

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: ПРАКТИКИ И ТРЕНДЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПО МУЗЫКЕ В КИТАЕ

© 2024

Лю Б.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
(г. Минск, Республика Беларусь)

Аннотация. В статье анализируются и систематизируются изменения в методах преподавания вокального искусства в контексте современного музыкального образования в Китае. Музыкальное искусство Китая в настоящее время вызывает интерес публики и различных специалистов. С начала XX в. в программы обучения вокалистов активно внедряются техники и приемы различных западных музыкальных школ. В рамках работы рассмотрено, как классы по вокалу адаптируются к современным художественным направлениям и тенденциям. Кроме того, будет уделено внимание инновациям и экспериментам в обучении, которые компенсируют традиционные подходы, позволяя студентам развивать уникальную художественную индивидуальность. Цель работы – определение ключевых факторов, влияющих на современные методики обучения вокалу в высших учебных заведениях Китая, с учетом мировых трендов в области искусства и образования. Для достижения цели изучены работы различных китайских и русских специалистов в области музыкального искусства и вокала. Изучение теоретического материала, опыта преподавания, программ обучения в современных вузах позволило сделать выводы о том, что современная вокальная школа использует множество приемов, методов и инструментов. Процесс вокального образования прошел длинный путь эволюции, в котором традиционные подходы успешно сочетаются с инновационными практиками. Современные преподаватели активно используют инновационные методики, современные технологии, отслеживают и внедряют различные иностранные методологии.

Ключевые слова: вокал; образование; Китай; методики; современное искусство; национальные особенности.

THE EVOLUTION OF VOCAL TEACHING METHODS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ART: PRACTICES AND TRENDS IN HIGHER EDUCATION IN MUSIC IN CHINA

© 2024

Liu B.

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank (Minsk, Republic of Belarus)

Abstract. The article analyzes and systematizes changes in methods of teaching vocal art in the context of modern music education in China. The musical art of China is currently attracting the interest of the public and various specialists. Since the beginning of the 20th century. Techniques and techniques from various Western music schools are being actively introduced into vocal training programs. The work examines how vocal classes adapt to modern artistic movements and trends. In addition, there will be an emphasis on innovation and experimentation in learning that offsets traditional approaches, allowing students to develop a unique artistic identity. The purpose of the work is to determine the key factors influencing modern methods of teaching vocals in higher educational institutions in China, taking into account global trends in the field of art and education. To achieve the goal, the works of various Chinese and Russian specialists in the field of musical art and vocals were studied. The study of theoretical material, teaching experience, training programs in modern universities has led to the conclusion that the modern vocal school uses many techniques, methods and tools. The process of vocal education has come a long way of evolution, in which traditional approaches are successfully combined with innovative practices. Modern teachers actively use innovative methods, modern technologies, monitor and implement various foreign methodologies.

Keywords: vocal; education; China; methods; contemporary art; national characteristics.

Актуальность темы исследования: в условиях глобализации и стремительного изменения художественных практик в музыке, особенно в вокальном искусстве, актуальность исследования повышается. Понимание современных методик обучения вокалу в Китае позволит выстроить более эффективные педагогические стратегии, которые помогут будущим музыкантам интегрироваться в динамичную музыкальную среду, а также содействовать сохранению и развитию традиционного культурного наследия.

Целью данного исследования является выявление ключевых факторов, влияющих на современные методики обучения вокалу в высших учебных заведениях Китая, с учетом мировых трендов в области искусства и образования.

В ходе исследования будет проанализирован учебный план ведущих музыкальных вузов Китая, проведены интервью с педагогами и студентами, а также использованы данные анкетирования. Анализ методов будет выполнен через сравнительный и контент-

ный анализ, что поможет выявить основные тенденции в эволюции вокального обучения.

Основная часть

Музыка Китая всегда была связана с национальными традициями, особенностями языка, культуры и истории народа. В последние годы китайское музыкальное искусство, с его колоритом и сохраненной по настоящее время самобытностью, вызывает интерес не только публики, но и различных специалистов [1, с. 294].

Понятия данного исследования включают «вокальное обучение», «современные методы», «инновации в образовании», «традиционные подходы», «культурный контекст».

Эти термины формируют общий контекст исследования, позволяя глубже понять взаимодействие между новыми технологиями преподавания и традиционными практиками. Вокальное обучение охватывает не только технику исполнения, но и эмоциональное восприятие музыки, что делает его многоаспектным процессом, требующим внимания к культурным и социальным факторам [2, с. 56–60].

