

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕВЦОВ
В ВУЗАХ КИТАЯ

М.А. Павлова

Аннотация. В статье исследуются особенности современного вокального образования в системе профессиональной подготовки певцов в вузах Китая. Автор подчеркивает особый путь китайского профессионального музыкального искусства, выявляя особенности современного китайского образования, которые связаны с древней историей китайского государства, спецификой китайского языка и относительно молодой области профессиональной подготовки академических певцов. Использование различных методов (наглядных, словесных) и технологий (информационных, цифровых) расширяет возможности музыкальной педагогики, формирует эффективный подход к образовательному процессу и позволяет китайскому вокальному искусству развиваться, выходя на новый мировой академический уровень.

Ключевые слова: вокальное искусство, педагогика, музыкальное образование, методика, академическое пение, Китай.

Для цитирования: Павлова М.А. Особенности современного вокального образования в системе профессиональной подготовки певцов в вузах Китая // Преподаватель XXI век. 2025. № 1. Часть 1. С. 239–244. DOI: 10.31862/2073-9613-2025-1-239-244

239

FEATURES OF MODERN VOCAL EDUCATION IN THE SYSTEM
OF PROFESSIONAL TRAINING OF SINGERS IN CHINESE UNIVERSITIES

М.А. Pavlova

Abstract. The article examines the features of modern vocal education in the system of professional training of singers in Chinese universities. The author emphasizes the special path of Chinese professional musical art, revealing the features of modern Chinese education, which are associated with the ancient history of the Chinese state, the specifics of the Chinese language and the relatively young field of professional training of academic singers. The use of various methods (visual, verbal) and technologies (information, digital) expands the possibilities of music pedagogy, forms an effective approach to the educational process and allows Chinese vocal art to develop, reaching a new world academic level.

© Павлова М.А., 2025

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

Keywords: *vocal art, pedagogy, musical education, methodology, academic singing, China.*

Cite as: Pavlova M.A. Features of Modern Vocal Education in the System of Professional Training of Singers in Chinese Universities. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education, 2025, No. 1, part 1, pp. 239–244. DOI: 10.31862/2073-9613-2025-1-239-244

В системе музыкального образования Китая особое внимание уделяется игре на инструментах, вокальному мастерству и теоретическим дисциплинам; на современном этапе — в условиях глобализации и трансформации профессионального музыкального образования — представляет интерес, какие методические подходы преобладают в преподавании музыкальных дисциплин в целом и вокала в частности.

В основе музыкального образования (независимо от направления подготовки) лежит формирование музыкального слуха — это важная составляющая гармоничного развития личности будущего музыканта. Даже если ученик не будет в будущем связывать свою профессию с музыкой, обучение этому искусству дарит бесценные навыки. Оно позволяет не просто воспринимать ноты, но и понимать их язык, чувствовать настроенные сочинения, понимать его красоту и глубину. Человек, с детства обучающийся музыке, и обычный слушатель, будут воспринимать одно и то же произведение по-разному.

Хотя музыкальное искусство сформировалось в Китае много веков назад, некоторые специальные предметы (например, сольфеджио, музыкальная форма и др.) как самостоятельные дисциплины появились лишь в XX в. Первые учебные пособия по развитию музыкального слуха составил композитор и педагог Шэнь Синьгун. В дальнейшем китайская система обучения во многом переняла опыт Европы, а с 1950-х гг. внедрила методики советских и российских музыковедов.

В 2004 г. в Китае был принят единый стандарт программы обучения сольфеджио и выпущен первый общий базовый учебник для студентов всех специальностей [1, с. 111]. Учебник разбит на восемь разделов, каждый из которых содержал:

1. Теоретические материалы: основы полифонии, элементарную теорию музыки, гармонию, анализ музыкальных форм.
2. Упражнения для интонирования.
3. Тестовые задания для проверки усвоенного материала.
4. Требования к экзаменам, которые давали представление о формате и уровне сложности экзаменационных испытаний.
5. Методические рекомендации поэтапного развития слуха [2, с. 176].

Важно упомянуть фонетическую особенность китайского языка, в котором используется четыре тона. От используемого тона зависит звучание слога, что меняет значение слов и целых предложений, поэтому за произношением следует внимательно следить. По статистике, в азиатских странах, а также в Африке и Северной Америке, проживает больший процент людей с абсолютным слухом по сравнению с другими нациями. Это обусловлено тем, что там разговаривают на языках тонального типа — китайский, вьетнамский, лаосский, банту и шайеннский.

Этот аспект учтен в курсе музыкальной подготовки китайских студентов. Мелодия должна соответствовать тонам, чтобы правильно передать смысл текста. Так, ровный $\bar{a}$ может обозначаться половинной нотой во второй октаве. Восходящий тон $\acute{a}$ можно

передать за счет восходящей секунды или терции. Восходяще-нисходящий тон *й* можно передать с помощью оборота D-C-E.

