На правах рукописи

Ду Хуэйцю

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР В СВЕТЕ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (музыка в области начального, среднего, вузовского и послевузовского образования)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Работа выполнена на кафедре музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена»

Научный руководитель

- доктор искусствоведения, профессор

Овсянкина Галина Петровна

Официальные оппоненты -

Надолинская Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», кафедра музыкального образования,

профессор

- Осеннева Марина Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет», Институт изящных искусств, кафедра методологии и технологий педагогики музыкального образования, и.о. заведующего кафедрой

Ведущая организация

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры»

Защита состоится «<u>9</u>» <u>июня</u> 2021 г. в «13:00» часов на заседании диссертационного совета Д 210.010.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный институт культуры» по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д.7, корпус 2, зал защиты диссертаций.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры».

Диссертация размещена на сайте Московского государственного института культуры http://www.mgik.org.

Автореферат размещен на сайте Московского государственного института культуры http://www.mgik.org и на сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ: https://vak.minobrnauki.gov.ru.

Автореферат разослан «9» апреля 2021 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор педагогических наук, профессор

Стрельцова Елена Юрьевна

І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Перемены, происшедшие в Китае за последнее столетие, обусловили прогресс в различных сферах деятельности, в том числе в области вокального исполнительства и педагогики. Со времен Культурной революции (1966—1976) и до начала XXI века проблемы музыкального образования в Китае оставались без должного внимания. Лишь после экономического подъема оно фокусируется на них, связав с модернизацией образовательной системы в целом. С 2001 года и по сей день по всей стране происходит реализация реформаторских проектов.

В настоящее время многие профессиональные музыкальные учебные заведения в Китае провели целый ряд реформ, начиная от введения новых дисциплин вокальной специальности и заканчивая методами обучения. Также осуществлялись исследования и в других областях, связанных с вокальной педагогикой, таких как психология вокального исполнительства, эстетика вокального искусства и пр. Все это вдохнуло новую жизнь в вокальное образование и дало хорошие результаты.

Основа национальной китайской школы академического пения базируется на эстетических принципах и технических приемах bel canto, что в значительной степени повлияло на развитие китайской вокальной музыки этого направления. Однако сегодня выдающимися деятелями КНР развиваются и другие жанры вокального исполнительства — аументичное и эстрадное, по степени виртуозности не уступающие академическому пению. Не следует забывать и о том, что певческая культура страны является отражением эстетических идеалов и духовных традиций, в которых присутствуют религиозные и обрядовые основы Китая, его национальные культурные ценности и другие аспекты. Это находит отклик во всех вокальных направлениях и, соответственно, в педагогике.

Объективные реалии вносят коррективы в организацию учебной деятельности, особенно на начальной ступени, что на сегодняшний день актуально для образовательной системы Китая. Одна из ведущих педагогов-консультантов/репетиторов Метрополитен-опера Дж. Донерман говорит о том, что у вокалиста есть время только до 30 лет для создания своей артистической базы¹. Чтобы сегодня быть востребованным необходимы:

- •владение вокально-техническим и исполнительским интерпретационным комплексом;
- •умение представлять оперу как музыкально-театральный синтетический жанр, то есть, в высокопрофессиональном единстве вокально-технического, музыкально-интерпретационного, лингвистического и актерского аспектов, «услаждая слух и зрение зрителя»;
- •свойство быть всегда новым и непредсказуемым в рамках высокого академического вкуса;

¹ Маккуланд Дж. Мелодия обиды в пространстве оперы // Народная музыка. 1992. № 1. С. 112.

В США театрального педагога-консультанта называют *коучей* (*coaching* – тренер), то есть, он является не только консультантом, но и репетитором (тренером).

- •умение творчески общаться с публикой, привнося в оперную партию нечто свое;
- •способность развивать свои сильные качества, эмоциональную открытость;
- •мобильность в овладении новым материалом, привнесении в роль жизненной искры (проживать вместе с персонажем его судьбу);
  - •обладание психологической устойчивостью и работоспособностью;
  - •жесткая дисциплина в соблюдении режима работы;
- •общая эрудиция в области истории оперного театра, вокального искусства и современной сценической практики;
  - •знание иностранных языков на высоком уровне;
- •понимание разницы в исполнении музыки разных стран и народов (*слышание* национального колорита);
  - •участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах.

Несмотря на все достижения китайского вокального образования, часто его результаты не соответствуют указанным выше требованиям. Так возникают **противоречия** между профессиональным результатом вокального образования и запросами времени.

Именно на воспитание вокалиста такого статуса направлены сегодня усилия педагогов КНР. В этом процессе очень важна подготовка преподавательских кадров соответствующей квалификации, способных поднять вокальную культуру на современный уровень. Учитывая тот факт, что академическое вокальное искусство в Китае еще очень молодо, для китайских специалистов особо важен педагогический опыт других стран. В изучении достижений также необходим сравнительный анализ, который позволяет выявить новаторские черты и взаимосвязь с другими национальными педагогиками, в частности российской.

В России существует почти трехсотлетняя традиция воспитания вокалистов в рамках европейского академического направления, и специалисты из Китая изучают опыт своих северных коллег. В рамках заявленной темы для исследования инновационных процессов в сфере вокального образования нами избраны программы двух вокальных факультетов — Университета Цзямусы в КНР и института музыки, театра и хореографии (ИМТиХ) Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена.

Причины такого выбора обусловлены тем, что на вокальном факультете института музыки Университета Цзямусы создана учебная аудиопрограмма «Занимаюсь один», ставшая одним из достижений в области вокального образования в Китае. Столь же значимы научно-методические результаты и преподавателей РГПУ им. А. И. Герцена. Разработки ИМТиХ актуальны в сфере современных требований к воспитанию вокалиста, тем более что в них сфокусирована концепция вокального образования.

Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день концепция вокального образования в Китайской Народной Республике недостаточно исследована. Отчасти это объясняется тем, что зарождение и стремительный взлет академического вокала насчитывает всего около ста лет. В целях повышения качества образования основное внимание уделяется развитию практической составляющей вокальной педагогики и исполнительства. Эта область анализируется как китайскими, русскими, так и европейскими педагогами и исследователями.

Среди наиболее известных в китайской научной среде исследований назовем работы Бо Яцзэ, Ван Юйхэ, Ван Цыси, Ван Яохуа, Го Цзяньминь, Гуань Цзяньхуа, Гуань Линь, Начжа Лянькэ, Джу Цихонг, Ли Вэйчжэнь, Ли Цзиньси, Сюй Син, Сюй Синсяо, Сюэ Лян, Сяо Сюй, Тянь Юбин, Фань Сяофэн, Чжан Юйцин, Ху Юйцин, Чжан Цинхуа, Се Цзун, Ян Лиган, Цзоу Чанхай и др. Труды этих авторов направлены больше на ознакомление с западноевропейской системой звукоизвлечения, культурно-эстетическими взглядами на европейское искусство и на проблемы его внедрения в китайскую художественную традицию.

