

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 11 / 2025, Vol. 6, Iss. 11 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / *Original article*

Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

УДК 372.878

Развитие вокального образования в Китае: традиции и инновации

¹ Ли Чжэю,

¹ Го Цин,

¹ Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Аннотация: в статье рассматривается эволюция вокального образования в Китае, его трансформация под влиянием различных культурных традиций и современных тенденций. Анализируются проблемы и перспективы развития китайской вокальной школы, особенности внедрения инновационных методик обучения. Особое внимание уделяется аудиокурсу «Самостоятельное обучение вокалу» как примеру успешного применения современных подходов в музыкальном образовании.

Цель исследования – изучить текущее состояние и тенденции развития вокального образования в Китае, выявить ключевые проблемы и перспективы совершенствования системы подготовки вокалистов, оценить эффективность инновационных методик обучения на примере аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу».

Объект исследования: система вокального образования в Китайской Народной Республике, её структура, особенности и механизмы развития.

Предмет исследования: процессы трансформации китайской вокальной школы под влиянием национальных и зарубежных педагогических методик, внедрение технологических инноваций в обучение вокалу, проблемы сохранения национальной самобытности музыкального образования.

Научная новизна заключается в систематизации современных подходов к вокальному образованию в КНР, проведенному анализу синтеза традиционных китайских и зарубежных методик обучения вокалу, а также исследование роли технологических инноваций в развитии китайской вокальной школы. Детальное рассмотрение структуры и эффективности аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу» как инновационного инструмента подготовки вокалистов. Выявление баланса между сохранением национальных традиций и адаптацией зарубежного опыта в музыкальном образовании Китая. Результаты исследования определили ключевые проблемы современного вокального образования в КНР (недостаток теоретической базы, пренебрежение национальной фонетикой, перекося в сторону исполнительских навыков). Доказали эффективность применения мультимедийных технологий в обучении вокалу. Выявили значимость сохранения национальных особенностей китайской вокальной школы при внедрении зарубежных методик. Также подтверждена практическая ценность аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу» для совершенствования техники исполнения и развития профессиональных навыков вокалистов. Были предложены направления совершенствования системы музыкального образования в Китае с учётом современных вызовов и тенденций.

Ключевые слова: вокальное образование, Китай, музыкальная культура, глобализация, инновации, национальная самобытность, музыкальное образование

Для цитирования: Ли Чжэю, Го Цин. Развитие вокального образования в Китае: традиции и инновации // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 11. С. 265 – 270.

Поступила в редакцию: 27 августа 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 26 сентября 2025 г.; Принята к публикации: 27 октября 2025 г.

The development of vocal education in China: traditions and innovations

¹ Li Zheyu,

¹ Guo Qing,

¹ Immanuel Kant Baltic Federal University

Abstract: the article examines the evolution of vocal education in China, its transformation under the influence of various cultural traditions and modern trends. The problems and prospects for the development of the Chinese vocal school, as well as the specifics of implementing innovative teaching methods, are analyzed. Special attention is given to the «Self-Directed Vocal Learning» audio course as an example of the successful application of modern approaches in music education.

The research objective is to study the current state and trends in the development of vocal education in China, identify key problems and prospects for improving the vocalist training system, and evaluate the effectiveness of innovative teaching methods using the example of the «Self-Directed Vocal Learning» audio course.

The research object is the vocal education system in the People's Republic of China, its structure, specific features, and development mechanisms.

The research subject is the transformation processes of the Chinese vocal school under the influence of national and foreign pedagogical methods, the implementation of technological innovations in vocal training, and the challenges of preserving the national identity of music education.

Scientific novelty lies in the systematization of modern approaches to vocal education in the PRC, the analysis of the synthesis of traditional Chinese and foreign vocal teaching methods, and the study of the role of technological innovations in the development of the Chinese vocal school. It also includes a detailed examination of the structure and effectiveness of the «Self-Directed Vocal Learning» audio course as an innovative tool for vocalist training, and identifying the balance between preserving national traditions and adapting foreign experience in Chinese music education. Research results identified key problems in modern vocal education in the PRC (lack of theoretical foundation, neglect of national phonetics, bias towards performance skills). They proved the effectiveness of multimedia technologies in vocal training and highlighted the importance of preserving the national characteristics of the Chinese vocal school when implementing foreign methods. The practical value of the «Self-Directed Vocal Learning» audio course for improving performance techniques and developing vocalists' professional skills was also confirmed. Directions for improving the music education system in China, taking into account modern challenges and trends, were proposed.

