

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>
2025, № 2 / 2025, Iss. 2 <https://mhs-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
УДК 781.5

Система вокального профессионального образования в Китае: традиции, принципы и современность

¹ Вэй Ж.Ю., ¹ Устюгова А.В.,
¹ Московский педагогический государственный университет

Аннотация: в статье анализируется эволюция вокального образования в Китае, с акцентом на исторические процессы, культурные особенности и современную практику обучения. Авторы исследуют, как традиции китайской музыки и философии взаимодействуют с западными образовательными моделями, создавая уникальную систему вокального обучения. В частности, внимание уделено важнейшим этапам становления вокального образования, начиная от его корней в традиционных китайских музыкальных формах, таких как опера и народные песни, и заканчивая современными методами, активно интегрирующими мировые вокальные практики.

Одной из основных задач исследования является выявление специфики вокальных методик, применяемых в китайских вузах, а также принципов, которыми руководствуются преподаватели в процессе обучения студентов. Особое внимание уделяется синтезу традиционной китайской техники пения и западных методик, что открывает новые возможности для формирования гибкой образовательной программы.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций по совершенствованию вокального образования в китайских вузах, а также для дальнейших исследований в области культурного обмена в музыкальном образовании и адаптации образовательных практик в глобализированном мире.

Ключевые слова: вокальное профессиональное образование, Китай, музыкальное образование, китайская культура, методы обучения, традиции

Для цитирования: Вэй Ж.Ю., Устюгова А.В. Система вокального профессионального образования в Китае: традиции, принципы и современность // Modern Humanities Success. 2025. № 2. С. 214 – 217.

Поступила в редакцию: 15 ноября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 17 января 2025 г.; Принята к публикации: 9 марта 2025 г.

The system of vocal professional education in China: traditions, principles and modernity

¹ Wei Zh.Yu., ¹ Ustyugova A.V.,
¹ Moscow State Pedagogical University

Abstract: the article analyzes the evolution of vocal education in China, with an emphasis on historical processes, cultural characteristics and modern teaching practices. The authors explore how the traditions of Chinese music and philosophy interact with Western educational models, creating a unique vocal learning system. In particular, attention is paid to the most important stages of the formation of vocal education, starting from its roots in traditional Chinese musical forms such as opera and folk songs, and ending with modern methods that actively integrate world vocal practices.

One of the main objectives of the research is to identify the specifics of vocal techniques used in Chinese universities, as well as the principles that teachers guide in the process of teaching students. Special attention is paid to the synthesis of traditional Chinese singing techniques and Western techniques, which opens up new opportunities for the formation of a flexible educational program.

The practical significance of the work lies in the fact that its results can be used to develop recommendations for improving vocal education in Chinese universities, as well as for further research in the field of cultural exchange in music education and the adaptation of educational practices in a globalized world.

Keywords: vocal professional education, China, musical education, Chinese culture, teaching methods, traditions

For citation: Wei Zh.Yu., Ustyugova A.V. The system of vocal professional education in China: traditions, principles and modernity. Modern Humanities Success. 2025. 2. P. 214 – 217.

The article was submitted: November 15, 2024; Approved after reviewing: January 17, 2025; Accepted for publication: March 9, 2025.

Введение

Вокальное искусство имеет долгую и богатую историю в Китае, и его развитие неразрывно связано с уникальной культурной традицией этой страны. В последние десятилетия китайское вокальное образование претерпело значительные изменения, сочетающие древние музыкальные практики с современными подходами. Эта трансформация стала возможной благодаря усилению влияния западных методов обучения и внедрению новых образовательных технологий в китайские университеты и музыкальные школы.

Целью данного исследования является анализ эволюции вокального образования в Китае, с акцентом на его традиционные основы и современные методы, а также на влияние китайской культурной традиции на формирование обучающих практик в области вокала. В статье рассматриваются исторические этапы становления вокального образования, основные принципы и подходы, которые лежат в основе вокального обучения в китайских учебных заведениях, а также их взаимодействие с мировыми образовательными тенденциями.

Практическое значение исследования заключается в возможностях применения полученных выводов для дальнейшего совершенствования вокального образования в Китае, интеграции лучших традиционных и современных методов обучения, а также для развития международных музыкальных обменов и сотрудничества.