Вопросами осмысления, развития и модернизации европейского академического музыкального образования, в особенности в области вокальной музыки, занимались видные профессора учебных заведений, среди которых Ва Хэ, Ли Цзюнь, Лю Юньсян, Лю Ланг, Ма Дунфэн, Ма Цюхуа, Сунь Дэцзюнь, Ли Сяопин, Сунь Цзинань, Сюй Хуэй, Сюхуа Йи, Чжан Шунань, Чжу Юйцзян, Чу Хао, Гуань Цзинь, Дин Жуянь, Ю Шихуа, Ян Шугуан и многие другие. Их исследования направлены на совершенствование методик обучения академическому вокалу в начальном и высшем звеньях музыкального образования в Китае. Также рассматривается цепочка социально-экономических и историко-культурных противоречий на пути реализации данных программ и методических инноваций.

Анализ зарубежных и российских трудов показал, что научные и методические рефлексии Д. Л. Аспелунда, В. П. Морозова, К. И. Плужникова, Дж. Лаури-Вольпи, М. Маркези, Ж. Л. Дюпре, М. А. Дейши-Сионицкой, В. И. Багадурова, Л. Б. Дмитриева, А. П. Иванова, Т. Д. Смелковой, Е. П. Перлова, В. И. Юшманова и других мастеров и исследователей пения, нацелены на изучение вокальной педагогики с точки зрения методики преподавания и рассмотрения голосового аппарата.

Ценнейшим наследием явились упражнения для развития вокально-технических навыков, представленные трудами О. А. Блока, М. Гарсиа, Л. П. Илларионовой, Ф. Ламперти, В. М. Луканина, Л.С. Майковской, Т. В. Надолинской, М. С. Осенневой, Н. Порпора, Л. А. Рапацкой, З. В. Савковой, Н. А. Серваль, А. Н. Стрельниковой, Л.В. Школяр и других. Тем не менее трудов, изучающих концепцию вокального образования в современном Китае, ее связь с зарубежным опытом немного. Приведем в пример диссертацию Цзян Шанжуна «Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая» (М., 2019 г.). Между тем, эта тема актуальна, ее разработка направлена не столько на обобщение китайской вокальной педагогики, сколько на перспективу развития вокальной культуры в КНР.

Объект исследования: вокальное образование в Китайской Народной Республике на современном этапе.

Предмет исследования: основные тенденции, методы и практики комплексного воспитания певца, направленные на совершенствование национальной школы вокала на примере методики Университета Цзямусы.

Цель исследования: выявить методы воспитания вокалиста универсального масштаба, владеющего современными знаниями, умениями и навыками, для повышения качества образования как в КНР, так и других странах.

Для проведения исследования были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть основные позиции современной структуры вокального образования в КНР в рамках начального и высшего образования;
- провести сравнительный анализ теоретической и практической сторон вокальной педагогики на примере института музыки Цзямусы и ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена по ключевым вопросам исполнительства;
- определить черты преемственности в китайской вокальной педагогике российского опыта на материале теории и практики РГПУ им. А. И. Герцена;
- рассмотреть структуру и содержательные аспекты новаторской разработки «Занимаюсь один» вокального факультета Университета Цзямусы;
- осуществить педагогический эксперимент по внедрению в учебную практику новаторской программы «Занимаюсь один» и обобщить его результаты.

В основу методологии исследования положен принцип зависимости процесса подготовки музыкантов-исполнителей, в том числе вокалистов, от их базового образования и качества самостоятельной работы.

Теоретическую основу исследования, помимо уже отмеченных научных трудов по академическим вокальным школам, составил большой комплекс публикаций, посвященных организации учебного процесса в высшей школе. В том числе были задействованы монографии, посвященные системе музыкального обучения в Китае на разных образовательных уровнях, среди которых нельзя не упомянуть такие работы как «Размышления о некоторых особенностях социального музыкального образования» Ло Цзин, «Исследование проблем модернизации музыкального образования КНР» Сун Ли, «Сравнительное исследование педагогических стратегий вузов различных стран» Фаньфу Гэтэ, «Теория преподавания вокальной музыки» Юй Цзычжэн, «Эскизы современных программ обучения музыке» Юй Чжэнминь и др.

Мы также обратились к литературе по разным аспектам музыкальной педагогики, музыкальной психологии российских авторов: Б. С. Рачиной, М. А. Дейши-Сионицкой, Л. Б. Дмитриева, М. В. Луканина, Л. И. Яшина, Е. В. Смирновой, Г П. Овсянкиной, К. Е. Яснина. Также активно использовались информационные данные сайтов Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и Университета Цзямусы в Китае.

Проанализировав научные труды западных исследователей, таких, как Ф. Ламперти, Дж. Лаури-Вольпи, а также авторов, изучающих процессы глобализации музыкального образования: У. Веннер, Дж. Остерлей, Дж. Тилин, Дж. Маккуланд, Л. Кейонг (США), Ф. ван Вут (Нидерланды), Б. Баум (Германия).

Учтены работы, посвященные менеджерским вопросам в системе учебных заведений культуры: Дин Жуяня, Ван Юйхэ, Гао Жуна, Сунь Цзинань, Сун Ли, Е. Л Шековой, Г. Л. Тульчинского, С. В. Герасимова, Т. В. Лохиной и др. Также

анализируются установленные государственной системой учебные стандарты XX века в области вокального образования.

Гипотеза исследования. Изучение реалий современного образования позволяет предположить, что:

- методическая мысль сегодня должна быть направлена на разработку инновационной организации самостоятельных занятий студентов;
- в методических пособиях необходимо результативнее использовать мультимедийные технологии;
- современные методические разработки для самостоятельных занятий должны носить комплексный характер, охватывая не только вокально-исполнительскую, но и историко-теоретическую стороны музыкального искусства;
- в подготовке вокалиста важную роль играет программа психологического развития, разработанная на основе изучения психологического комплекса студента.

Этапы исследования. Наиболее ранний — *подготовительный период* — приходится на конец 2004 — начала 2005 года, когда у соискателя только зарождается идея аудиокурса «Занимаюсь один».

С 2005 до середины 2008 года начинается реализация идеи: выстраивается план инновационной программы, подбирается необходимый теоретический материал, обобщаются наблюдения по преподаванию вокала в институте Цзямусы, на оперном факультете Китайской консерватории (бакалавриат).

На конец 2008 года приходится постепенное внедрение программы в учебную практику в содружестве с педагогами вокального факультета. С 2009 по 2014 год аудиокурс дополняется соискателем результатами изучения педагогической практики в Музыкальном институте г. Гуанси, а также личного преподавательского опыта в Университете Цзямусы. В этот период активно изучаются китайские теоретические источники, с 2011 года наблюдения соискателя публикуются в научных изданиях КНР.

Центральный этап в разработке курса начинается с осени 2015 года. Поступление соискателя на стажировку, а затем в аспирантуру ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена стимулировало изучение российской вокально-педагогической практики и теории. В 2017 году появляются публикации в российских научных изданиях. Параллельно в Университете Цзямусы совместно с коллегами ставится наиболее полный эксперимент по апробированию аудиоакурса.

2019 — 2020 годы — *заключительный этап исследования*. В эти годы пополняется теоретическая база на основе российских источников, окончательно складывается концепция исследования. В 2019 году завершается педагогический эксперимент, давший положительный результат. Полученные результаты публикуются в изданиях, рецензируемых ВАК России, и окончательно резюмируются в диссертационном исследовании.

