese folk songs performance by students of the experimental group is proved.*

Keywords: *vocal pedagogy, academic vocals, Chinese folk songs, expressive performance, educational program module.*

Cite as: Zhang Zishu. Experimental Module “Chinese Folk Songs” of the Traditional Educational Program “Academic Vocal”. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education, 2024, No. 3, part 1, pp. 185–193. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-3-185-193

Одной из наиболее актуальных задач развития профессионального вокального образования в Китае является преодоление европоцентризма и американизации его содержания. Необходимо существенно повысить роль китайских народных песен и их обработок для академического вокала в учебном репертуаре студентов. При этом особенно важно знакомить студентов с китайскими народными песнями в контексте подлинных национально-культурных и этнокультурных традиций страны, включать в этот репертуар образцы народных песен не только основного китайского этноса Ханьцы, но и этнических меньшинств.

Китайские народные песни (как одна из глубоко укоренённых в богатой культуре и истории форм искусства) пользуются не только популярностью внутри страны, но и постепенно привлекают внимание и признание международного сообщества. Они отражают разнообразие китайского общества, истории и культуры, передавая через мелодии и тексты чувства, переживания и жизненные истории обычных людей, а также демонстрируя уникальные культурные особенности различных регионов Китая [1, с. 10]. Разнообразие китайских народных песен проявляется в их многочисленных

жанрах и региональных особенностях. От горных песен и песен-мелодий до колыбельных и любовных песен — каждый жанр имеет свой уникальный исторически сложившийся стиль исполнения и способы выражения певцами воплощенных в этих песнях эмоций, мыслей, чувств, переживаний [2].

Это разнообразие предоставляет широкие учебные ресурсы для вокального образования, позволяя студентам углублять свое понимание географии, истории, общества и культуры Китая. Изучая и исполняя китайские народные песни, студенты не только могут улучшить музыкальные навыки, но и глубже понять и эмоционально воспринять традиционную китайскую культуру. В контексте глобализации китайские народные песни как уникальная форма музыки, используемая в вокальном образовании, являются не только средством передачи музыкальных навыков, но и способом культурного и эмоционального обмена [3, с. 311]. Включение китайских народных песен в вокальное образование призвано обогатить учебный материал и создать в нем новые, самобытные и уникальные «точки роста».

Модуль «Китайские народные песни» разработан как дополнение основной традиционной рабочей программы «Академический вокал» для студентов, обучающихся в Цзининском педагогическом университете на факультете музыки и танца. Этот модуль состоит из целевого, содержательного и учебно-методического разделов.

Цель модуля — формирование у студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Вокальное искусство», профессиональной готовности и способности к выразительному исполнению китайских народных песен.

Задачи обучения студентов по данному модулю:

1. Знакомство студентов с историей, видами и жанрами китайских народных песен.
2. Обучение студентов анализу художественно-образного содержания и выразительных средств китайских народных песен различных видов и жанров.
3. Знакомство студентов с особенностями исполнения народных китайских песен аутентичными певцами и профессиональными вокалистами.
4. Формирование у студентов умений выразительного исполнения китайских народных песен в академической манере.

Модуль рассчитан на 12 часов аудиторных занятий и 36 часов самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия проводятся в форм мастер-классов.

Тематический план модуля «Китайские народные песни» состоит из следующих четырех тем:

1. Песни на тексты из «Шицзин» («Книги песен» Конфуция);
2. Старинные китайские песни на стихи поэтов Древнего Китая;
3. Песни Ханьцы;
4. Песни этнических меньшинств Китая.

Для каждой из этих тем выбрано по три наиболее характерных песни. Для первой темы: 《关雎》 — «Гуань Цзю», 《桃夭》 — «Тао Яо», 《鹿鸣》 — «Лу Мин». Для второй темы: 《越人歌》 — «Песня людей Юэ», 《青玉案 元宵》 — «Дело о зеленом нефрите: ночь Юаньсяо», 《敕勒歌》 — «Песня Чиле». Для третьей темы: 《桃花红杏花白》 — «Цветок персика: красный, абрикосовый, белый», 《知道不知道》 — «Знаешь ли ты?», 《摇篮曲》 — «Колыбельная». Для четвертой темы: 《乌苏里船歌》 — «Песня лодочников Уссури», 《一杯美酒》 — «Чаша прекрасного вина», 《嘎达梅林》 — «Гада Мэйлин».