По словам исследователя Яо Вэя, у китайского языка много специфических черт, в т.ч. музыкальных. Каждый диалект обладает своим уникальным набором ритмов и тональностей, которые схожи с мотивами народной музыки [3, с. 152].

Очень важными для певцов являются занятия сольфеджио. Они развивают чистоту интонации, музыкальную память и слух. На занятиях по сольфеджио будущие певцы выполняют различные творческие задания: поют гаммы, трезвучия, исполняют и сочиняют мелодии, используя разные гармонические последовательности, модуляции, жанры, дописывают уже начатые фрагменты. На итоговом экзамене проводится концерт, где музыканты демонстрируют мастерство, накопленное за годы учебы.

Сейчас на занятиях с будущими вокалистами используются цифровые технологии, причем это не только стандартные компьютеры и электронные носители, но и уникальные китайские разработки. Например, мини-компьютер, по внешнему виду похожий на шариковую ручку. Это компактное устройство подключается к такому же миниатюрному носителю информации, после чего «ручкой» можно «пролистать» записанный на нем музыкальный материал.

Занятия с помощью этого инструмента основаны на методе Далькроза. Ученики должны слушать музыкальные примеры, воспроизводить их голосом и сопровождать движениями тела. Кивком головы, взмахом руки или ударом ноги можно показать отклонение в другую тональность, резкую смену динамики и т.д.

Музыкальные педагоги Китая уделяют большое внимание богатому культурному наследию своей страны, включающему в себя множество этнических групп. Это отражается и в программах обучения вокалу, где наряду с произведениями китайских, европейских и русских композиторов, также внимание посвящается особенностям ладовой и ритмической систем музыки национальных меньшинств.

В последние несколько десятков лет в Китае наблюдается бурный рост популярности академического вокала, о чем свидетельствует триумфальное участие китайских певцов на международных конкурсах. В связи с этим, особое значение приобретает проблема профессиональной компетентности будущих преподавателей в классе вокала.

Еще не так давно технические навыки доминировали в музыкальном образовании, отодвигая на задний план эмоциональную и художественную составляющую. Это касалось не только пения, но и игры на музыкальных инструментах. Сегодня же китайские педагоги склонны считать этот подход неэффективным, обращаясь к гуманизации образования и повышению художественного уровня в подготовке будущего певца.

Лу Юаньюань подчеркивает, что профессиональная этика и моральный облик педагога задают высокую планку личности и определяют его педагогическую сущность, которая напрямую влияет на учеников. Именно формирование высоких этических качеств позволяет учителю завоевать авторитет, уважение и доверие со стороны своих подопечных. Это становится ключом к плодотворному решению сложных вопросов, возникающих в процессе обучения вокальному искусству, ведь педагог должен не только обучить ученика необходимым навыкам, но и воспитать ценностные и художественные ориентиры [4, с. 72].

В Китае применяются различные методики обучения академическому вокалу, универсальные для всех музыкальных дисциплин: теории, вокала и инструментального исполнительства. Посредством метода объяснения преподаватель объясняет ученику форму песни, романса или арии, тональный план, используемые выразительные средства, стиль написавшего это произведение композитора.

Методом демонстрации педагог показывает ученику, как должен звучать отдельный фрагмент или целое музыкальное произведение — с помощью собственного примера или через проигрывание записи, чтобы тот мог достичь верного исполнения мелизмов и фиоритур, кантиленного пения. Наблюдая за педагогом, ученик может видеть его движения, что поможет лучше понять нюансы дыхания. При этом важно не следовать слепо примеру педагога или исполнителя на записи, а задействовать осознанность, чтобы суметь создать собственную интерпретацию.

На занятиях нельзя обойтись без коммуникативного метода. Педагог с учеником анализируют сочинение, рассуждают о методах и приемах исполнения, которые нужно использовать, что связывает коммуникативный метод с объяснением. Тем не менее, в отличие от последнего, коммуникативный метод подразумевает общение не только один на один, но и подключение группы учеников. Они могут комментировать выступление своих сверстников, отмечать ошибки и предлагать варианты их исправления.

Китайская вокальная школа вобрала в себя множество методик из русской и европейской традиций. К примеру, фонетический и резонансный методы пения, которые активно используются как в Китае, так и на Западе. Примечательно, что многие педагоги из Китая, их западные (М. Гарсиа-младший) и российские (Е. Образцова) коллеги часто прибегают к образным описаниям и метафорам в процессе обучения.

Один из распространенных приемов — ситуационный метод. Он заключается в том, что ученику предлагается представить себе жизненную ситуацию, в которой голосовой аппарат задействован так же, как и при выполнении того или иного упражнения. При работе над постановкой дыхания педагог может попросить ученика резко вдохнуть, как при испуге, а для достижения нужной динамики и попадания в резонаторы пропеть гласный звук громко и открыто, будто ученик хочет докричаться до кого-то, кто стоит очень далеко.