Экспериментальной базой исследования стал вокальный факультет института музыки Университета Цзямусы (КНР).

Достоверность и обоснованность исследования базируется на:

- изучении музыкально-исторических, теоретических источников;

- всестороннем анализе современных теорий вокальной педагогики и опыта их внедрения в педагогическую практику;
- обобщении материалов учебных программ по вокальному образованию в университетах Цзямусы и РГПУ им. А. И. Герцена;
  - анализе инструктивных документов Министерства образования КНР;
- педагогических наблюдениях на уроках вокала в институте музыки Цзямусы, Музыкальном институте г. Гуанси, Китайской консерватории и ИМ-ТиХ РГПУ им. А. И. Герцена;
- экспериментальном исследовании на факультете музыки Университета Цзямусы;
- рефлексии бесед со специалистами в области современного вокального образования.

Материалом исследования явились монографии, учебные и методические пособия, мемуарное наследие, статьи, затрагивающие современные концепции вокального образования в КНР и России. Ценным материалом для исследования явились государственные стандарты в сфере музыкального, в первую очередь вокального образования.

Особо следует отметить обобщение педагогической практики соискателя в Университете Цзямусы, а также осмысление результатов личных наблюдений в РГПУ им. А. И. Герцена, Китайской консерватории и Музыкальном институте г. Гуанси.

Методы исследования. Задействованные в работе исследовательские подходы расширяют методологию формирования современной концепции вокального образования в КНР. В диссертации использованы методы системного и контекстуального анализа, моделирования и сравнительного анализа, исторический и музыкально-аналитический подходы, экспертный опрос и беседа, эмпирические методы на основе педагогического эксперимента и интерпретации его результатов.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

- комплексно анализируется система вокального обучения в Китае в аспекте единого образовательного процесса, что позволяет проследить его динамику в сравнении с зарубежным опытом;
- представлена и охарактеризована классификация институтов по вокальному образованию в КНР;
- выявлены наиболее перспективные пути развития высшего вокального образования в Китае на основе сравнительного анализа вокального обучения в институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена и институте музыки Университета Цзямусы;
- обозначены актуальные проблемы подготовки вокалистов в Китае на современном этапе;
- разработана и обоснована инновационная модель самостоятельной работы вокалистов-бакалавров с использованием программы «Занимаюсь один», стимулирующая развитие профессионального универсализма;

- поставлен педагогический эксперимент по внедрению в учебный процесс аудиокурса «Занимаюсь один» на базе вокального факультета института музыки Университета Цзямусы с обобщением полученных результатов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выявленные и проанализированные механизмы реализации концептуальных универсалий вокального образования в Университете Цзямусы способствуют расширению и детализации общих представлений о современной вокальной педагогике в Китае. Положения и выводы работы содержат потенциал для дальнейшего исследования современной концепции китайского вокального образования, совершенствования самостоятельной работы студентов-вокалистов, разработки учебных программ на основе мультимедийных технологий.

Практическая значимость. Материалы исследования используются для организации индивидуальных занятий по вокалу, при составлении спецкурсов и семинаров по вузовским дисциплинам «Технология обучения вокальному искусству», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», «История вокального искусства и методологии», «Основы вокальной методики». Данная работа актуальна для самостоятельного расширения кругозора певца-исполнителя.

Положения, выносимые на защиту:

- 1. Вокальное образование в Китае, благодаря глубоко продуманным реформам, четко структурировано на начальное и высшее; учебные заведения классифицированы относительно связи с общей и профессиональной подготовкой вокалистов, их дифференциацией на направления и специализации академическое, фольклорное, эстрадное пение. Реформы стимулировали введение новых дисциплин, связанных с вокальной педагогикой, психологией вокального исполнительства, эстетикой вокального искусства, методов обучения вокалу. Однако модернизация образования, особенно в педагогических университетах, предполагает, что вокальное обучение должно соотноситься с более глубокой, разносторонней музыкальной и общегуманитарной подготовкой.
- 2. На достижения вокального образования Китая, его стилевую дифференциацию огромное влияние оказала история певческой культуры страны с ее этическими идеалами, культурными ценностями, духовными традициями, в том числе религиозными и обрядовыми. Все это историческое и культурное наследие должно быть сфокусировано в вокальном образовании. Поэтому воспитание высокопрофессиональных, разносторонне образованных вокалистов современного уровня требует совершенствования системы высшего образования в Китае, в том числе на основе изучения зарубежных достижений и их адаптации к национальным творческим традициям.
- 3. Анализ литературы и собственный опыт диссертанта указывают, что в разработке и реализации современной концепции вокального образования в Китае востребован российский научно-методический опыт.

Несмотря на имеющиеся достижения, необходимо приведение существующей системы вокального образования в строго регламентированную структуру требований, требуется пересмотр учебных программ, разработка новых педагогических методов и технологий, совершенствование учебно-творческого процесса в соответствии с китайской спецификой, при этом с опорой на научно-

обоснованный российский опыт в воспитании вокалистов. Именно такой симбиоз создает условия для успешного развития концепции.

4. Сравнительный анализ подготовки вокалистов в институте музыки университета Цзямусы и институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена свидетельствует о том, что в обоих учебных заведениях ставятся единые цели в подготовке специалистов, а взаимообогащению этих образовательных структур способствует изучение междисциплинарного опыта при разработке учебных планов. Междисциплинарность усиливает эффективность учебно-воспитательного процесса, способствует индивидуальному подходу в обучении, стимулирует потребность учащихся к совершенствованию.

Междисциплинарное инновационное обновление программ, методов и технологий вокального образования будет содействовать росту их компетенций. Для поднятия уровня артистической культуры студентов-вокалистов в КНР необходимо на основе изучения организации научной и творческой жизни института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена обеспечить их столь же разнообразными видами практик.

5. Современная концепция вокального образования в Китае в свете российских и китайских научно-методических достижений строится на теоретически обоснованной инновационной методике, базирующейся на изучении психологии студента.

Актуальной задачей вокального образования является разработка продуктивной системы организации самостоятельных занятий, какой является программа для бакалавров «Занимаюсь один», стимулирующая развитие профессионального универсализма. Данная методика позволяет преподавателям быстро реагировать на изменения, которые ежедневно происходят в жизни вокалистов и сделать аудиторные занятия более результативными.

6. Опыт изучения российских и китайских научно-методических достижений свидетельствует о том, что основное направление в совершенствовании концепции высшего вокального образования состоит в сохранении принципов классической вокальной педагогики и обогащении их мультимедийными технологиями.

Внедрение мультимедийных технологий в вокальное образование в Китае рассматривается как потребность в новой теории обучения, охватывающей и классную, и самостоятельную работу. Поэтому следует увеличить численность методических пособий для студентов-вокалистов на основе использования мультимедийных систем.