Для каждой темы занятий разработаны тексты вступительных бесед со студентами, содержащие разносторонний исторический, музыковедческий, этнографических вокально-исполнительский анализ. Также подробно раскрыты основные этапы и методы разучивания со студентами каждой из этих песен, включая работу над вокальной техникой и выразительностью исполнения.

Рассмотрим несколько примеров обучения студентов песням из модуля «Китайские народные песни».

1. **Песни на тексты из «Шицзин» («Книги Песен» Конфуция).** В «Книге песен» Конфуция собраны тексты народных песен, а мелодии их утрачены. Студентам предлагается разучить и выразительно спеть дошедшие до нашего времени старинные народные песни на стихи из «Книги песен». Например, «Гуанью» — первая песня в «Книге Песен». В ней повествуется о любви. Наша методика обучения выразительному исполнению этой песни направлена на помощь студентам в анализе ее ритма и образности. Песня «Тао Яо» заслуживает особого внимания благодаря своему веселому ритму и ярким образам. Студенты при исполнении этой песни учатся выражать радостную атмосферу древней китайской свадьбы. Занятия по изучению песни «Луминга» направлены на понимание его символизма и роли в древних китайских обрядах [4, с. 10].

2. **Старинные китайские песни на стихи поэтов Древнего Китая.** Изучение со студентами «Песни людей Юэ» включает, прежде всего, анализ ее значения как образца творчества людей, проживавших в древности в Чжуцзы — области Китая, образованной во времена империи Цинь в 222 году до н. э. Для песен Чжуцзы характерны протяжные и печальные мелодии, исполняемые с использованием разнообразных вокальных приемов. На занятиях, посвященных песне «Циньюань Ань: ночь 15-го дня первого месяца», внимание студентов обращается на выражение романтического настроения и передачу историко-культурного контекста этой песни. «Чжилегэ» как песня северной династии также помогает студентам понять особенности художественного образного содержания и выразительных средств традиционной китайской музыки.

3. **Песни Ханьцы и этнических меньшинств Китая.** При изучении китайских народных песен, таких как «Персик цвета красного и сирени», студенты проводят глубокие обсуждения образов и выражения чувств в песне, тренируясь передавать эмоции через изменение голоса и контроль над ним. Изучение песен народных меньшинств, таких как «Песня о Шуйцзя» и «Мэрлин Гада», углубляет понимание китайской многообразной культуры, позволяя студентам лучше понимать разнообразие вокальных возможностей.

Опытно-экспериментальная работа, в которой был реализован модуль «Китайские народные песни», была направлена на доказательство гипотезы нашего исследования, состоявшей в предположении того, что в результате реализации в классе академического вокала инновационного программно-методического модуля «Китайские народные песни», включающего анализ и творческое освоение студентами жанровых, художественно-эстетических и этнокультурных особенностей китайских народных песен и их исполнения известными китайскими певцами, студенты научатся более выразительно петь эти песни.

В опытно-экспериментальной работе участвовало две группы студентов (экспериментальная и контрольная), обучавшихся вокалу у автора данной диссертации. Каждая группа состояла из 20 студентов 2 уровня обучения.

В контрольной группе учебный процесс проходил по традиционной рабочей программе «Академический вокал», рассчитанной на 72 часа, а для экспериментальной группы эта программа была сокращена на 12 часов. За счет этого в программу был добавлен новый раздел: «Китайские народные песни» (12 час.). Обучение по нему осуществлялось в рамках разработанного нами инновационного программно-методического модуля «Китайские народные песни». В процессе опытно-экспериментальной работы студентам экспериментальной группы давалась новая для них информация о китайских народных песнях, раскрывались особенности их музыкального языка и художественно-образного содержания, демонстрировались и анализировались видеозаписи исполнения этих песен народными и профессиональными певцами, проходили практические занятия (мастер-классы) по разучиванию нескольких народных песен, включенных в учебный репертуар студентов. Студентам контрольной группы предлагалось самостоятельно выбрать и разучить одну из китайских народных песен.