Обучение вокальному искусству в Китае достаточно давно включает не только национальные приемы, но и методы и технику западных вокалистов. Многие исполнители, начиная с первых десятилетий XX века, проходили обучение за границей, например, такие вокалисты как Чжоу Сяоянь, Хуан Юкуй, Лан Юйсю и другие, учились в различных европейских консерваториях и университетах. Изучение европейской манеры исполнения дало им возможности для перспективы и роста, позволило расширить диапазон голоса, использовать новые приемы исполнения. Например, Ц. Дун в своих исследованиях отмечает, что особое внимание в первой половине XX в. китайские исполнители уделяли итальянскому бельканто. Данная техника позволила осуществлять приемы непрерывного пения, извлекать легкий, ровный звук [3, с. 124–127]. С момента внедрения западных техник пения китайские вокалисты стали активно участвовать в международных конкурсах, выступать на зарубежных концертных площадках, занимать призовые места, смогли вывести китайскую музыку на новый мировой уровень.

Вокальное искусство, как одна из наиболее эмоционально насыщенных форм музыкального самовыражения, всегда находилось в центре внимания музыкального образования. Однако в последние десятилетия наблюдается заметное изменение в подходах к обучению вокалу, особенно в таком динамичном и культурно богатом контексте, как Китай. Эволюция методик обучения вокалу будет рассматриваться не только через призму традиционных аспектов преподавания, но и с учетом современных художественных тенденций и технологий [4].

С одной стороны, китайское вокальное искусство глубоко пронизано традициями. Остатки древнекитайской оперной школы, таких как «Пекинская опера» и «Куньцой», формируют основу для развития музыкального образования. Традиционные методы обучения, основанные на передаче знаний от мастера к ученику, создают прочный фундамент. Однако с прихо-

дом современности и глобализации эти методы требуют пересмотра и адаптации [4].

С другой стороны, современное искусство, которое включает в себя такие направления, как поп-музыка, рок и экспериментальный джаз, внедряется в учебные программы, поднимая вопросы о необходимости разнообразия и экспериментов в обучении [5, с. 36–42]. Студенты все чаще сталкиваются с задачами, которые требуют от них гибкости, инновационного мышления и способности адаптироваться к быстро меняющейся музыкальной среде.

Основой обучения музыкальному искусству по настоящее время являются базовые принципы, которые встречаются во всех музыкальных школах мира. К ним относятся: теоретические и практические основы вокального искусства, история формирования и развития музыки, способы пения, дыхания, правильной дикции, артикуляции, работа над художественным образом, эстетическое и культурное воспитание исполнителей и т.д. [6, с. 432–434].

Одним из важных факторов, способствующих изменению методик обучения, является развитие технологий. Появление онлайн-курсов, платформ для записи и анализа вокала, а также технологии обработки звука открыло новые горизонты для обучения [7, с. 77–79]. Студенты могут теперь получить доступ к мировым ресурсам и преподавателям, что позволяет им не только изучать традиционные техники, но и экспериментировать с новыми энергиями и звучаниями. Такие подходы как, например, использование различных медиаплатформ для публикации собственных работ, также способствуют развитию творческих навыков.

На уровне высшего образования в Китае наблюдаются интересные тренды, которые подчеркивают важность интеграции различных дисциплин. Вера в междисциплинарный подход становится все более актуальной: музыкальные, театральные и визуальные искусства нередко пересекаются, создавая новое, многогранное художественное пространство. Вокальные классы теперь чаще включают элементы сценического мастерства, электроники и визуального дизайна, что помогает студентам развиваться не только как исполнителям, но и как полноправным артистам [8, с. 5–8].

Эволюция методик обучения вокалу в Китае является многогранным и динамичным процессом. Она требует сочетания традиционных ценностей и современных подходов, что позволит новым поколениям артистов не только сохранять культурное наследие, но и адаптироваться к новому, быстро меняющемуся музыкальному миру [9, с. 355–359].

В начале XXI в. появилась новая тенденция – китаизация вокальной музыки, которая стремительно развивается в последние годы. Педагоги по вокалу, например Цзинь Телин, утверждают, что обучение вокалу должно основываться одновременно на национальной, научной, художественной и современной теориях исполнительства. Китайское музыкальное искусство должно охватывать все современные тенденции и направления, учитывать все существующие формы творчества [10, с. 120–126].

Специалисты считают, что современная школа музыкального, в особенности вокального искусства, поз-

воляет китайским исполнителям стать уникальным явлением на мировой музыкальной арене и занять свое место среди других известных исполнителей. Создание собственной вокальной школы говорит о рождении национальной традиции, а также о развитии вокального искусства и выходе на принципиально новый уровень [11, с. 161–164]. Китайская школа обладает уникальными характеристиками, такими как: национальный колорит, глубина исполняемых произведений, особенности звукоизвлечения, артистизм исполнителей и т.д.