Личный вклад автора. Соискатель совместно с преподавателями Университета Цзямусы разработала новаторскую программу «Занимаюсь один» для самостоятельной работы студентов-вокалистов, участвовала в ее практической апробации. Соискатель обобщила результаты ее внедрения, изучила теоретические и практические достижения вокального факультета ИМТиХ РГПУ им. А. И. Герцена, наметила пути их творческой адаптации в китайское вокальное образование в контексте современной образовательной концепции.

Апробация результатов исследования проводилась в рамках образовательного пространства университета Цзямусы, а также на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. Основные положения опубликованы в 18 статьях для научных сборников РГПУ им. А. И. Герцена и КНР (в том числе 3 работы изданы в журналах, рецензируемых ВАК). Отдельные диссертационные положения представлены в виде сообщений на Международных научных конференциях «Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен», «Музыкальная культура глазами молодых ученых» (Санкт-Петербург).

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (196 наименований – 70 на русском языке) и трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы, определяется степень изученности проблемы, объект и предмет исследования, цель и задачи, раскрывается научная новизна, теоретическое и практическое значение работы, структура диссертационного исследования.

В первой главе – «Структура современного вокального образования в КНР» – представлен теоретико-практический материал о становлении музыкального образования в Китайской Народной Республике.

- В § 1.1. «Генезис современной структуры вокального образования в КНР» дан исторический экскурс от периода становления музыкального образования нового типа в Китае (конец XIX начало XX века). Рассматриваются два этапа:
- •начальной практики, относящейся к первой половине XX века, зарождению и развитию китайской музыкальной педагогики;
- •*период зрелости* вторая половина XX столетия расцвет профессионализма в области обучения вокальному искусству.

1920-40 гг. — важный период в становлении вокального образования Китая, ознаменованный открытием первой государственной консерватории² в Шанхае (1927). Это учебное заведение стало колыбелью вокальной педагогики в Китае. Здесь преподавал целый ряд музыкантов-исполнителей и музыковедов, приехавших сюда по окончании учебы за границей. С сентября 1930 года в Шанхайскую консерваторию был приглашен на службу русский бас Су Шилин. Все они воспитали целую плеяду педагогов-вокалистов, заложив основы формирования вокально-педагогических кадров в Китае. Образовательное пространство консерватории включало в себя подготовительные курсы, основной курс и специальные курсы. Подобная европеизация стала возможной благодаря руководителю — Сяо Юмэю, выпускнику Лейпцигской консерватории и университета, сформировавшему команду единомышленников.

Вторая половина XX века ознаменована усовершенствованием деятельности музыкальных учебных заведений (в том числе входящих в них вокальных отделов и факультетов) и подготовкой программ, планов, стандартов и других

² Сначала это было Шанхайское государственное специальное музыкальное училище.

документов, направленных на функционирование педагогического процесса. Образовательная модель СССР является одной из лучших для обучения. В связи с этим в Китай приглашаются советские педагоги для обмена опытом, что приводит к повышению качества образования. В Китае появляются свои высокопрофессиональные педагогические кадры: Шэнь Сян, Чжан Чуань, Го Шучжэнь и другие, в основе педагогики которых — обобщение эстетических принципов китайской культуры и методов вокального обучения.

При этом в Китае вокальное академическое искусство развивалось параллельно с народным пением. В истории музыки Китая известны имена многих замечательных певцов, которые в равной степени хорошо владели народным и академическим вокалом, среди них Сун Цзуин, Пэн Лиюань, Инь Сюмэй и другие.

С 1990-х гг. должное внимание уделяется развитию новой формы вокального исполнительства — аутентичной, которая на сегодняшний день в китайской культуре отнесена к основным вокальным стилям, наряду с *bel canto*. К этому времени китайское вокальное образование вступило в новую эпоху развития и достигло мирового признания как в области исполнительства, так подготовки педагогических кадров.

В § 1.2. «Классификация институтьов по подготовке вокалистов в КНР» акцентируется внимание на том, что 1949 г. считается не только годом основания Китайской Народной Республики, но и отправной датой формирования новой структуры в системе музыкального образования. Расширение сферы музыкального образования приводит к тому, что на начальном этапе складываются его две основные формы — образовательные программы младшей и средней школ общего образования и, так называемое, социальное музыкальное образование. В структуре высших учебных заведений открывают консерватории, музыкальные и художественные институты и факультеты музыки в университетах. Исследователи, педагоги-практики, методисты много работают над реструктурированием системы подготовки квалифицированных педагогических кадров и др.

Одной из важнейших задач в ходе реформирования вокально-образовательной учебной среды является определение учебной программы, соответствующей задачам развития музыкального обучения в общеобразовательных учреждениях. Пение становится важным видом деятельности на уроках музыки, особенно в младшей школе.

Родители во многих случаях перестали удовлетворяться программами общеобразовательных школ, ориентированных, порой, только на успешную сдачу экзаменов. Они осознали необходимость повышения уровня знаний своих детей и интенсивного развития их способностей, расширения кругозора. Обращается, в том числе, внимание на вокальную подготовку. В связи с этим начала интенсивно формироваться система дополнительного музыкального образования, которая требует совершенствования и контроля.

Надо отметить и тот факт, что вокальное воспитание детей и подростков в системе дополнительного образования ограничивается занятиями в кружках и

_

³ В КНР общее образование делится на младшую школу и среднюю.

студиях. При этом практически не задействован такой мощный резерв, как музыкальные школы. И здесь китайским коллегам следует обратиться к опыту российских музыкальных школ, где в последние десятилетия повсеместно открываются вокальные отделы.

Что касается вузовской подготовки вокалистов, то здесь ощущается недостаток методических разработок. Необходим также дифференцированный подход к воспитанию педагогов-вокалистов, нельзя не учитывать и ориентированность на работу с детьми и детскими хорами. Вопросам обучения вокалу в школах и высших учебных заведениях посвящены следующие параграфы диссертационного исследования.

В § 1.3. «Обучение вокалу в начальном звене» проводится анализ начального этапа образовательного процесса в Китае. На сегодняшний день в стране насчитывается одиннадцать музыкальных школ, которые занимаются воспитанием образованных любителей и потенциальных абитуриентов высших музыкальных учебных заведений.

Начальное вокальное образование дети и подростки получают в младших и средних школах, иногда частных музыкальных школах и на вокальных курсах и кружках. В Китае есть учебные заведения начального звена, подготавливающие профессионального певца. Они сосредоточены при консерваториях и педагогических университетах. Музыкальная школа при Шанхайской консерватории является старейшей в Китае и профессионализм в ней взращивается с юного возраста, поэтому младшая, средняя школы и вуз являются одной неразрывной цепочкой. Также по подобному принципу организуются школы на базе Сианьской, Шеньянской, Сычуаньской, Уханьской консерваторий и других высших учебных учреждений.

Однако индивидуальных занятий по вокалу нигде нет. Дети поют только хором в унисон и на два голоса. Также на певческих занятиях они закрепляют теоретические знания, хотя этому не всегда уделяется необходимое внимание. Такая вокальная подготовка в школах все же дает свои результаты. Но обучение вокалу детей требует совершенствования. И решение вопроса во многом упирается в недостаток педагогов нужной квалификации.