После окончания опытно-экспериментальной работы было проведено анкетирование участников экспериментальной группы.

Вопросы анкеты были направлены на комплексную оценку общих впечатлений студентов от мастер-классов, эффективности методов обучения, а также влияния участия в мастер-классах на их вокальные навыки и понимание китайских народных песен.

Ответы студентов экспериментальной группы на вопросы анкеты:

1. Общие впечатления от участия в мастер-классе (вопрос 1).

75% участников оставили положительный отзыв (варианты А и В), что свидетельствует о том, что большинство студентов довольны своим опытом участия в вокальных мастер-классах.

2. Эффективность мастер-класса в повышении понимания китайских народных песен (вопрос 2).

Также 75% студентов считают, что мастер-класс значительно улучшил их понимание китайских народных песен.

3. Оценка улучшения вокальных навыков (вопрос 3).

75% студентов ощутили значительное улучшение вокальных навыков.

4. Эффективность методов преподавания в мастер-классе (вопросы 4 и 5).

65% студентов считают методы преподавания мастер-класса эффективными, что указывает на одобрение методов обучения большинством студентов.

5. Учебная среда и желание рекомендовать мастер-класс (вопросы 6 и 7).

Высокая доля (85%) студентов чувствовали себя комфортно и были готовы рекомендовать этот мастер-класс другим студентам, что отражает хорошую учебную среду и общее удовлетворение.

6. Оценка уровня преподавателей (вопрос 8).

75% студентов довольны уровнем преподавания.

7. Оценка повышения интереса к изучению вокала (вопрос 9).

Половина студентов считают, что мастер-класс повысил их интерес к изучению вокала, что может потребовать дальнейшего внимания и улучшения.

8. Общее впечатление (вопрос 10).

80% студентов оставили положительное общее впечатление, что указывает на общий успех мастер-класса.

Кроме анкетирования эффективность опытно-экспериментальной работы подтверждена экспертными оценками исполнения студентами контрольной и экспериментальной групп китайских народных песен. Для оценки уровня выразительности исполнения китайских народных песен были применены следующие критерии:

1. Вокальная техника.
2. Эмоциональность пения.
3. Артистичность исполнения.
4. Близость исполнения традициям китайской народной музыки.

В качестве независимых экспертов для оценки уровня выразительности исполнения студентами китайских народных песен были приглашены преподаватели вокала из других студенческих групп, а также несколько студентов — представителей основного китайского этноса и нескольких этнических меньшинств. Каждый эксперт должен был оценить исполнение студентов по четырем критериям по 100-балльной шкале: до 30 баллов — низкий уровень, до 60 баллов — средний уровень, до 90 баллов — высокий уровень, выше 90–100 баллов — очень высокий уровень.

Средние баллы по совокупности оценок всех экспертов по четырем критериям (на констатирующем и заключительном этапах опытно-экспериментальной работы) свидетельствуют о значительном повышении уровня выразительности исполнения студентами китайских народных песен в реализации модуля «Китайские народные песни» (см. табл.).

Таблица

Выразительность исполнения студентами экспериментальной и контрольной групп китайских народных песен

Уровень выразительности исполнения	Констатирующий этап		Заключительный этап	
	Экспериментальная группа	Контрольная группа	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Очень высокий	0	0	3	0
Высокий	2	3	10	3
Средний	6	4	4	8
Низкий	12	13	3	9

Как видно из таблицы, студенты контрольной и экспериментальной групп, обучавшиеся в классе преподавателя вокала (автора данной статьи), в целом достигли определенных успехов в выразительности исполнения китайских народных песен. Однако достижения студентов экспериментальной группы оказались намного выше, чем контрольной.

Гипотеза исследования доказана результатами опытно-экспериментальной работы. Экспериментальный модуль «Китайские народные песни» дополнил и обновил традиционное вокальное образование. Он имеет важное значение для воспитания у студентов уважения к собственной культуре и культурному разнообразию мира. Изучение китайских народных песен помогло студентам углубить понимание китайской традиционной культуры. Проведенная опытно-экспериментальная работа представляет собой вызов для традиционного вокального образования, стимулируя инновации в содержании и методах обучения и предоставляя студентам более широкую и многообразную образовательную платформу.

