

Научно-исследовательский журнал «Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences»

<https://vpn-journal.ru>

2025, № 2 / 2025, Iss. 2 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (педагогические науки)

УДК 781.7

¹ Лянь Янин

¹ Московский педагогический государственный университет

Российско-китайская интеграция в вокальном исполнительстве

Аннотация: с учетом процесса глобализации, международный культурный обмен все активнее включает в себя сферу образования. Музыкальное образование, популярное во многих странах, также оказывается под воздействием этих изменений. Статья рассматривает процесс интеграции российской и китайской музыкальных традиций в области вокального исполнительства. В условиях глобализации и культурного обмена образовательные системы обеих стран сталкиваются с рядом вызовов и преимуществ, связанных с взаимным влиянием. Сравнительный анализ музыкальных образовательных систем России и Китая выявляет ключевые различия в подходах к обучению: российская система ориентирована на развитие гармоничной личности через практическое исполнение, в то время как китайское образование больше сосредоточено на теоретических аспектах. В статье подробно рассматриваются особенности вокальной подготовки в обеих странах, включая влияние российской методики на китайскую практику. Рассмотрены также важные аспекты кросс-культурной интеграции, такие как заимствование традиционных российских техник и их адаптация в китайской системе обучения. Отдельное внимание уделено специфике вокальных стилей, включая бельканто и методы музыкального театра. В заключении подчеркивается, что сочетание российской и китайской методик может значительно обогатить вокальное образование и усилить культурный обмен между двумя странами.

Ключевые слова: музыкальное образование, вокальное исполнительство, межкультурная интеграция, Китай, Россия

Для цитирования: Лянь Янин. Российско-китайская интеграция в вокальном исполнительстве // Вестник педагогических наук. 2025. № 2. С. 290 – 295.

Поступила в редакцию: 28 ноября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 11 января 2025 г.; Принята к публикации: 5 февраля 2025 г.

¹ Lian Yaning

¹ Moscow Pedagogical State University

Russian-Chinese integration in vocal performance

Abstract: given the process of globalization, international cultural exchange increasingly includes the field of education. Music education, popular in many countries, is also affected by these changes. The article examines the process of integration of Russian and Chinese musical traditions in the field of vocal performance. In the context of globalization and cultural exchange, the educational systems of both countries face a number of challenges and advantages associated with mutual influence. A comparative analysis of the music educational systems of Russia and China reveals key differences in approaches to teaching: the Russian system is focused on the development of a harmonious personality through practical performance, while Chinese education is more focused on theoretical aspects. The article examines in detail the features of vocal training in both countries, including the influence of Russian methodology on Chinese practice. Important aspects of cross-cultural integration are also considered, such as borrowing traditional Russian techniques and their adaptation in the Chinese educational system. Special attention

is paid to the specifics of vocal styles, including bel canto and musical theater methods. In conclusion, it is emphasized that the combination of Russian and Chinese methods can significantly enrich vocal education and strengthen cultural exchange between the two countries.

Keywords: music education, vocal performance, intercultural integration, China, Russia

For citation: Lian Yaning. Russian-Chinese integration in vocal performance. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2025. 2. P. 290 – 295.

The article was submitted: November 28, 2024; Accepted after review: January 11, 2025; Accepted for publication: February 5, 2025.

Введение

С учетом процесса глобализации, международный культурный обмен все активнее включает в себя сферу образования. Музыкальное образование, популярное во многих странах, также оказывается под воздействием этих изменений. В данной статье рассматривается опыт взаимной межкультурной интеграции Китая и России в области вокального исполнительства. Из-за различий в историческом развитии между китайской и русской музыкальной культурой существует заметная разница в наследовании и сохранении традиционной музыки в обоих государствах. Для понимания этих особенностей необходимо провести сравнительный анализ двух систем музыкального образования.

В российском музыкальном образовании предусмотрено большое количество практических занятий и мероприятий, включая концерты, конкурсы и сценические постановки, которые являются неотъемлемой частью обучения в профессиональных музыкальных школах, колледжах и университетах. При преподавании и изучении некоторых курсов теории музыки и музыкальной литературы в российских музыкальных образовательных учреждениях также используется форма устного экзамена, при этом больше внимания уделяется развитию практических способностей студентов. Студенты также выступают с семестровыми музыкальными докладами, чтобы продемонстрировать результаты своего обучения. Образовательные учреждения также создают различные возможности для участия студентов в международных художественных обменах и проводят различные музыкальные конкурсы, выявляющие наиболее одаренных музыкантов.

