

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»
<https://su-journal.ru>
2025, № 7 / 2025, Iss. 7 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)
УДК 378.2

Совершенствование практико-ориентированного обучения оперных певцов в предпосылках развития вокального исполнительства Китая

¹ У. Сяохуа, ¹ Ахтян А.Г.

¹ *Российский государственный социальный университет*

Аннотация: цель данной статьи – совершенствование качества обучения оперных певцов в Китае. Обосновано, что практико-ориентированное обучение в контексте развития вокального исполнительства, имеет ряд предпосылок и особенностей, сочетающие в себе западные вокальные техники и богатую китайскую культуру.

Семантический анализ данных, позволил сделать выводы о том, что многие существующие методики обучения неэффективны и не учитывают специфические культурные и музыкальные особенности, что приводит к недостаточной подготовленности студентов и их низкой конкурентоспособности на международной арене.

В рамках статьи, проведена попытка усовершенствования методик, включающих в себя интеграцию традиционных китайских вокальных техник с современными подходами к обучению, которые позволяют создать уникальную образовательную программу, способствующую формированию высококвалифицированных исполнителей.

В заключение отмечено, что только комплексный подход, включающий подготовку преподавателей, вовлечение студентов, сотрудничество с профессиональными организациями и использование современных технологий, поможет создать более эффективную и адаптивную образовательную среду.

Ключевые слова: академический вокал, педагогика, опера, оперное исполнительство, практико-ориентированного обучения оперных певцов

Для цитирования: У. Сяохуа, Ахтян А.Г. Совершенствование практико-ориентированного обучения оперных певцов в предпосылках развития вокального исполнительства Китая // Современный ученый. 2025. № 7. С. 273 – 278.

Поступила в редакцию: 7 марта 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 10 мая 2025 г.; Принята к публикации: 6 июля 2025 г.

Improving practice-oriented training of opera singers in the context of the development of Chinese vocal performance

¹ W. Xiaohua, ¹ Akhtyan A.G.

¹ *Russian State Social University*

Abstract: the purpose of this article is to improve the quality of opera singer training in China. It is proved that practice-oriented learning in the context of the development of vocal performance has a number of prerequisites and features that combine Western vocal techniques and rich Chinese culture.

Semantic analysis of the data allowed us to conclude that many existing teaching methods are ineffective and do not take into account specific cultural and musical characteristics, which leads to insufficient preparation of students and their low competitiveness in the international arena.

Within the framework of the article, an attempt has been made to improve techniques that include the integration of traditional Chinese vocal techniques with modern approaches to teaching, which will create a unique educational program that promotes the formation of highly qualified performers.

In conclusion, it was noted that only an integrated approach, including teacher training, student engagement, cooperation with professional organizations and the use of modern technologies, will help create a more effective and adaptive educational environment.

Keywords: academic vocals, pedagogy, opera, opera performance, practice-oriented training of opera singers

For citation: W. Xiaohua, Akhtyan A.G. Improving practice-oriented training of opera singers in the context of the development of Chinese vocal performance. Modern Scientist. 2025. 7. P. 273 – 278.

The article was submitted: March 7, 2025; Approved after reviewing: May 10, 2025; Accepted for publication: July 6, 2025.

Введение

Академическое вокальное исполнительство в Китае переживает период активного развития, однако существующие методики обучения не всегда соответствуют требованиям и особенностям китайской музыкальной культуры.

В настоящее время в стране существует множество образовательных учреждений, предлагающих программы по вокальному искусству, однако многие из них сталкиваются с проблемами, связанными с низким уровнем подготовки студентов и их конкурентоспособностью на международной арене. В этой связи, необходимость тщательного анализа существующих методик и выявления их сильных и слабых сторон, становится первоочередной задачей. Существующие исследования показывают, что многие преподаватели используют традиционные методы, основанные на классических европейских вокальных техниках, не учитывая культурные и музыкальные особенности Китая. Важно отметить, что традиционные китайские вокальные техники, такие как гунцин и чжуньюй, обладают уникальными характеристиками, которые могут быть интегрированы в обучение оперному пению, создавая тем самым более гармоничную и эффективную образовательную программу.