Через этот проект мы исследовали, как объединить традиционную музыку с современными методами обучения для повышения вокальных навыков студентов и углубления их понимания и оценки китайской культуры. Основой проекта являются инновационные учебные материалы и методика. Курс использует междисциплинарный подход, объединяя элементы культуры, истории и философии, что позволяет студентам получить всестороннее понимание и оценку китайской народной песни. Введение практических уроков по исполнению и ситуационное обучение укрепили вокальную технику студентов и их уверенность на сцене. Более того, персонализированный путь обучения и возможности для групповой работы увеличили гибкость и эффективность преподавания. Обратная связь от студентов и оценка учебного эффекта показывают, что этот проект дал положительные результаты в развитии вокальных навыков и культурного понимания студентов. Студенты в целом выразили удовлетворение, особенно в части улучшения вокальной техники и глубокого понимания китайской народной песни.

Благодаря проведенной опытно-экспериментальной работе выявлен большой потенциал интеграции китайских народных песен в современное профессиональное вокальное образование в Китае.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

191

1. Ли, Сяозэр. Искусство исполнения национального вокала // Музыкальное искусство в современном образовательном пространстве. Чанша: Издательство Хунаньской литературы и искусства, 2001. С. 5–10. (на кит. яз.)
2. Чжэоу, Цинцин. Китайская народная песня // Музыкальное самообразование: том по музыковедению. Пекин: Издательство народной музыки, 1993. С. 10–50. (на кит. яз.)
3. Ху, Чжунган, Ю, Дуган. Национальное искусство вокального исполнения // Изучение национального вокала и образование. Шанхай: Шанхайское издательство музыкальной литературы, 2015. С. 10–20. (на кит. яз.)
4. Лун, Хунъи. Об использовании произведений «Шицзин» в создании «новых песен» — на примере соответствующих произведений народного вокала // Голос Желтой реки. 2024. № 3. С. 8–11. (на кит. яз.)
5. Шао, Сюань. Образовательное наследие народных песен и китайское вокальное искусство // Журнал Центральной музыкальной академии. 2021. № 2. С. 60–87. (на кит. яз.)

6. Нью, Цян. Исследование локализации музыкального образования на примере шаньсийских народных песен // Музыкальное творчество. 2018. № 4. С. 154–155. (на кит. яз.)
7. Жуань, Гуйсян. Размышления о способах повышения культурной уверенности студентов в изучении народных песен // Вопросы и исследования. 2023. № 1. С. 121–123. (на кит. яз.)
8. Буригуде, Гао, Цяоянь. Разработка специализированных курсов вокального искусства в национальных вузах на примере музыкального колледжа Внутренней Монголии // Современная музыка. 2020. № 9. С. 47–49. (на кит. яз.)
9. Цзэн, Тун. Преподавание народного вокала профессором Ма Цюйхуа // Искусство пения. Академия искусств Гуанси, 2021. С. 41–45. (на кит. яз.)
10. Чжу, Цзе, Гао, Чань. Роль эмоционального выражения в исполнении народных песен // Молодые писатели (секция зарубежной литературы и искусства). 2011. С. 85. (на кит. яз.)
11. Ли, Ли. Размышления об эмоциональном выражении в исполнении народных песен // Дом драмы, 2015. С. 93. (на кит. яз.)
12. Чжан, Цзышу. Исследование оптимизации психологической регуляции в преподавании вокала в высших учебных заведениях для улучшения вокального исполнения // Искусство аппрециации. 2017. № 12. С. 83–84. (на кит. яз.)