Материалы и методы исследований

Для написания статьи использовались методы сравнительного анализа образовательных систем России и Китая в контексте вокального исполнительства. Основное внимание уделялось изучению учебных программ, учебников, а также интервью с преподавателями и студентами музыкальных учебных заведений обеих стран. В исследование включены данные о практическом опыте студентов и преподавателей, а также результаты наблюдений за участием студентов в музыкальных конкурсах и международных обменах. Дополнительно были проанализированы исторические материалы и публикации о развитии музыкальных образовательных систем в России и Китае, что позволило выявить тенденции в изменении подходов к вокальной подготовке в обеих странах.

Также в рамках исследования использовались методы качественного анализа музыкальных произведений, таких как "Песни китайско-русской дружбы", с целью выявления элементов интеграции в вокальной практике и музыкальном репертуаре. Важно отметить, что исследование базируется на данных о развитии музыкальных технологий и их влиянии на процесс обучения и творческого развития студентов, особенно в контексте внедрения цифровых инструментов в вокальное образование.

Результаты и обсуждения

В китайском музыкальном образовании внимание акцентируется на теоретических аспектах, практикой зачастую пренебрегают. Это приводит к тому, что студентам не хватает навыков сценического исполнения и они сталкиваются с рядом проблем – от волнения во время выступлений до невозможности построить успешную исполнительскую карьеру. На данный актуальной остается задача создать комплексную структуру музыкального образования в Китае. Важность четкой структуры обучения в музыкальном образовании невозможно переоценить: она включает как теоретические, так и практические составляющие. Студентам необходимо накапливать практический опыт уже на начальных этапах, принимая участие в концертах и конкурсах. Умение выступать на публике, уверенность и стрессоустойчивость являются критически важными навыками. Анализ китайского музыкального образования показывает недостаток практического применения навыков из-за доминирования теории.

Для вокального образования практическая и теоретическая подготовка важны одинаково. Вокалисту необходимо в равной мере владеть техникой вокала, игрой на фортепиано, навыками композиции, знанием нескольких иностранных языков. В российской учебной программе преподаватели вокала ведут занятия с каждым студентом отдельно – эффективность работы преподавателей в классе значительно повышается, учащийся получает необходимую ему нагрузку и грамотное развитие имеющихся способностей. Интеграция традиций российского музыкального образования оказала значительное влияние на Китай. Заимствование советского опыта способствовало развитию местной системы образовательных учреждений, готовящих талантливых музыкантов, преподавателей и исследователей [1, с. 207]. Обе страны ценят национальные культурные элементы, одновременно уважая европейские традиции. При этом использование российского опыта позволяет китайским образовательным учреждениям решать ряд важных задач в области дидактики и воспитания. В области вокального образования преобладает классическая методика обучения бельканто, позволяющая воспитать у учащихся грамотное владение голосом, красивое и плавное звучание, а также высокий уровень актерского мастерства [3, 4].

По сравнению с китайским музыкальным образованием, российское музыкальное образование направлено на воспитание гармоничной личности, имеющий широкий кругозор, эстетические вкусы и взгляды, в то время как китайское музыкальное образование сосредоточено на совершенствовании технических навыков музыкантов. В сознании многих китайских родителей от музыкального образования зависит будущее развитие их детей, в связи с чем образовательная модель заточена на получение высоких результатов. В практике китайского музыкального образования воспитание интереса к музыке осуществляется с начальной школы, а в России – с младшей группы детского сада. В Китае концепция общего музыкального образования не получила широкого распространения, и для обучения маленьких детей обычно используются профессиональные курсы. Тем не менее, музыка может усилить у школьников интерес к исследованию искусства, помочь им выразить себя через занятия творчеством. В области вокального образования также наблюдается акцентирование внимания на технических способностях учащихся и нехватка более глубокой работы над исполняемым материалом [5, с. 232].