Также в обучении вокалу задействуются метод наблюдения и практики. Ученикам показывают концерты, водят на оперы, знакомят с разными исполнительскими интерпретациями, уникальными тембрами разных артистов. Всё это сочетается с другими важными музыкальными дисциплинами, которые расширяют кругозор ученика и позволяют ему более эффективно работать над произведением — история музыки и музыкальная литература. Кроме этого, на практических занятиях ученики не просто исполняют номера в качестве домашнего задания, а выступают в специальных музыкально-театральных постановках.

В работе современных педагогов-вокалистов часто используются компьютерные технологии для воспроизведения звука или видео, а также для записи и обработки звуковых дорожек. Современный певец обладает навыками пользования персональным компьютером и другими средствами цифровых технологий для поиска информации, для ее обработки и других действий.

Таким образом, система профессионального музыкального образования в Китае относительно молода. Несмотря на существующие традиции передачи знаний и навыков от опытных мастеров к ученикам, у нее не было четкой структуры и последовательности, что изменилось лишь с появлением высших музыкальных учебных заведений после свержения монархии. Пройдя период бурного развития в первые десятилетия XX в., система музыкального образования столкнулась с кризисом во время Культурной революции, но смогла возродиться после реформ образования 1980-х — 2000-х гг. и сразу же начала стремительно развиваться.

Сейчас в Поднебесной уделяется большое внимание подготовке учителей музыки. Китайцы стараются сохранить свою самобытность и достичь равновесия между национальными ценностями и европейскими традициями. Так, в процесс обучения пению внедряются европейские и русские методики, которые активно использовались в середине XX в. и продолжают быть актуальными и на сегодняшний день.

В музыкальных школах Китая начинают отказываться от авторитарных методов обучения, поскольку они ориентированы исключительно на техническую правильность исполнения. Такой подход ограничивает эмоциональную выразительность музыки и эстетическое развитие личности ученика, а также может серьезно сказаться на психике ребенка.

Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс консерваторий не только упрощает обучение и открывает новые возможности, но и повышает мотивацию студентов. Инновационные устройства для воспроизведения и записи звука активно используются как на теоретических, так и на исполнительских занятиях по всем музыкальным дисциплинам. Одно из таких — уникальная китайская разработка, мини-компьютер, позволяющий студентам в любое время прослушивать записанные на него музыкальные произведения.

Китайские педагоги используют метод наблюдения, метод демонстрации, метод коммуникации и метод практического выполнения заданий, при которых студент и педагог в одинаковой мере вовлечены в процесс обучения. Одна из особенностей китайской системы музыкального образования — проведение преимущественно коллективных, а не индивидуальных занятий по вокалу, которые служат на пользу воспитания личности и популяризации вокального искусства.

Итак, мы выявили особенности современного китайского образования, которые связаны с древней историей китайского государства, спецификой китайского языка и относительно молодой областью профессиональной подготовки академических певцов. Использование различных методов (наглядных, словесных) и технологий (информационных, цифровых) расширяет возможности музыкальной педагогики, формирует эффективный подход к образовательному процессу и позволяет китайскому вокальному искусству развиваться, выходя на новый мировой академический уровень.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лю Цин. Высшее музыкально-педагогическое образование в современном Китае: дисс. ... канд. пед. наук. СПб., 2009. 154 с.
2. Цзи Шаньшань. Воспитание музыкального слуха и практика сольфеджио в современном Китае // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 5. С. 175–178.

3. Яо Вэй. Проблемы развития вокального профессионального образования в современном Китае // Дискуссия. 2012. № 7. С. 150–154.
4. Лу Юаньюань. О некоторых составляющих обучения классическому пению в современном Китае // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. С. 68–75.

REFERENCES

1. Lyu Tsin. *Vyssheye muzykalno-pedagogicheskoye obrazovaniye v sovremennom Kitaye* [Higher Musical and Pedagogical Education in Modern China: PhG Dissertation (Pedagogy)]. St. Reteburg, 2009, 154 p. (in Russ.)
2. TSzi Shan'shan. *Vospitaniye muzykalnogo slukha i praktika solfedzhio v sovremennom Kitaye* [Musical Ear Training and Solfeggio Practice in Modern China], *Manuskript* = Manuscript, 2019, vol. 12, iss. 5, p. 175–178. (in Russ.)
3. Yao Vey. *Problemy razvitiya vokalnogo professionalnogo obrazovaniya v sovremennom Kitaye* [The Problems of Professional Vocal Education Development in Modern China], *Diskussiya* = Discussion. 2012, No. 7, pp. 150–154. (in Russ.)
4. Lu Yuanyuan. *O nekotorykh sostavlyayushchikh obucheniya klassicheskemu peniyu v sovremennom Kitaye* [About Some Components of Teaching Classical Singing in Modern China], *Pedagogicheskiy zhurnal* = Pedagogical Journal, 2022, vol. 12, No. 2A, pp. 68–75. (in Russ.)

Павлова Мария Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра музыкально-исполнительского искусства Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, mariypavlova@yandex.ru

Maria A. Pavlova, PhD in Education, Assistant Professor, Musical and Performing Arts Department, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, mariypavlova@yandex.ru