REFERENCES

1. 李晓斌. 民族声乐演唱艺术. 现代教育空间中的音乐艺术. 长沙: 湖南文艺出版社, 2001. 第5–10页. [Li, Syaer. The Art of Performing National Vocals. In: *Musical Art in the Modern Educational Space*. Chansha, 2001, pp. 5–10]. (in Chinese)
2. 周青青. 中国民歌. 音乐自学: 音乐学卷. 北京: 民族音乐出版社, 1993. 第10–50页 [Chzhou, Cincin. Chinese Folk Song. In: *Musical Self-Education: A Volume on Musicology*. Beijing, 1993, pp. 10–50]. (in Chinese)
3. 胡钟刚, 余笃刚. 民族声乐演唱艺术. 民族声乐与教育研究. 上海: 上海音乐文献出版社, 2015. 第10–20页 [Hu, Chzhungan, Yu, Dugan. The National Art of Vocal Performance. In: *The Study of National Vocals and Education*. Shanghai, 2015, pp. 10–20]. (in Chinese)
4. 龙红艺. 诗经作品在“新歌”创作中的应用 [J], 黄河之声. 2024. No. 3. 第8–11页 [Lun, Huni. On the Use of the Works of “Shijing” in the Creation of “New Songs” — On the Example of the Corresponding Works of Folk Vocal, *The Voice of the Yellow River*, 2024, No. 3, pp. 8–11]. (in Chinese)
5. 邵轩. 民歌教育遗产与中国声乐艺术 [J], 中央音乐学院学报. 2021. No. 2. 第60–87页 [Shao, Syuan. The Educational Heritage of Folk Songs and Chinese Vocal Art, *Journal of the Central Music Academy*, 2021, No. 2, pp. 60–87]. (in Chinese)
6. 牛强. 山西民歌音乐教育本土化研究 [J], 音乐创作. 2018. No. 4. 第154–155页 [Nyu, Cyan. A Study of the Localization of Musical Education on the Example of Shanxi Folk Songs, *Musical Creativity*, 2018, No. 4, pp. 154–155]. (in Chinese)
7. 阮桂香. 提高学生在学习民歌文化自信心的思考 [J], 问题与研究. 2023. No. 1. 第121–123页 [Zhuan, Gujsyan. Reflections on Ways to Increase Students’ Cultural Confidence in Learning Folk Songs, *Questions and Research*, 2023, No. 1, pp. 121–123]. (in Chinese)
8. 布里古德, 高巧燕. 以内蒙古音乐学院为例, 探讨民族院校声乐艺术课程的开发 [J], 现代音乐. 2020. No. 9. 第47–49页 [Burigude, Gao, Cyaoyan. Development of Specialized Vocal Art

- Courses in National Universities on the Example of the Music College of Inner Mongolia, *Modern Music*, 2020, No. 9, pp. 47–49]. (in Chinese)
9. 曾通. 马曲华教授的民歌教学 [J]. 歌唱艺术. 广西艺术学院. 2021. 5. 第41–45页 [Czen, Tun. Teaching Folk Vocals by Professor Ma Quhua. In: *Singing is an Art*. Guansi, 2021, pp. 41–45]. (in Chinese)
 10. 朱洁, 高产. 情感表达在民歌演唱中的作用 [J]. 青年作家 (外国文学艺术部分). 2011. 第85页 [Chzhu, Cze, Gao, Chan. The Role of Emotional Expression in the Performance of Folk Songs. In: *Young Writer (Section of Foreign Literature and Art)*, 2011, p. 85]. (in Chinese)
 11. 李莉. 关于民歌演唱中情感表达的思考 [J]. 戏剧之家. 2015. 第93页 [Li, Li. Reflections on Emotional Expression in the Performance of Folk Songs. In: *Drama House*, 2015, p. 93]. (in Chinese)
 12. 张子述. 研究优化心理调节在高校声乐教学中的应用 [J], 艺术鉴赏. 集宁师范学院. 2017. 6月. No. 12. 第83–84页 [Chzhan, Czyshu. A Study of Optimization of Psychological Regulation in Vocal Teaching in Higher Educational Institutions to Improve Vocal Performance, *The Art of Interpretation*, 2017, No. 12, pp. 83–84]. (in Chinese)

Чжан Цзышу, аспирант, кафедра методологии и технологий педагогики музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина, Московский педагогический государственный университет, 175600247@qq.com

Zhang Zishu, Post-graduate Student, E.B. Abdullin Department of Methodology and Technology of Pedagogy of Music Education, Moscow Pedagogical State University, 175600247@qq.com

Статья поступила в редакцию 14.03.2024. Принята к публикации 21.05.2024

The paper was submitted 14.03.2024. Accepted for publication 21.05.2024