В условиях быстрого изменения в современном музыкальном мире ключевым остается инновационное мышление и стремление к экспериментам, которые обеспечат развитие уникальной художественной индивидуальности каждого исполнителя [12, с. 144].

Автор предполагает, что интеграция современных художественных направлений в методики обучения вокалу приводит к более высокому уровню художественной выразительности и индивидуальности студентов, а также способствует формированию нового взгляда на традиционные вокальные техники.

В современной вокальной школе педагогами-вокалистами совершенствуются учебные программы, вводятся дополнительные часы для сценической и творческой подготовки, используются различные современные технологии. Различные программы, технические средства, современные приемы позволяют китайским вокалистам создавать более яркие, востребованные и привлекающие внимание шоу.

Как и в начале XX в., современное высшее вокальное образование использует образцы и приемы различных западных школ, в том числе опирается на опыт российских вузов. Программы обучения включают не только узкоспециализированные занятия, но и теорию и историю музыки, как китайской, так и зарубежной. Педагоги совместно со студентами проводят глубокий анализ музыкальных форм и приемов, изучают привычные для Запада позиции [13, с. 76].

В контексте современного искусства эволюция методик обучения вокалу в высшем образовании по музыке в Китае претерпевает значительные изменения, отражая актуальные практики и тренды [14, с. 27–29]. Богатое наследие музыкальной культуры Китая влияет на формирование новых подходов к обучению вокалу, объединяя традиционные методики с инновационными техниками.

Современные программы по вокальному искусству в китайских учебных заведениях стремятся к разнообразию и комплексности. Они включают в себя не только изучение классической вокальной техники, но и эксперименты с современными жанрами и стилями. Студентам предоставляется возможность развивать свой уникальный голосовой почерк, а также осваивать сценическое мастерство и работу с аудиторией.

Исследования и инновации в области вокального обучения способствуют созданию более гибких и персонализированных подходов к развитию музыкальных способностей студентов. Использование передовых технологий, таких как виртуальная реальность и запись электронных треков, дополняет традиционные уроки и помогает расширить кругозор будущих исполнителей.

В современных исследованиях отмечается, что реформа современного музыкального образования в первую очередь должна быть направлена на расширение вокального образования, в том числе на формирование высокого уровня музыкальной грамотности, общей эстетики и т.д. [15, с. 72–77]. Музыкальное образование должно быть направлено на подготовку не только национальных певцов, но и на исполнителей европейской и русской национальной оперы [16, с. 163–164].

Современное обучение вокалу в высших учебных заведениях по музыке в Китае отражает стремление к синтезу традиций и новаторства, обогащая культурное наследие страны и готовя молодых артистов к яркому и успешному будущему на мировой сцене искусства [17, с. 241–248].

В Китае современное обучение вокалу в музыкальном высшем образовании эволюционирует, объединяя традиционные методики с инновационными подходами. Программы становятся более разнообразными, включая классическую вокальную технику и современные жанры. Студентам предоставляется возможность развивать уникальный голос и сценическое мастерство [18, с. 227–229]. Исследования и инновации способствуют созданию гибких подходов к развитию музыкальных способностей через использование передовых технологий. Этот синтез традиций и новаторства обогащает культурное наследие и готовит будущих артистов к мировой сцене искусства [19].

Таким образом, в контексте современного искусства эволюция методик обучения вокалу представляет собой захватывающий путь, где традиционные подходы переплетаются с инновационными практиками. В высшем музыкальном образовании Китая наблюдается уникальное стремление к синтезу старых и новых методов, гармоничное сочетание классических техник и передовых трендов.

Под влиянием динамичной музыкальной сцены и глобальных тенденций преподаватели вокала в Китае активно внедряют современные методики, обогащая учебный процесс элементами импровизации, экспериментов со звуком и мультимедийными технологиями. Это позволяет студентам расширить свои горизонты, открывая новые возможности самовыражения и творчества.

Тренды в обучении вокалу отражают актуальные запросы современного искусства, где важное значение придается не только техническому мастерству, но и артистической оригинальности. Студенты получают возможность развивать свой уникальный голосовой почерк, осваивая разнообразные жанры и стили, что способствует формированию индивидуального художественного стиля.

Вокальное образование в Китае находится на флагманском пути к инновациям, объединяя богатое культурное наследие с современными тенденциями. Этот синтез позволяет будущим артистам раскрыть свой потенциал в полной мере, становясь яркими представителями современного мирового искусства.