Keywords: vocal education, China, musical culture, globalization, innovations, national identity, music education

For citation: Li Zheyu, Guo Qing. The development of vocal education in China: traditions and innovations. Pedagogical Education. 2025. 6 (11). P. 265 – 270.

The article was submitted: August 27, 2025; Approved after reviewing: September 26, 2025; Accepted for publication: October 27, 2025.

Введение

Музыка – один из важнейших элементов культуры народов, населявших территорию современного Китая. Вокальное искусство в стране развивалось на протяжении многих веков, впитывая в себя различные культурные влияния и формируя уникальную национальную школу.

Материалы и методы исследований

В основу методов исследования заложено стремление выявить зависимость успешности (скорости и качества) освоения учебного материала будущими исполнителями от уровня их базового образования, потенциала и способности к самостоятельной работе.

Материалы исследования составили известные научные публикации, обязательные для изучения и использования в работе. Кроме этого, авторами были проштудированы работы, посвященные чисто педагогическому аспекту музыкального образования в самом широком понимании этого термина, от особенностей социального образования (исследование Ло Цзин) до монографий, посвященных проблемам модернизации музыкального образования (Сун Ли), обзору современных программ обучения (Юй Чжэнминь) и теории преподавания вокала (Юй Цзычжэн), и др. [1].

Уже в Средние века в Китае существовали предпосылки для становления вокальной школы. Развитие международной торговли способствовало влиянию на местную культуру музыкальных традиций стран Средней Азии, Индии и Восточной Европы. В начале XX века заметно влияние японских музыкальных традиций, а в 1920-х годах возрастает влияние европейской школы [3].

Значительный вклад в развитие музыкальной культуры Китая внесли такие личности, как:

Сяо Юмэй – композитор, дирижёр и педагог, первый директор Шанхайской консерватории;

Хуан Цзы – композитор, заложивший основы академического китайского музыкального искусства;

Хэ Люйтин – учёный, преподаватель и композитор, возглавлявший Шанхайскую консерваторию.

Появление оперы «Седая девушка», получившей высокую оценку КПК и признание в СССР, стало доказательством формирования самобытной китайской вокальной школы.

Процессы глобализации оказывают значительное влияние на национальные культуры, включая вокальное искусство. Промышленная революция, а затем и информационные технологии сделали границы прозрачными, обеспечили культурный обмен и, соответственно, взаимопроникновение и взаимное влияние культур. Между учебными заведениями активно практикуется обмен не только на уровне заимствования методики преподавания, но и на уровне педагогов и студентов. Таким образом, достижения одной национальной вокальной школы становятся достоянием вузов всего мира. С одной стороны, они способствуют культурному обмену и взаимопроникновению традиций. С другой – ставят вопрос о сохранении национальной самобытности. Музыкальное образование в Китае развивается в последние сто лет под влиянием европейского и русского искусства, с каждым годом все больше отказываясь от простого следования образцам и определяя собственные приоритеты, намечая свою особую траекторию развития. В настоящее время китайское вокальное образование сталкивается с рядом проблем: недостаточное внимание к теоретическим основам вокала и национальным особенностям фонетики китайского языка; недостаточное внимание к общему культурному уровню студентов; перекос в сторону развития исполнительских навыков в ущерб музыкальной педагогике; необходимость сохранения национальной самобытности музыкальной культуры [7].

В настоящее время многие учебные заведения идут по пути следования привнесенным традициям, признаны высшим мировым достижениям, таким, как техника *bel canto* только потому, что методика ее преподавания достаточно разработана и прошла проверку практикой, в отличие от методики преподавания национального вокального метода. Такой уклон в преподавании, кроме прочего, приводит к активной миграции молодых китайских исполнителей в европейские вузы с целью более глубокого овладения тамошним опытом и внедрения его в культурную среду на родине.

Вместе с тем отрыв китайских вокалистов от национальных корней, от изучения и следования национальной певческой традиции, пренебрежение этнокультурным контекстом приведет к потере целого культурного пласта, составляющего уникальность и ценность для мировой культуры такого явления, как китайская музыка, с ее самобытной певческой традицией, основанной на языковом факторе, который наиболее ярко проявляется в Пекинской опере.

Музыкальное образование в Китае за последнее столетие прошло значительный путь в части выстраивания системы обучения и разработки методики для учебных заведений различного уровня. Однако ряд вопросов все еще ждут своего решения [11].