Материалы и методы исследований

Для изучения эволюции вокального образования в Китае использовался комплексный подход, сочетающий анализ исторических источников, современных исследований и эмпирических данных. В первую очередь исследовалась литература, связанная с развитием вокальной педагогики в Китае: это и теоретические работы китайских ученых, и учебные программы вузов, а также исследования, отражающие влияние традиционной китайской музыки на вокальное искусство. Особое внимание уделено работам, посвященным интеграции западных методик в китайское образование.

Изучались учебные материалы, методические пособия и публикации, отражающие изменения в подходах к обучению вокалу. В заключение был

проведен сравнительный анализ традиционных китайских и западных методик, что позволило выявить основные различия и особенности в подходах к вокальному обучению в Китае.

Такой подход обеспечил всестороннее понимание динамики вокального образования в Китае, позволив выстроить целостную картину его развития на разных этапах.

Результаты и обсуждения

Результаты исследования показали, что эволюция вокального образования в Китае представляет собой сложный процесс, который затронул все аспекты обучения, начиная от содержания учебных программ до педагогических подходов и технологий. Как писал Сяньюй Хуан в своей статье: «История музыкального профессионального образования в Китае в современном виде насчитывает около 100 лет. Но за это, богатое событиями в жизни страны, время образования в области музыки прошло большой путь» [6, с. 155]. Принципы вокального образования в Китае изменились под воздействием как внутреннего культурного контекста, так и внешних, международных влияний, что привело к постепенному синтезу традиционных китайских методов и западных образовательных практик.

Первоначально вокальное обучение в Китае было тесно связано с традиционными китайскими музыкальными практиками. Важнейшие элементы, такие как мелодическое пение, выразительность исполнения и гармония с текстом, тесно переплетались с философскими и культурными аспектами китайской мысли. Роль вокального искусства в китайской культуре была связана с ритуальными и театральными формами, например, в театре пекинской оперы, где вокальные навыки передавались через систему наставничества. Вокальные техники, такие как управление дыханием, интонация, артикуляция, были важны для передачи эмоционального содержания [4, с. 174].

В XX веке, с открытием Китая для западной культуры и образовательных стандартов, китайская вокальная педагогика претерпела существенные изменения. Прежде всего, это касалось развития вокала в академической традиции, основанной на западных методах обучения. Постепенно китайские учебные заведения начали внедрять прин-

ципы, связанные с научным подходом к обучению вокалу: изучение анатомии голосового аппарата, развитие техники пения, использование системы постановки голоса, а также методика работы с дыханием и артикуляцией [3, с. 152].

С внедрением западных методик, особенно с середины XX века, китайские учебные заведения начали активно разрабатывать программы по обучению классическому и эстрадному вокалу. Это позволило повысить качество преподавания и сформировать целый ряд высококвалифицированных педагогов, обладающих знаниями и навыками в области европейского и американского вокала. Появление международных вокальных конкурсов и развитие культурного обмена также сыграли свою роль, дав китайским вокалистам возможность получить признание за рубежом. В статье Яо Вэй говорится: «Школьная музыкальная педагогика стимулировала развитие вокального образования в современном Китае. Она стала первой отправной точкой — китайские музыканты начали пробовать себя в написании романсов, стали появляться требования к исполнению пения. Современное вокальное профессиональное образование сформировалось в Китае в 20-30 гг. XX века» [8, с. 159].

Тем не менее, несмотря на активное внедрение западных методов, китайские преподаватели вокала сталкиваются с вызовами, связанными с сохранением традиций китайской музыки. Это в первую очередь касается преподавания традиционного китайского вокала, который ориентирован на уникальные голосовые практики и стили, такие как пекинская опера и кантонская опера, требующие особой методики обучения. Проблемы сохранения культурной идентичности и необходимость адаптации западных методик к китайскому контексту становятся центральными в дебатах о будущем вокального образования в стране [1, с. 63].

Исследование выявило несколько проблем, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели вокала. Среди них можно выделить недостаточную квалификацию преподавателей, нехватку современных образовательных технологий и материалов, а также разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками, что затрудняет подготовку полноценного специалиста [7, с. 29]. В то время как в крупных китайских университетах и консерваториях преподавание вокала достигло высоких стандартов, в небольших учреждениях зачастую отсутствуют необходимые ресурсы для качественного обучения.

Можно выделить несколько ключевых выводов. Во-первых, китайская система вокального образования переживает период активной трансформации, что связано с интеграцией международных методов и технологий. Во-вторых, несмотря на успешные изменения, важно сохранять уникальные традиции китайской вокальной культуры. В-третьих, для дальнейшего развития вокального образования в Китае необходимо углубить теоретическую подготовку преподавателей, улучшить учебные материалы и создать условия для практического обучения с учетом местных особенностей и потребностей студентов [5, с. 246].