В качестве перспектив дальнейших исследований методик обучения вокалу может выступать изучение влияния современных технологий на эволюцию образования, особенности использования инноваций в обучении вокалу.

Список литературы:

1. Ма Ю. Современные тенденции развития вокального искусства в Китае // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12, № 2–1. С. 292–296.
2. Василенко Л.М., Мищанчук В.Н., Романчук Я. Принципы и методы вокальной подготовки студентов педагогических университетов // Всероссийский журнал научных публикаций. 2013. № 5 (20). С. 56–60.
3. Дун Ц. Вокальное искусство – развитие итальянского бельканто в Китае // Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире: мат-лы IX междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых на иностранных языках. 17 марта 2022 г. Ч. I / под ред. Н.Н. Сергеевой. Екатеринбург, 2022. С. 124–129.
4. Ма Х. Тенденции модернизации профессионального музыкального образования в Китае // Молодой ученый. 2023. № 26 (473). С. 166–170.
5. Линь Ч. Популярная музыка Китая в контексте социокультурных процессов современности // Культурная жизнь Юга России. 2022. № 2 (85). С. 35–43. DOI: 10.24412/2070-075x-2022-2-35-43.
6. Чжу Т. Методы обучения как основа общей китайской методики обучения вокалу // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 2 (55). С. 430–434. DOI: 10.25683/volbi.2021.55.252.
7. Фей Я. Трансформация музыкального образования в Китае: от истоков до цифровых технологий // Научно-педагогическое обозрение. 2023. № 5 (51). С. 70–79. DOI: 10.23951/2307-6127-2023-5-70-79.
8. Мостицкий В.А. Инновационная образовательная деятельность в сфере вокального искусства: актуальные тенденции // Южно-Российский музыкальный альманах. 2015. № 2 (19). С. 5–9.
9. Ма Х. Становление системы подготовки вокалистов в Китае: аспекты взаимодействия национальных и мировых песенных традиций // Современное педагогическое образование. 2023. № 9. С. 355–359.
10. Weitao X. Research on the inheritance and development of folk music. Encyclopedia of China Press, 2022. 204 p.
11. Хао Ю. Китайский национальный вокал как метод развития современного певческого искусства // Научное мнение. 2020. № 12. С. 159–164. DOI: 10.25807/pbh.22224378.2020.12.159.164.
12. Виторг Ю.А. Современные подходы и формы преподавания эстрадного вокала // Культура и цивилизация. 2024. Т. 14, № 5–1. С. 144–152.
13. Яо В. Подготовка специалистов вокального искусства в системах высшего музыкального образования Китая и России: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Астрахань, 2015. 196 с.
14. Сюй Ч. Аспекты развития современного высшего вокального образования в Китае // Общество. Среда. Развитие. 2022. № 4 (65). С. 27–30. DOI: 10.53115/19975996_2022_04_027-030.
15. Ян Н. Особенности обучения педагогов-вокалистов Цзилинского педагогического университета (КНР): постановка проблемы // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2022. Т. 8 (74), № 1. С. 72–77.
16. Чжао М. Процесс развития китайской оперы // Университетский научный журнал. 2017. № 29. С. 160–165.
17. Ли Л. Перспективы совершенствования системы высшего музыкального образования КНР на основе принципов целостности и культуросообразности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2023. № 11. С. 234–249. DOI: 10.24412/2304-120x-2023-11121.
18. Павлова М.А., Ху Я. Современные тенденции в вокальном обучении в КНР // Преподаватель XXI век. 2023. № 4–1. С. 225–230. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-4-225-230.
19. Jiang L. Analysis and optimization of the online vocal teaching system based on intelligent computing // Mathematical Problems in Engineering. 2022. Vol. 2022, iss. 1. DOI: 10.1155/2022/5320615.

Информация об авторе(-ах):	Information about the author(-s):
<p>Лю Байлин, аспирант кафедры менеджмента и образовательных технологий; Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (г. Минск, Республика Беларусь). E-mail: 791066944@qq.com.</p>	<p>Liu Bailin, postgraduate student of Management and Educational Technologies Department; Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank (Minsk, Republic of Belarus). E-mail: 791066944@qq.com.</p>

Для цитирования:

Лю Б. Эволюция методик обучения вокалу в контексте современного искусства: практики и тренды в высшем образовании по музыке в Китае // Самарский научный вестник. 2024. Т. 13, № 3. С. 190–193. DOI: 10.55355/snv2024133309.