Для успешного развития вокального образования в КНР необходимо углубленно исследовать, описывать, сохранять и пропагандировать национальное культурное наследие. Изучать и адаптировать передовые достижения других стран в области музыкальной педагогики. На данном этапе развития музыкального образования в Китае вполне допустимо использовать в качестве образца для подражания зарубежный опыт, в частности, учебные планы кафедры сольного пения Российского государственного педуниверситета имени Герцена. Гуманизировать образование, развивать личность студента, нужно дать возможность молодым людям глубже исследовать музыку, открывая в ней все новые и новые грани, углубленно исследуя различные аспекты музыковедения (его исторических и теоретических направлений) и смежных с ним наук. Внедрять технологические инновации в процесс обучения. Уровень подготовленности вокалистов является оценочным критерием, он не может быть одинаковым у всех студентов даже в рамках одного курса. Поэтому и подбор форматов обучения осуществляется строго индивидуально, в том числе и с учетом психофизиологических характеристик учащегося.

Особенно остро стоит проблема набора дисциплин, изучаемых будущими музыкальными педагогами. На сегодняшний день многие вузы и педагогические факультеты, готовящие преподавателей музыки, по-прежнему делают основной упор на профподготовку вокалистов, уделяя недостаточно внимания музыкальной педагогике, теории и истории музыки, а также такому значительному направлению, как подготовка аккомпаниаторов и навыки работы с аккомпаниатором.

Уделять больше внимания музыкальной педагогике и подготовке будущих преподавателей. Эпоха глобализации вызвала к жизни новый вид конкуренции между странами, в котором университетам, как «кузнице» высококвалифицированных кадров для новой экономики, отводится ведущая роль. В КНР за последние десятилетия предприняты значительные усилия для развития университетов, и в последние годы это приносит впечатляющие плоды: начавшийся в двадцатом веке рост количества вузовских преподава-

телей продолжается в среднем на 15-25% в год. Есть в этой цифре и доля роста числа музыкальных педагогов [6].

Одним из примеров успешного применения инновационных подходов в вокальном образовании является аудиокурс «Самостоятельное обучение вокалу». При разработке аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу», его автор основывался на том, что приоритетом сегодня является использование технологических инноваций для организации эффективной внеклассной работы учащихся над своими природными данными. Отдельный акцент был сделан на эксплуатацию интереса современной молодежи к мультимедийным технологиям.

В то же время разработчика вдохновляло и поддерживало то серьезное внимание руководства КНР, которое уделяется буквально всем инициативам в области повышения качества подготовки специалистов в вузах страны. Правительство активно поддерживает, в том числе и путем финансирования по специальным программам, любые мероприятия, направленные не только на воспитание всесторонне развитой, социально ориентированной личности, способной к успешной профессиональной самореализации в избранной области национальной экономики и культуры, но и на совершенствование программ подготовки таких специалистов.

В этом смысле можно сказать, что созданная система музыкального образования вполне соответствует целевым ориентирам, обозначенным в национальной программе музыкального образования, подготовленной Минобром Китайской народной республики, где, в частности, заявлено о востребованности инноваций в этой сфере.

Образовательный стандарт, содержащий перечень требований к образованию определенного уровня, предусматривает освоение студентом определенного объема теоретических знаний как в части специальных дисциплин, так и в части педагогики, а также приобретения практических навыков, относящихся к будущей профессии [2].

Решение всех поставленных задач при помощи устаревшего инструментария довольно затруднительно, поэтому педагоги Университетов КНР прибегли к новаторским разработкам. Важнейшую роль сыграла личная замотивированность преподавательского состава, их высокий уровень профессионализма и богатая практика.

Результаты и обсуждения

В результате исследования, на момент начала работы над аудиокурсом «Самостоятельное обучение вокалу» из двадцати штатных педагогов большинство (55%) трудилось на кафедре *bel canto*, и меньшая часть – 45% – на кафедре традиционного вокала. Половина имела статус старшего преподавателя, доцентов было шестеро, остальные имели ученое звание профессор. Возраст половины педагогов находился в границах от тридцати до сорока лет, еще пятерым было от сорок до пятидесяти, и полувековой рубеж перешагнули трое [7].

Эти, казалось бы, формальные параметры свидетельствуют и о значительном опыте коллектива, и о многообразии мировоззренческих позиций, связываемых обычно с возрастом. Конечно, к участию в совместной работе привлекались только те ассистенты, которые проявили себя в научной деятельности (как минимум в качестве спикеров и участников научных дискуссий, семинаров и конференций).