Выводы

Результаты исследования показывают, что эволюция вокального образования в Китае является сложным и многогранным процессом, который сочетает в себе элементы традиционного китайского музыкального образования и элементы западной педагогики. Важно отметить, что традиционные китайские методы преподавания вокала, в частности в контексте пекинской оперы и других локальных форм, до сих пор сохраняют свою актуальность, несмотря на влияние западных образовательных моделей.

Одним из ключевых аспектов эволюции является интеграция западных подходов в китайскую вокальную педагогику. Включение техник вокальной постановки, а также научных знаний о голосе и дыхании значительно повысило качество преподавания в академических учреждениях. Однако, в связи с этим возникла потребность в поиске оптимальных способов сочетания традиционных и современных методов обучения, что является вызовом для педагогов и студентов в Китае.

Мы полагаем, что несмотря на все усилия по модернизации образовательных программ, существует проблема нехватки квалифицированных преподавателей и недостаточной интеграции теоретических знаний с практическими навыками. Необходимо продолжать работу по улучшению образовательных материалов, повышению квалификации преподавателей и сохранению уникальных аспектов китайской музыкальной культуры для эффективного развития вокального образования в Китае. Будущее вокального образования в КНР зависит от умения гармонично сочетать лучшие традиции с современными инновационными подходами, что позволит не только укрепить профессиональные навыки обучающихся, но и сохранить культурную самобытность китайской музыкальной школы в условиях глобализации.

Список источников

1. Бэр С. Китайская народная музыка как фактор воспитания (традиции и современность) // Наука. Искусство. Культура. 2020. № 1 (25). С. 58 – 65.
2. Ван Ц. Особенности современной системы музыкального образования в Китае // Молодежный сборник научных статей «Научные стремления». 2016. № 18. С. 37 – 46.
3. Вэй Я. Особенности профессионального вокального образования в Древнем Китае // Дискуссия. 2012. № 3. С. 150 – 154.
4. Ли Ч. Педагогические принципы музыкального образования в китайской школе // Педагогика искусства. 2020. № 2. С. 174 – 179.
5. Лю Т. Научные подходы и педагогические условия освоения наследия русской вокальной классической музыки китайскими студентами // Управление образованием: теория и практика. 2024. Т. 14. № 4-2. С. 245 – 251.
6. Сяньюй Х. Система музыкального образования в Китае // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2012. № 2. С. 155 – 159.
7. Чжэн С. Аспекты развития современного высшего вокального образования в Китае // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2022. № 4 (65). С. 27 – 30.
8. Яо В. Вокальное профессиональное образование в Китае в 20-30-е годы XX века // Ценности и смыслы. 2012. № 3 (19). С. 159 – 164.

References

1. Baer S. Chinese folk music as a factor of education (traditions and modernity). Science. Art. Culture. 2020. No. 1 (25). P. 58 – 65.
2. Wang Q. Features of the modern system of music education in China. Youth collection of scientific articles "Scientific aspirations". 2016. No. 18. P. 37 – 46.
3. Wei Ya. Features of professional vocal education in Ancient China. Discussion. 2012. No. 3. P. 150 – 154.
4. Li C. Pedagogical principles of music education in the Chinese school. Pedagogy of art. 2020. No. 2. P. 174 – 179.
5. Liu T. Scientific approaches and pedagogical conditions for mastering the heritage of Russian vocal classical music by Chinese students. Education management: theory and practice. 2024. Vol. 14. No. 4-2. P. 245 – 251.
6. Xianyu H. The system of music education in China. Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture. 2012. No. 2. P. 155 – 159.
7. Zheng S. Aspects of the development of modern higher vocal education in China. Society. Environment. Development (Terra Humana). 2022. No. 4 (65). P. 27 – 30.
8. Yao W. Vocal professional education in China in the 20-30s of the XX century. Values and meanings. 2012. No. 3 (19). P. 159 – 164.

Информация об авторах

Устюгова А.В., доктор искусствоведения, доцент, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, 115172, г. Москва, Новоспасский пер., 3, корп. 3, uav80@mail.ru

Вэй Жуюй, аспирант, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, 115172, г. Москва, Новоспасский пер., 3, корп. 3, ryuu0605@gmail.com

©Устюгова А.В., Вэй Ж.Ю., 2025