Таким образом, совершенствование практико-ориентированного обучения оперных певцов в предпосылках развития вокального исполнительства Китая становится весьма актуальным направлением исследования и требует комплексного подхода, включающего анализ текущей ситуации, разработку новых образовательных программ, активное взаимодействие с практикой, использование современных технологий и учет культурных особенностей.

Материалы и методы исследований

Развитие вокального образования в Китае на

протяжении веков было обусловлено потребностями китайской оперы. Китайская опера – это синтетический вид искусства, объединяющий вокал, актерское мастерство, музыку, танец и акробатику. Традиционно, вокальное мастерство было центральным элементом оперного искусства. Вокальное образование, в свою очередь, было направлено на подготовку исполнителей именно для оперы.

Так, различные аспекты истории национальной китайской оперы отражены в работах И.С. Аврамовой [1], Н.И. Ануфриевой [1] Ц. Шанжуна [11], Х. Яньлин [10], С. Цзюаня [8, с. 294-303.] и др.

Вопросы инокультурного влияния на развитие китайской оперы в XX веке представлены в трудах В. Цюня [4, с. 28-31.], Л. Ляня [6, с. 16-17.], Л. Юеня [5, с. 215-224.] и т.д.

Современные тенденции развития оперного искусства Китая изучены Чжан Личжэнем [12].

Несмотря на большое разнообразие работ по данной проблематике, наблюдается недостаточная эффективность существующих методик обучения оперному пению.

В этой связи, целью данной статьи является совершенствование качества обучения оперных певцов в Китае, в соответствие с которой необходимо решить следующие практические задачи:

- изучить существующие методики обучения оперному пению в Китае;
- усовершенствовать практико-ориентированные подходы к обучению оперных певцов;
- подготовить рекомендации по внедрению улучшенных методик в образовательные программы.

Для достижения поставленных целей в исследовании будут использованы различные методы, включая историко-контекстный, системный, комплексный, а также социокультурный анализ дан-

ных.

Результаты и обсуждения

В процессе анализа выявляется ряд недостатков, которые препятствуют эффективному обучению оперному пению.

Так, одной из основных проблем является недостаточная адаптация учебных программ к культурным и музыкальным традициям Китая [1].

Многие методики, заимствованные из западной практики, не учитывают уникальные особенности китайского вокального исполнительства, и зачастую приводят к трудностям в восприятии материала и его применении на практике.

Студенты сталкиваются с проблемами, связанными с интерпретацией и исполнением произведений, которые требуют глубокого понимания культурного контекста.

Также учащиеся не видят связи между теоретическими знаниями и практическими навыками, что приводит к потере интереса к предмету.

Традиционные методы обучения часто сосредоточены на механическом запоминании и воспроизведении, а не на развитии творческого подхода и индивидуальности исполнителя, в результате чего, у студентов появляются трудности в освоении вокальных техник.

Также стоит отметить, что в некоторых учебных заведениях наблюдается нехватка квалифицированных преподавателей, способных адаптировать свои методики к потребностям студентов.

Сравнительный анализ методов обучения оперному пению в Китае и других странах позволяет выявить как уникальные особенности, так и общие тенденции в вокальном образовании. В большинстве западных стран, таких как Италия, Германия и США, обучение оперному пению традиционно основывается на интеграции теории и практики. Преподаватели акцентируют внимание на развитии индивидуального стиля каждого студента, которое достигается через постоянное взаимодействие с различными музыкальными жанрами и стилями. В данных странах широко используются современные технологии, такие как видеозапись и

Основные направления усовершенствования практико-ориентированного подхода к обучению оперных певцов [6, 7].

Main directions for improving the practice-oriented approach to training opera singers [6, 7].

Направление	Инструментарий
1. Интеграция традиционных китайских оперных техник с западными вокальными методами.	- внедрение знаний о физиологии голосового аппарата, с применением западных вокальных методик (например, Bel Canto) в части развития правильной опоры дыхания, резонаторов и артикуляции; - сохранение уникального тембра на основе использование специфических техник vibrato, мелизмов и эмоциональной окраски.

анализ исполнения, позволяющие студентам самостоятельно отслеживать свой прогресс и вносить корректизы в технику [2].

В Китае обучение оперному пению зачастую остается привязанным к устаревшим методам, которые не учитывают современные требования и возможности.