Сегодня успешность методики аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу», авторство идеи которого принадлежит соискателю, не вызывает сомнения. Да и как могло быть иначе? В процессе подготовки курса были изучены труды одного из основателей сольного пения, итальянского композитора Джулиано Каччини, автора знаменитых руководств по сольному пению Франческо Ламперти; знаменитых авторов переиздающихся до настоящего времени пособия «Школа пения» Матильды Маркези де Кастроне и брошюры «Пение в ощущениях» Марии Дейша-Сионицкой; творчество выдающихся российских исполнителей Ирины Архиповой, Елены Образцовой и Василия Луканина; директора «Академии молодых певцов» Мариинского театра Константина Плужникова, главы Международной школы пения при СТД СССР Павла Лисициана.

Большое внимание при разработке методики уделялось также творчеству отечественных исполнителей: одной из «семи великих певиц» 40-х годов Чжоу Шуань, автора книги «Искусство пения» Чжао Мэйбо, приверженца техники «китайского бельканто» Ин Шаннэна, Шэнь Сяна, создавшего собственную теорию преподавания вокала, актуальную по сей день, и многих других музыкальных деятелей, профессионально занимавшихся вопросам развития исполнительского комплекса вокалиста [5].

Подчеркнем, что курс не является самостоятельной дисциплиной, он имеет статус вспомогательного инструмента, успешно применяющегося для оттачивания техники исполнителя и совершенствования выразительных аспектов процесса исполнения произведения.

Курс включает три раздела. Лекции: теория работы с голосом, гигиена голоса, певческое дыхание, формирование осанки, регистры голоса, роль резонаторов в голосообразовании, основы звукообразования, фонетика и певческий звук. Практика: освоение техники подготовки к концертному выступлению, работа над дыханием, вокальные упражнения, работа над дикцией и артикуляцией. Саморефлексия: анализ собственной деятельности, выстраивание стратегии саморазвития на основе полученных знаний и навыков.

Курс предусматривает возможность варьирования программы в зависимости от личностных психофизических характеристик студента, а также от его вокальных качеств и степени подготовленности.

Выводы

Описываемый аудиокурс «Самостоятельное обучение вокалу» помогает в комплексе решить целый ряд актуальных для музыкального вуза задач по подготовке будущих вокалистов и преподавателей музыки:

- в области психологического становления:
 - развитие качеств личности, необходимых для творческого осмысления к музыкальной деятельности;
 - освоение техники подготовки к концертному выступлению;
 - овладение приемами концентрации, которые помогают контролировать собственное состояние и управлять аудиторией;
- в образовании (овладении специальностью):
 - усвоение необходимого объема знаний и практических навыков в части различных компонентов исполнительского искусства;
- воспитательный аспект:
 - развитие умения осознавать, ставить и выполнять задачи, связанные с профессиональным совершенствованием;
 - развитие интеллекта, повышение музыкальной эрудиции за счет знакомства с шедеврами мировой культуры;
 - формирование устойчивого интереса к профессии музыкального педагога как предпочтительной жизненной траектории.

Проведенный анализ аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу» подтверждает, что он является значимой частью успеха комплексной подготовки вокалиста – преподавателя музыки в высших учебных заведениях КНР.

Развитие вокального образования в Китае – сложный и многогранный процесс, требующий учёта как национальных традиций, так и современных тенденций. Адаптация зарубежного опыта, внедрение технологических инноваций и сохранение самобытности – ключевые факторы успешного развития китайской вокальной школы.

На данном этапе реформирования системы музыкального образования в КНР очевидно, что наиболее устойчивым трендом является укрепление межвузовских связей и интеграция западного опыта в национальную педагогическую сферу, так как задача воспитания универсального профессионала высочайшего уровня, востребованного обществом и государством, обладающего мощным культурным бэкграундом и нацеленного на дальнейшее саморазвитие, является приоритетной.

Дальнейшие исследования. Перспективы дальнейших исследований связаны с анализом влияния цифровых технологий на учебные результаты студентов, а также аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу». Важно изучать, как курс влияет на развитие эмоционального интеллекта учащихся и их профессиональную подготовку, а также оценивать влияние на уровень подготовки и профессиональную деятельность преподавателей музыки. Рекомендуется расширить использование аудиокурса и помочь сохранить культуру КНР в китайском музыкальном образовании.