В § 1.4. «Обучение вокалу в высшем учебном заведении» рассматриваются вопросы организации учебного процесса на вокальных факультетах высших учебных заведений Китая. В диссертации анализируется репертуарный список, предполагаемый для изучения обучающимися. Приводятся примеры учебных планов с указанием требований и отчетности, а также определением исполнительского комплекса, которым обязан владеть студент на момент окончания курса.

Таким образом, вокальное искусство в Китае имеет многотысячелетнюю историю. Однако европейская академическая традиция насчитывает немногим более 100 лет, со времен школьных песен. Тем не менее, исторический опыт способствовал тому, что академическое вокальное искусство в Китае развивается исключительно интенсивно, чему свидетельство — большое числе первоклассных вокалистов, лауреатов престижных премий, которые поют в самых известных театрах.

В столь активном поступательном движении, наряду с историческим опытом, сыграла роль и установка на разумное и глубокое использование зарубежного опыта с сохранением национальных традиций.

Вокальное образование четко структурируется на низшую и высшую ступени. Первая — сосредоточена в общеобразовательных школах, социальных образовательных структурах и специальных школах при ведущих консерваториях страны. Оно ориентировано не только на воспитание просвещенных любителей вокального искусства, но и на выявление вокально одаренных ребят. Однако индивидуальные занятия там не предусмотрены.

Профессионально вокальное искусство осваивается только в высших учебных заведениях: консерваториях, художественных институтах и на факультетах музыки классических и педагогических университетов. Учебные планы этих заведений предполагают охват мирового вокального академического искусства в теории и практике. В целом система ориентирована на воспитание вокалиста универсального кругозора, отвечающего современным требованиям в организации концертно-театральной жизни.

В центре внимания *второй главы* — «Обобщение современных тенденций в высшем вокальном образовании в КНР» — представлен теоретический и практический материал о современных направлениях и идеях в развитии вокальной педагогики в Китайской Народной Республике. Поднимаются проблемы формирования певца не только как вокалиста, но и многогранной, широко эрудированной личности.

В § 2.1. «Роль российского опыта в воспитании вокалиста в высших учебных заведениях КНР» отмечается, что в становлении китайской вокальной школы особая роль принадлежит специалистам из России и бывшего Советского Союза. В диссертации раскрываются причины, почему при изучении зарубежного опыта приоритет отдается российской системе вокального образования: в России уровень преподавания музыкальных специальностей — один из наиболее высоких в мире; педагоги уделяют огромное внимание развитию индивидуальных способностей учащихся, ориентируясь на глубину понимания изучаемых произведений; в российских учебных заведениях значителен объем и качество научно-методических разработок. Все это делает систему российского вокального образования очень привлекательной для изучения.

В параграфе подробно, в разных аспектах описывается система вокального образования в России, которая во многом стала моделью для организаторов вокальных факультетов китайских вузов. Особое внимание уделяется изучению аккомпанемента при воспитании вокалистов, приобретение квалификации концертмейстера пианистами. Подчеркивается: в России много специалистов, которые в совершенстве владеют не только вокалом, но и концертмейстерским мастерством, что является необычным для Китая. Этот аспект в китайской методике еще мало развит, однако китайское музыкальное педагогическое сообщество уже начало осознавать данную проблему.

Отмечено, что в воспитании вокалиста в российских вузах очень большую роль играют разнообразные практики. Этот опыт также требует развития в Китае.

В § 2.2. «Сравнительный анализ подготовки вокалистов в институте музыки Университета Цзямусы и институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена» проводится сравнение образовательных систем, структуры и методик обучения между двумя университетами КНР и России. Поднимаются вопросы образовательных стандартов, исследуются учебные планы и материалы программ, перечень компетенций и других образовательных документов. Сравнительный анализ методик обучения позволяет выявить уникальные разработки, практические материалы, используемые профессорско-преподавательским составом для обучения как в области общегуманитарного, так и музыкального образования.

Особый интерес вызывает образовательная структура университетов. Оба учреждения избирают за основу Болонскую систему. Примечательно, что ее первая ступень по срокам обучения совпадает (бакалавриат — 4 года), а вот разница в рамках второй ступени заключается в том, что университет Цзямусы предлагает для магистратуры три года обучения, а университет А. И. Герцена — два. Различие объясняется тем, что российские студенты поступают на факультеты музыки, как правило, окончив средние специальные учебные заведения — музыкальные училища/колледжи, а перед этим еще зачастую музыкальную школу, где в основном достаточно высокие требования. Поэтому изначальная подготовка российских студентов по специальным, общепрофессиональным и общегуманитарным дисциплинам значительно выше.

В параграфе анализируются исторические и современные методические принципы, тенденции развития вокального искусства, которым следуют преподаватели обоих вузов. При рассмотрении методик, используемых в китайском и российском институтах, необходимо отметить, что огромное внимание уделяется таким аспектам как певческое дыхание, функционирование резонаторов, регистров и маски, певческая атака звука, техника bel canto. Не менее важный момент, — это специфичность языка и речи. Фонетика русского и китайского языков, по отношению к итальянскому — более глубокая и характеризуется большим использованием грудных резонаторов, чем маски и сильной работой гортани в процессе вокализации. Еще одной особенностью синитического языка является тоновая природа. Его интонационная красочность и исполнительская специфичность приобретаются за счет акцентировки каждого последующего ударного слога тоном, влияющим на смысл пропеваемого слова, что сопровождается активной работой гортани.

Подводя итоги сравнительного анализа, суммируются причины, почему для подробного изучения был избран институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. Среди них отмечается:

Исторический опыт обучения академическому вокалу, истоки которого исходят из петербургской культуры. В 1735 году в столицу во главе с композитором Ф. Арайи приехали итальянские мастера пения, начавшие ставить оперы и обучать искусству bel canto.

Создание в России за три столетия конгениального вокального репертуара, стимулировавшего развитие исполнительства и педагогики. Огромное число выдающихся вокальных сочинений появилось в Санкт-Петербурге.

Открытие факультета музыки (ИМТиХ) в пространстве педагогического университета им. А. И. Герцена⁴, который базировался на педагогических классах Императорского воспитательного дома, основанного в 1797 году (официальная дата рождения Университета). Это сказалось на традиции в организации учебного процесса, подготовке учебных планов и других методических документов, на формировании практик.

Высокий уровень научных (вплоть до докторской диссертации) и методических работ, выполненных на кафедре сольного пения. Все это формирует высокую педагогическую культуру студентов, ориентируя их не только на исполнительство, но и на преподавание. В рамках кафедры сольного пения реализуется концепция института: воспитать музыканта-педагога нового типа, объединяющего три творческие ипостаси: *педагог — музыкант-исполнитель — исследователь*.

Сочетание в учебном репертуаре высокой классики и национальных вокальных жанров в виде русского фольклора, произведений российских композиторов, в том числе современных (особенно петербургских).

К тому же Санкт-Петербург — город старейшей в России консерватории с блестящим вокальным факультетом, выпускники которого в основном составляют преподавательский состав кафедры сольного пения. В городе есть институт культуры, два высококлассных музыкальных училища, огромная сеть музыкальных школ и других учреждений, где изучают вокал. Эти разнообразные формы организации музыкального образования оказали влияние на институт музыки, театра и хореографии. Санкт-Петербург — город уникальной художественной культуры, что благотворно воздействует на творческое развитие молодежи.