Сравнение с практиками других стран также показывает, что в западных системах образования существует большая поддержка со стороны профессиональных ассоциаций и организаций, которые помогают преподавателям и студентам оставаться в курсе современных тенденций в вокальном искусстве. В Китае же подобные инициативы пока находятся на начальной стадии развития, что создает дополнительные трудности для внедрения новых методов обучения [3, 4].

Кроме того, важно отметить, что в западных странах существует более разнообразный подход к обучению, который включает в себя элементы актерского мастерства, сценического движения и музыкальной интерпретации, позволяющий студентам не только развивать вокальные навыки, но и формировать сценическую харизму и артистизм, что является важным аспектом оперного исполнения. В Китае же акцент часто делается исключительно на технические аспекты пения, ограничивая творческое развитие студентов [5].

Учет особенностей китайского вокального исполнительства является ключевым аспектом в процессе обучения оперных певцов. Вокальное искусство в этой стране имеет богатую историю, пронизанную уникальными традициями и культурными особенностями, которые необходимо учитывать при разработке учебных программ и методик обучения. Китайская вокальная традиция отличается от западной не только в технике исполнения, но и в подходах к интерпретации музыкальных произведений.

В контексте исследования рассмотрим основные направления усовершенствования практико-ориентированного подхода к обучению оперных певцов (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1

2. Развитие актерского мастерства и сценического движения.	- изучение традиционных китайских танцевальных и театральных форм, таких как Кунг-фу, тай-чи; - иммерсивные театральные тренинги, участие в театральных мастер-классах, где студенты учатся работать с текстом, персонажем, эмоциями и взаимодействовать с другими актерами.
3. Работа с современным репертуаром и экспериментальными постановками.	- создание новых китайских опер, отражающие актуальные социальные и культурные темы, с использованием традиционных и современных музыкальных языков.
4. Использование современных технологий.	- использование программного обеспечения для анализа вокала; - онлайн-ресурсы и дистанционное обучение для обмена знаниями.
5. Практика за рубежом.	- стажировки в западных оперных театрах и академиях; - участие в международных конкурсах.
6. Развитие предпринимательских навыков.	Обучение самостоятельному продвижению и маркетингу.

Также не стоит забывать, что Китайский язык – тоновый и значение слова может меняться в зависимости от тона произношения. Практико-ориентированное обучение должно учитывать, как вокальная техника может поддерживать и усиливать тональные особенности языка. Необходимо разрабатывать упражнения и методики, которые помогают певцам правильно артикулировать китайские слова, сохраняя при этом качество звука и вокальную технику [8].

На основании приведенных данных, нами проведена экспериментальная работа в Юньнаньском колледже искусств, которая позволила получить значимые результаты, демонстрирующие эффективность внедрённых направлений практико-ориентированного обучения.

Сравнительный анализ результатов диагности-

ки уровня сформированности профессиональной культуры студентов контрольной и экспериментальной групп до и после формирующего эксперимента демонстрирует значительные изменения. Наиболее заметная положительная динамика наблюдается в экспериментальной группе, что обусловлено целенаправленным и систематическим применением разработанных направлений практико-ориентированного обучения.

По когнитивному критерию в экспериментальной группе наблюдается выраженный рост показателей высокого уровня с 15,8% до 39,2%, что составляет прирост в 23,4%. В контрольной группе положительная динамика также присутствует, но она значительно менее выражена – увеличение с 17,2% до 21,7% (прирост 4,5%).