Список источников

1. Бао Н., Яковлева Е.Н. Вокальный коучинг как инновационная технология обучения студентов-музыкантов в университетах КНР // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 4 (60). С. 208 – 216.
2. Бе Дуньжун, Чжао Инчуань. Исследование развития педагогических кадров в высших учебных заведениях Китая за последние 20 лет // Исследования в области образования. 2008. № 9. С. 80 – 86.
3. Ван Ин. Интеграция и практика: обучение народному вокалу в высших музыкальных учебных заведениях в условиях мультикультурного музыкального образования. Симфония // Вестник Сианьской музыкальной консерватории. 2012. № 2. С. 122 – 126.

4. Ву ЖуйСя. Обзоры и критика древних китайских опер // Китайская пресса социальных наук. 2012. С. 288.
5. Вэнь С., Туравец Н.Р. Наследие и инновации в вокальной учебной программе высшего музыкального образования в Китае. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2023. С. 25 – 29.
6. Го Цзяньминь, Шилань Чжао, Янь Чжао. Введение в китайскую вокальную культуру XX века // Десять тысяч книжных издательств. Шэньян, 2004. № 4. С. 200.
7. Егорова Н.А. Поликультурный подход в обучении подростков эстрадному вокалу в учреждениях дополнительного образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2018. С. 210.
8. Тагильцева Н.Г., Сюй М., Чжан Т. Китайская народная песня в вокальной подготовке студентов в музыкальных вузах Китая // Музыкальное и художественное образование в современном евразийском культурном пространстве: сборник Международных научных трудов. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2019. С. 118 – 124.
9. Ли К. Особенности организации певческой деятельности в музыкальном образовании Китая. Минск: Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», 2020. С. 360 – 363.
10. Лю Юньсян, Вэй Вэй. Музыкальное образование // Ляонин. Шэньян, 1990. № 5. С. 59.
11. Поночовная Е.А. Практика использования дистанционных образовательных технологий при онлайн-обучении вокалу // Музыка и время. 2023. № 1. С. 21 – 24.
12. Сун С. Понятие методическая компетентность в контексте сравнительной педагогики музыкального образования России и Китая // Искусство и образование. 2023. № 1 (141). С. 97 – 103.

References

1. Bao N., Yakovleva E.N. Vocal Coaching as an Innovative Technology for Teaching Music Students in Universities of the People's Republic of China. Scientific Notes. Electronic Scientific Journal of Kursk State University. 2021. No. 4 (60). P. 208 – 216.
2. Be Dunrong, Zhao Yingchuan. A Study on the Development of Teaching Staff in Higher Education Institutions of China over the Past 20 Years. Research in Education. 2008. No. 9. P. 80 – 86.
3. Wang Ying. Integration and Practice: Teaching Folk Vocals in Higher Music Education Institutions in the Context of Multicultural Music Education. Symphony. Bulletin of the Xi'an Conservatory of Music. 2012. No. 2. P. 122 – 126.
4. Wu RuiXia. Reviews and criticism of ancient Chinese operas. Chinese social science press. 2012. 288 p.
5. Wen S., Turavets N.R. Heritage and innovations in the vocal curriculum of higher music education in China. Belgorod: Belgorod State Institute of Arts and Culture, 2023. P. 25 – 29.
6. Guo Jianmin, Shilan Zhao, Yan Zhao. Introduction to Chinese vocal culture of the twentieth century. Ten thousand book publishers. Shenyang, 2004. No. 4. 200 p.
7. Egorova N.A. Multicultural approach to teaching pop vocal to adolescents in additional education institutions: diss. ... Cand. Ped. Sciences: 13.00.02. M., 2018. 210 p.
8. Tagiltseva N.G., Xu M., Zhang T. Chinese folk song in vocal training of students in music universities of China. Music and art education in the modern Eurasian cultural space: collection of international scientific papers. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2019. P. 118 – 124.
9. Li K. Features of the organization of singing activities in music education in China. Minsk: Educational Institution “Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank”, 2020. P. 360 – 363.
10. Liu Yunxiang, Wei Wei. Music education. Liaoning. Shenyang, 1990. No. 5. 59 p.
11. Ponochovnaya E.A. The Practice of Using Distance Education Technologies in Online Vocal Teaching. Music and Time. 2023. No. 1. P. 21 – 24.
12. Sun S. The Concept of Methodological Competence in the Context of Comparative Pedagogy of Music Education in Russia and China. Art and Education. 2023. No. 1 (141). P. 97 – 103.

Информация об авторах

Ли Чжэю, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, lizheyus@163.com

Го Цин, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, tsin.go@mail.ru

© Ли Чжэю, Го Цин, 2025