Все в совокупности составляет бесценный опыт для института музыки в Университете Цзямусы. При этом оба учебных заведения нацелены на воспитание профессионала, способного динамично реализовать свои новаторские идеи и в исполнительстве, и в области педагогики.

§ 2.3. — «Основные проблемы и перспективы подготовки вокалистов в КНР». Знаковой чертой высшего образования в Китае является повышение качества образования, а это, в свою очередь, ведет к значительному расширению и увеличению числа высших учебных учреждений.

Особый интерес вызывают актуальные проблемы подготовки певца, заключающиеся в воспитании стрессоустойчивой, физически развитой, креативно мыслящей, универсально-образованной профессиональной личности, способной

16

⁴ До 1991 г. он назывался Российским государственным педагогическим институтом им. А. И. Герцена.

адаптироваться и продуктивно действовать в любых условиях. Примечательно, что воспитательный процесс первично должен быть направлен на формирование у студентов высоконравственных качеств, поднятие общей культуры (особенно в педагогических университетах) и уже потом на совершенствование профессиональных характеристик.

В параграфе подчеркнуто, что развитие вокального образования в Китае возможно только при опоре на две основные тенденции: сохранение традиций национальной культуры и глубокое изучение достижений зарубежной педагогической мысли с адаптацией их в аспекте своего менталитета и искусства.

Один из основных недочетов современной модели вокального обучения в Китае заключается в том, что в ней главным действующим лицом является только педагог. Образование в рамках этой модели зачастую исключает или даже подавляет самостоятельность ученика.

Уважение к личности ученика, его мнению — это уважение его индивидуальности, его желания учиться. Преподавателю важно помнить, что развивать интерес и любовь студентов к вокалу гораздо важнее, чем обучить их только техническим навыкам. И здесь нельзя не обратиться к опыту российской педагогики с ее методом индивидуального подхода.

В результате следует вывод, что российская методика обучения вокалу эффективна для каждого студента, а модель обучения основана на принципах мотивации. Результаты применения этой методики неординарны не только для развития исполнительских, но и педагогических навыков студентов. В китайских высших музыкальных учебных заведениях студентам предлагают изучать теорию вокала и вокальные техники великих зарубежных мастеров, не знакомя глубоко с их педагогическими системами.

На материале деятельности двух институтов подтверждается вывод: в Китае и России стремятся к воспитанию высококвалифицированного, универсально компетентного специалиста, постоянно повышающего свой профессионализм, способного соответствовать требованиям современного образования и культуры.

Обращение преподавателей обоих вузов к мировому теоретическому наследию, а также разработки ими авторских методик свидетельствует об их творческой инициативе. В них отражено стремление сочетать в учебном репертуаре и классику, и сохранить национальную идентичность.

Достижения РГПУ им. А. И. Герцена в подготовке вокалистов – и педагогов, и исполнителей намного значительнее. В этом сказывается и исторический опыт учебного заведения, и выдающийся уровень русской вокальной культуры, и творчество композиторов, создавших великий вокальный репертуар. Также нельзя не отметить роль разнообразных конференций и конкурсов. Они выявляют все стороны творческого потенциала студентов: педагогического, научно-исследовательского, исполнительского.

Организация учебного процесса, научно-методические наработки ИМТиХ, осуществление в его стенах множества проектов, работа с аспирантами (в том

числе из КНР) дает сильный импульс для развития вокального факультета в Университете Цзямусы. Но в китайском вузе не копируют достижения российских учебных заведений.

У вокального факультета Университета Цзямуси есть свои достижения, как например, широкое включение в учебный репертуар произведений китайских композиторов и народных песен своей страны. Недостаточная подготовка абитуриентов-вокалистов по возможности компенсируется увеличением срока обучения. Еще не столь разнообразна практика студентов, что сужает их кругозор. Особо следует обратиться к наработкам, связанным с использованием новейших технологий. Именно им — аудиокурсу «Занимаюсь один» и внедрению его в жизнь посвящена *третья глава* диссертации — «Педагогический эксперимент по апробации инновационной вокальной методики»

В § 3.1. «Теоретическое обоснование и структура инновационной методики» анализируются причины разработки инновационной аудиопрограммы «Занимаюсь один» для студентов-вокалистов. Инициатором аудиокурса стал соискатель, в теоретической и практической реализации участвовала группа преподавателей института музыки Цзямусы.

Новаторская программа «Занимаюсь один» предназначена для самостоятельной работы студентов и разделена на уровни, соотнесенные с курсами бакалавриата. Она состоит из трех разделов: лекций, практических заданий, рефлексий. Программа направлена на закрепление материала, полученного на аудиторном занятии с последующим осмыслением и фиксированием в дневнике самим обучающимся результатов проделанной работы. Данная методика позволяет интенсивно развиваться, оттачивая технические и эстетические элементы исполнительского мастерства.

В диссертации подробно анализируются все разделы аудиокурса. Подчеркивается, что он основан на обобщении достижений вокальной академической педагогики стиля *bel canto*.

Методическая разработка постоянно совершенствуется и дополняется, в том числе научно-методическими и педагогическими достижениями института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. Особенно ценными оказались монографии и учебные пособия Т. Д. Смелковой, Е. П. Перлова, В. И. Юшманова. Важным стал психологический ракурс аудиокурса, предполагающий учет индивидуальных личностных качеств ученика, его одаренности.

В § 3.2. «Постановка констатирующего эксперимента» отмечается, что содержание аудиокурса выстраивалось постепенно, пройдя несколько этапов апробации. Он разрабатывался на протяжении трех лет и в течение последующих семи лет корректировался и дополнялся на основе практического опробывания. С 2008 года аудиокурс «Занимаюсь один» уже вводился как часть образовательной деятельности студента на вокальном факультете.

Полномасштабный эксперимент начался в 2015 году. На *констатирующем* э*тапе* участвовали все студенты, поступавшие на 1 курс (20 человек). Он включал выполнение предварительных теоретических и практических заданий. Ими

являлась та часть вступительных экзаменов, которая нацелена на выявление вокально-исполнительских данных, музыкальности и осведомленности в музыкальном искусстве:

- исполнение сольной вокальной программы по заданному жанрово-стилевому принципу китайская народная песня, камерно-вокальное сочинение китайского автора академического жанра, западноевропейское классическое произведение;
- сдача коллоквиума по музыкальной литературе и художественной культуре;
- диагностика основных музыкальных способностей, остроты музыкального восприятия, качества сольфеджирования в одноголосных упражнениях, которые надо было подготовить прямо на экзамене.

Оценки выставлялись по каждому из заданий, исходя из *десятибалльной системы*. Проходным был выбран уровень в 5 баллов по каждому из заданий, то есть минимальный совокупный балл -15.

Двадцать принятых абитуриентов набрали от 18 до 28 баллов. Экспериментальная группа (э/г) включала 10 человек с разными показателями на вступительных экзаменах. Им предстояло учиться по инновационной методике. Остальные 10 ребят вошли в контрольную группу (к/г), которая должна была обучаться без аудиокурса «Занимаюсь один». Обе группы формировались на основе случайной выборки.