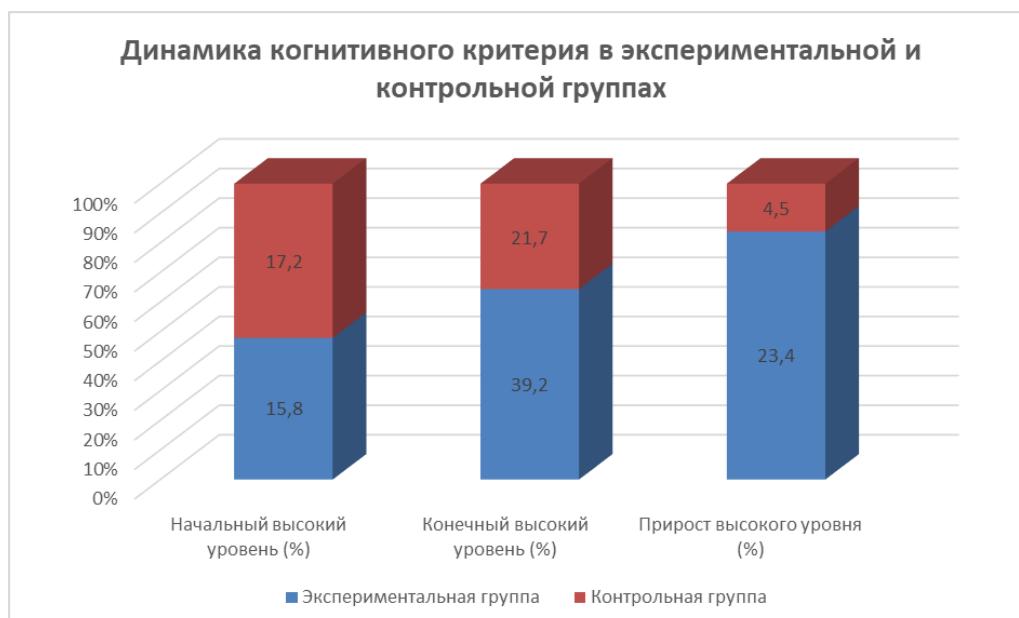

Рис. 1. Динамики изменения уровня сформированности когнитивного компонента профессиональной культуры оперного певца.

Fig. 1. Dynamics of changes in the level of formation of the cognitive component of the professional culture of an opera singer.

Данные результаты свидетельствуют о том, что внедрённые направления оказались эффективными для формирования когнитивного компонента профессиональной культуры оперных певцов.

В заключение приведем рекомендации по дальнейшему улучшению методик в образовательные программы.

1. Адаптация западных методик к китайскому контексту. Методики обучения должны учитывать особенности китайского языка, его тональность и произношение. Разработка специальных упражнений для улучшения дикции и произношения итальянского, французского и немецкого языков, адаптированных для китайских вокалистов.

2. Совершенствование методик преподавания. Углубленное изучение анатомии и физиологии голосового аппарата. Использование современных технологий, таких как видеоларингоскопия, для наглядной демонстрации работы голосовых связок.

4. Улучшение системы оценки и аттестации. Оценка должна включать не только вокальные навыки, но и музыкальность, артистизм, сценическое мастерство и знание истории оперы [9,10].

5. Подготовка преподавательского состава. Предоставление преподавателям возможности

стажироваться в зарубежных оперных театрах и консерваториях.

6. Поддержка со стороны государства и частных организаций. Увеличение финансирования образовательных программ по оперному пению, а также предоставление стипендий и грантов талантливым студентам из малообеспеченных семей.

Выводы

Таким образом, практико-ориентированные подходы к обучению оперных певцов в Китае направлены на подготовку конкурентоспособных, креативных и инновационных исполнителей, способных не только сохранять, но и развивать богатую китайскую оперную традицию в современном мире. Важно помнить, что успешная интеграция данных подходов требует тесного сотрудничества между преподавателями, студентами, композиторами, режиссерами и другими участниками оперного процесса [11].

В свою очередь, комплексный подход, включающий подготовку преподавателей, вовлечение студентов, сотрудничество с профессиональными организациями и использование современных технологий, поможет создать более эффективную и адаптивную образовательную среду.