При анализе первичных данных мы опирались на основополагающие принципы вокальной педагогики. Выявляя положительные и отрицательные характеристики каждого (из э/г), мы записали полученные данные в специальный журнал, где фиксировалась вся информация, касающаяся аудиокурса.

Исходя из этих заметок по каждому из испытуемых, было заключено: у всех у них есть необходимый комплекс способностей к вокальному исполнительству. Также был отмечен необходимый минимум теоретических знаний о музыке.

В § 3.3. «Внедрение инновационной методики» рассматривается процесс внедрения инновационной аудиопрограммы для самостоятельной работы обучающихся (возрастной ценз 19–22 года). Данная программа вводилась в педагогический процесс экспериментальной группы с 1 ноября 2015 года. Обучение по ней продолжалось три года — до ноября 2018 года (с первого курса до окончания бакалавриата). При этом каждый из участников курировался своим преподавателем по вокалу по вопросам правильного использования материалов самостоятельной работы. В течение всех четырех лет обучения на бакалавриате аудиокурс обновлялся три раза: осенью 2016, 2017 и 2018 годов.

Внедрение методики происходило планомерно в виде вспомогательного элемента к обязательной учебной программе курса, что позволяло балансировать нагрузку, не перегружая нервную систему. Ценные советы, предлагаемые в лекционном и практическом курсах, позволяли осознанно подойти к изучению необходимой информации.

После обучения с использованием новой методики самостоятельной работы студенты стали готовиться к выпускному экзамену, который состоялся в апреле

2019 года. На сегодняшний день методика уже зарекомендовала себя как высокопрофессиональный и неотъемлемый аспект современной концепции вокального образования в КНР.

В § 3.4. «Контрольный срез по внедрению инновационной методики» отмечается, что итоговый экзамен по специальности и собеседование на знание истории и теории вокального искусства, а также камерно-вокального академического репертуара (июнь 2019 г.) стали проверкой результативности новой методики — контрольным этапом педагогического эксперимента. Итоги государственного экзамена и собеседования анализировались в аспекте дифференциации выпускников на контрольную и экспериментальную группы. Студенты последней группы (э/г) показали значительно выше результат и в плане технического, и музыкального развития. Это сказалось на понимании выученной программы и культурном росте выпускников в целом. К тому же все они закончили бакалавриат с более высоким баллом, нежели поступали.

Помимо итогового государственного экзамена в конце первого, второго третьего курсов, а также при завершении 1, 3, 5 и 7 семестров проводились промежуточные контрольные срезы. Ими становились выступления по специальности, переходные экзамены и зачеты по сольфеджио, истории музыки, эстетике. Их сдавали студенты э/г и к/г. Уже в конце 1 курса, на основе сравнения экзаменационных и зачетных результатов можно было отметить, что представители экспериментальной группы достигают значительно больших успехов в обучении по всем показателям: и освоения певческих навыков, и расширения общекультурного кругозора. В диссертации представлены требования к сдаче экзаменов по специальности.

Важным результатом всех контрольных срезов стали *психологические ха-рактеристики обучающихся*. Соискатель рассматривает методику как интенсивный способ реализации скрытых способностей студентов. Это подтверждалось всем ходом эксперимента и фиксировалось в специальном журнале.

Благодаря контрольному срезу было выявлено, что данная методика развивает обучающихся психологически: усиливает концентрацию внимания, рефлексию, мотивацию к учебе. Все это направлено на опережение традиционной системы обучения. Преподаватели-коллеги также высоко оценивают результаты программы, заключая, что студенты, работающие с аудиокурсом, заметно отличаются от контрольной группы. Они быстрее сосредоточиваются, лучше понимают наставника, легче усваивают новое и закрепляют этот материал. В результате их вокально-технические и интерпретационно-артистические достижения оказались значительно выше, нежели у к/г.

Все контрольные сравнительные материалы в виде таблиц, восьми диаграмм, иллюстрирующие достижения экспериментальной группы, представлены в приложениях к диссертации. Итоговый контрольный срез выпускников обеих групп включал оценку их подготовки к преподавательской работе. В основу была положена «Карта педагогической оценки способностей педагога к инновационной деятельности» В. А. Сластенина и Л. С. Подымовой. Выпускники э/г также показали более высокий результат.

Подчеркнем, что исследование аудиокурса позволяет выявить ряд позиций, реализация которых поможет и в вокальном становлении певца, и в приобретении им комплекса сценических знаний умений и навыков:

- проведение индивидуальных занятий с ориентацией на самостоятельную работу по аудиокурсу позволяет более детально выявить проблемы технологического и исполнительского плана, а также способствует скорейшему искоренению недочетов, логическим завершением такого обучения является высокообразованный вокалист и преподаватель;
- комплекс тренингов, основанный на повторении интонационных блоков и моторно-двигательных действий, опирающийся на рефлексивную технологию, формирует основополагающие нормы вокализации;
- система взаимодействия технических и исполнительских аспектов, заложенная в аудиокурсе, создает необходимые условия для воплощения художественно убедительного сценического образа;
- синтез всех трех составляющих аудиокурса теории, практики и рефлексии является определяющим фактором для успешного развития вокалиста.

В настоящее время в институте Цзямусы развитие экспериментальной программы продолжается. Преподаватели исследуют возможность практического внедрения в аудиокурс дополнительных элементов по мотивации к творческому аспекту вокальной работы.

В *Заключении* представлены итоги исследования, даны выводы, обозначены перспективы дальнейшего развития концепции вокального образования в Китайской Народной Республике.

Отмечено, что сегодня внимание исследователей акцентируется на рождении новаторских идей, методик, направленных на формирование профессионально универсальной, психологически и физически развитой личности. Этот постулат составляет основу современной концепции вокального образования.

Совокупность сосредоточенных в аудиокурсе «Занимаюсь один» методов и приемов вокального исполнительства, синтез сведений по музыкальной психологии направлены на то, чтобы сделать процесс самостоятельных занятий столь же результативным, как и аудиторный. Это может быть успешным только при обоюдном сотрудничестве студента и педагога. Примечательно, что ключевой фигурой в этом союзе является студент. Обязанность педагога заключается в том, чтобы контролировать процесс образования, задать вектор для оптимального развития способностей студента.

На примере института музыки Цзямусы подтверждается: суммирование международного опыта в области педагогики и вокального образования позволяет выявить ряд инновационных актуальных методов. Они являются важными составляющими в новаторской разработке, о результативности которой уже сегодня свидетельствуют многие показатели, главный из которых — уровень владения студентами исполнительской культурой. Успешность аудиокурса «Занимаюсь один» доказана также его востребованностью в образовательной среде.

Являясь частью систематической самостоятельной работы, этот курс позволяет студентам в кратчайшие сроки усвоить главные постулаты вокальной педагогики. Именно *продуктивность и интенсивность образовательного процесса* является другой важнейшей составляющей концепции вокального образования.

Анализ разработки и апробации аудиокурса подтверждает: постоянный поиск и реализация новых способов, методов и идей, открывает перспективы дальнейшего развития вокального искусства, одновременно апеллируя к его истокам. Только используя все достижения вокальной школы, обобщая опыт предыдущих поколений, можно рассчитывать на дальнейший расцвет певческого искусства.

Лишь систематическая, настойчивая и научно обоснованная самостоятельная домашняя работа, творческая инициатива, обдумывание исполняемых произведений, чтение соответствующей литературы и многое другое позволяют ученику стать профессионалом.

Особое внимание в аудиокурсе уделяется вокальному дыханию, от правильности формирования которого зависит не только красота певческого тона, но и физическое здоровье. Также не менее важным является соблюдение режимов концентрации и расслабления. Опираясь на многовековой национальной опыт, связанный с древними практиками дыхания, самоисцеления и другими методиками, разработчики включили в курс многие их универсальные элементы, которые могут помочь обучающимся.

Методы обучения по инновационной программе «Занимаюсь один», ее воспитательное значение заключаются в расширении объема знаний, активизации познавательной деятельности студентов, формировании их компетенций и других моментов. На примере новаторской разработки института музыки Университета Цзямусы наблюдается объединение традиционной и инновационной форм обучения.

Аудиокурс «Занимаюсь один» следует рассматривать как открытую образовательную систему, которая может мобильно дополняться и изменяться в соответствии с новой информацией. Поэтому изучение вокально-педагогической практики герценовского университета, знакомство с научно-методическими трудами Е. П. Перлова, В. И. Юшманова, Т. Д. Смелковой, Г. П. Овсянкиной и других преподавателей ИМТиХ открыло новые возможности в совершенствовании аудиокурса.

Размышляя о перспективах дальнейшей разработки темы диссертации, надо теоретически обосновать и ввести в аудиокурс диалогические тренинги на развитие техники речи. Такие «парные тренинги» позволили бы студентам находиться в активном общении друг с другом и совместно тренировать навыки ансамблевого исполнительства.

Перспективным представляется и обобщение опыта по проведению международных конференций и конкурсов для воспитания и образования студентов-вокалистов. Осознав педагогическую ценность этих направлений, руководство Университета Цзямусы предоставило соискателю право организовать в институте музыки конференции, посвященные творчеству китайских композиторов и исполнителей, а также провести семинары по проблемам вокального образования в стране.

В КНР сегодня ставится цель воспитать высокопрофессионального, универсально развитого специалиста, постоянно повышающего квалификацию, способного в кратчайшие сроки реализовать свои интересы, а также потребности образовательной среды вуза и государства. Это определяет концепцию современного вокального образования в Китае.

Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих публикациях автора общим объемом 4,5 п.л.:

Статьи в изданиях, включенных в реестр Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

- 1. Ду, Хуэйцю; Овсянкина, Г.П. Классификация учебных заведений по подготовке вокалистов в современном Китае / Хуэйцю Ду, Г. П. Овсянкина // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2019. № 4 (194). С. 208–215. (0,75/0,5 п.л.)
- 2. Ду, Хуэйцю. Сравнительный анализ подготовки педагогов-вокалистов в институте музыки университета Цзямусы и институте музыки, театра и хореографии «Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена» / Хуэйцю Ду // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=30348 (дата обращения: 11.12.2020).
- 3. Ду, Хуэйцю. Педагогический эксперимент по апробации инновационной методики «Занимаюсь один» по воспитанию педагога-вокалиста в Университете Цзямусы / Хуэйцю Ду // Современные наукоемкие технологии. -2020. № 12. Часть 2. С. 352-356. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=38455 (дата обращения: 27.01.2021).

Другие публикации по теме диссертационного исследования

- 4. Ду, Хуэйцю. Генезис современной структуры вокального образования в КНР / Хуэйцю Ду // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов / Ред.-сост. Н. И. Верба, науч. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2017. Вып. 12. С. 171–174.
- 5. Ду, Хуэйцю. Обучение вокалу в высших учебных заведениях КНР / Хуэйцю Ду // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов / Ред.-сост. Н. И. Верба, науч. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2018. Вып. 13. С. 119—124.
- 6. Ду, Хуэйцю. Основные проблемы обучения вокалу в современных высших учебных заведениях КНР / Хуэйцю Ду // Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен. Сборник научных трудов / Ред.-сост. М. В. Воротной; научн. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2018. Вып. 9. Ч. I. С. 19—24.
- 7. Ду, Хуэйцю. Обучение пению в начальном учебном звене в КНР / Хуэйцю Ду // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов

- / Ред.-сост. Н. И. Верба, науч. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2019. Вып. 14. С. 163–167.
- 8. Ду, Хуэйцю. Экспериментальная программа для самостоятельной работы вокалиста в институте музыки Цзямусы (КНР) / Хуэйцю Ду // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов / Ред.-сост. Н. И. Верба, науч. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2019. Вып. 13. С. 167–171.
- 9. Ду, Хуэйцю. Особенности подготовки вокалистов на этапе бакалавриата в институте музыки университета Цзямусы Китайской Народной Республики / Хуэйцю Ду // Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен. Сборник научных трудов / Ред.-сост. М. В. Воротной; научн. ред. Р. Г. Шитикова. СПб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2019. Вып. 10. Часть I. С. 19–24.

Публикации в изданиях КНР:

- 10. Ду, Хуэйцю. Заметки о чертах художественного в вокальном исполнительском искусстве / Хуэйцю Ду // Вестник Пекинского электротехнического института. Пекин, 2011. С. 112.
- 11. Ду, Хуэйцю. Исследование о преподавании современной вокальной музыки / Хуэйцю Ду // Произведение: Сборник статей. Харбин, 2012. С.175—181.
- 12. Ду, Хуэйцю Заметки о роли сопрано в операх Пуччини / Хуэйцю Ду // Море песен: Сборник статей. Нанькин, 2013 С. 61–62.
- 13. Ду, Хуэйцю. Размышление о важности сценической практики для студентов при обучении вокалу / Хуэйцю Ду // Исследование высшего образования: Сборник статей. Цзямусы, 2013. С.64-65.
- 14. Ду, Хуэйцю. Роль фортепианного аккомпанемента в процессе обучения вокалу / Хуэйцю Ду // Художественное образование: Сборник статей. Пекин, 2013. С. 81.
- 15. Ду, Хуэйцю. О взаимодействии между вокалом и фортепианным аккомпанементом в процессе пения / Хуэйцю Ду // Художественное образование: Сборник статей. Пекин, 2014. С. 73.
- 16. Ду, Хуэйцю. Обсуждение процесса взаимодействия между обучением вокалу в вузе и сценической практикой / Хуэйцю Ду // Сборник статей / Ред.-сост. И Хай. Чанша, 2014. С. 123–124.
- 17. Ду, Хуэйцю. Взаимодействие между традиционной моделью обучения музыке и современными информационными технологиями / Хуэйцю Ду // Искусство и техника: Журнал. Ханчжоу, 2015. С. 117.
- 18. Ду, Хуэйцю. Размышления о напряжении и расслаблении в процессе пения / Хуэйцю Ду // Художественное образование: Сборник статей. Пекин, 2015. С. 68.

Подписано в печать 31.03.2021 г. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 139 ООО "Реглет" 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 74.