Список источников

1. Аврамкова И.С., Ануфриева Н.И. Новые образовательные технологии и их перспективы в музыкальной педагогике // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2018. Т. 17. № 2 (147). С. 103 – 112.
2. Бао Нуань Педагогический потенциал итальянской и русской вокальных школ в контексте совершенствования профессиональной подготовки студентов в институтах музыки Китая / Российский государственный университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2022. 256 с.
3. Боброва М.С. Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины XX века – начала XXI века: автореф. дис. ... канд. иск. / Ростовская гос. консерватория им. С.В. Рахманинова. Ростов-на-Дону, 2011. 22 с.
4. Ван Цюн Национально-культурные типы вокально-исполнительского искусства (на материале сравнения пекинской музыкальной драмы и европейской оперы) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 51. С. 28 – 31.
5. Ли Юе Историографический очерк развития общего музыкального образования в Китае с древнейших времен до рубежа XIX-XX веков // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 40. С. 215 – 224.
6. Лю Лянь Китайская современная опера в контексте влияния европейских традиций // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 3. С. 25 – 33.
7. У Цзинь. Китайская традиционная национальная опера // Интерактивная наука. 2018. № 8 (30). С. 16 – 17.
8. У Цзинь Перспективы развития вокального образования в Китае // Урок музыки в современной школе. Методологические и методические проблемы современного музыкального образования: сб. науч. трудов / ред.-сост. Б.С. Рачина, В.Г. Воуба. СПб.: Издательство «СКИФИЯ-ПРИНТ», 2021. С. 294 – 303.
9. У Цзинь Сходства и различия между манерами китайского национального пения и bel canto // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 5-2 май. С. 114 – 118.

10. Ху Яньли Китайская опера как нематериальное культурное наследие Китая [Электронный ресурс] // Общество; философия, история, культура. 2015. № 4. URL: <https://cyberlenmka.ru/artide/n/kitayskaya-opera-kak-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-kitaya/viewer> (дата обращения: 23.07.2021)
11. Цзян Шанжун Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Московский гор. пед. университет. Москва, 2018. 28 с.
12. Чжан Личжэнь «Седая девушка» – первая китайская национальная опера // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 80. С. 361 – 365.

References

1. Avramkova I.S., Anufrieva N.I. New educational technologies and their prospects in music pedagogy. Scientific notes of the Russian state social university. 2018. Vol. 17. No. 2 (147). P. 103 – 112.
2. Bao Nuan Pedagogical potential of Italian and Russian vocal schools in the context of improving the professional training of students at the music institutes of China. Herzen State University of Russia. St. Petersburg, 2022. 256 p.
3. Bobrova M.S. Domestic musical and rock opera in the context of genre interactions in the music of the second half of the twentieth century – early twenty-first century: author's abstract. diss. ... cand. art. Rostov state conservatory named after S.V. Rachmaninoff. Rostov-on-Don, 2011. 22 p.
4. Wang Qiong National and cultural types of vocal performing art (based on comparison of Beijing musical drama and European opera). Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. 2008. No. 51. P. 28 – 31.
5. Li Yue Historiographic essay on the development of general music education in China from ancient times to the turn of the XIX-XX centuries. Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts. 2017. No. 40. P. 215 – 224.
6. Liu Lian Chinese modern opera in the context of the influence of European traditions. Bulletin of Tomsk State University. Cultural Studies and Art Criticism. 2013. No. 3. P. 25 – 33.
7. Wu Jin. Chinese traditional national opera. Interactive Science. 2018. No. 8 (30). P. 16 – 17.
8. Wu Jin Prospects for the Development of Vocal Education in China. Music Lesson in a Modern School. Methodological and Methodological Problems of Modern Music Education: Coll. of Scientific Works. ed. and compiled by B.S. Rachina, V.G. Vouba. St. Petersburg: Publishing House "SKIFIYA-PRINT", 2021. P. 294 – 303.
9. Wu Jin Similarities and Differences between the Manners of Chinese National Singing and Bel Canto. Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanities. 2019. No. 5-2 May. P. 114 – 118.
10. Hu Yanli Chinese Opera as an Intangible Cultural Heritage of China [Electronic Resource]. Society; philosophy, history, culture. 2015. No. 4. URL: <https://cyberlenmka.ru/artide/n/kitayskaya-opera-kak-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-kitaya/viewer> (date of access: 23.07.2021)
11. Jiang Shangrong Pedagogical potential of interaction of vocal education systems of students in music and pedagogical universities of Russia and China: author's abstract. dis. ... candidate of ped. Sciences. Moscow City Pedagogical University. Moscow, 2018. 28 p.
12. Zhang Lizhen "The Gray-Haired Girl" – the first Chinese national opera. Bulletin of the Herzen State Pedagogical University of Russia. 2008. No. 80. P. 361 – 365.

Информация об авторах

У. Сяохуа, аспирант, Российский государственный социальный университет, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, 437751138@qq.com

Ахтян А.Г., доцент, Российский государственный социальный университет, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, AhtyanAnna@mail.ru