Несмотря на то, что существует множество традиционных музыкальных произведений, и музыкальная культура Китая отличается длительной историей развития, перед китайской системой музыкального образования все еще стоит вопрос, как передать китайскую национальную музыку с помощью эффективных образовательных средств. Интеграция российской методики музыкального образования постепенно дает результаты в китайских образовательных учреждениях. Вокальная подготовка требует большого внимания к здоровью обучающихся, поэтому в некоторых университетах Китая студенты начинают изучать устройство голосового аппарата и выполнять специальные упражнения, защищающие связи от повреждений. В настоящее время, несмотря на большой прогресс в преподавании вокальной музыки, в Китае по-прежнему некоторые преподаватели не уделяют достаточного внимания традиционной музыкальной культуре, и отношение преподавателей влияет на результаты обучения студентов. Поэтому преподаватели должны в первую очередь обратить внимание на важность традиционной музыкальной культуры и часто напоминать студентам о ее роли в процессе обучения.

Концепция певческого слияния, также известная как кроссоверное пение, возникла из специфической вокальной педагогической и исполнительской практики. Вокальная музыка прошла очень долгий исторический путь развития от первоначального обычного пения до формы художественного выражения, что во многом связано с формированием стилей пения. Так называемые стили пения относятся к вокальным методам и стилям, которые имеют определенные эстетические стандарты. В нынешней ситуации с вокальным исполнительством в Китае трудно адаптироваться к развитию общества, полагаясь на определенный метод пения для воспитания профессиональных вокалистов. Таким образом, вопрос о том, какой метод обучения должен быть принят для преподавания вокальной музыки заслуживает тщательного рассмотрения [10, с. 88].

Особенности популярного стиля пения заключаются в том, что оно не предъявляет строгих требований к голосу, что хорошо видно по качеству голоса и тембральным характеристикам популярных певцов. В последние годы, с развитием стиля популярного пения, постепенно появились некоторые современные методы тренировки голоса, особенно популярные на Западе. Однако эти методы не имеют таких же фиксированных или общих технических характеристик, как методы американского стиля пения и стиля народного пения, т.е. певец может овладеть только некоторыми из них, но не всеми, в то время как певцы американского стиля пения и стиля народного пения имеют стандартизированную и систематизированную техническую систему. Слияние методов пения также можно назвать трансграничным методом пения – концепция, которая берет свое начало в специфической практике преподавания и исполнения вокала [4, с. 96].

В дополнение к вышеперечисленным традиционным стилям пения как основе для слияния, в последние годы появился новый тип слияния стилей пения, а именно стиль музыкального театра. Музыкальный театр в Китае зародился в 1980-х годах и до сих пор переживает развитие. С точки зрения вокальных жанров музыкального театра, он имеет большое сходство с оперой, включая сольные, ансамблевые и хоровые номера, а также очень гибок с точки зрения стилей и направлений. Поэтому можно сказать, что музыкальный театр – самый активный вокальный жанр в настоящее время. В процессе воспитания вокальных исполнителей музыкальный театр не только закладывает основы исполнительских навыков через метод обучения интеграции стилей пения, но и расширяет пространство для художественного развития студентов-вокалистов [2, с. 124].

Ввиду нынешнего явления гомогенизации в воспитании вокалистов в Китае и преподаватели должны выяснять сильные и слабые стороны обучающихся через исполнение конкретных произведений. Например, студентов, специализирующихся на народном пении, можно попросить спеть популярные произведения, чтобы выяснить, могут ли они определить и воспроизвести исполнительские приемы в конкретном произведении. Наиболее популярными являются арии из классических опер, эстрадные песни и современные композиции. Например, исполняя арии из зарубежных опер и, студенты могут лучше освоить стили оперных произведений разных композиторов различных эпох, такие как немецкие оперы Моцарта классического периода, итальянские оперы Верди и Пуччини романтического периода и так далее. Прежде всего, эти оперы отличаются по языку и стилю.

В традиционной музыкальной культуре четкое и точное произношение является очень важным стандартом. Это необходимо для того, чтобы слушатель, оценивая исполнение традиционной музыки, мог четко осознать содержание, передаваемое исполнителем. Эмоция, выраженная мелодией, нуждается в понимании слушателя, которое, как правило, весьма необъективно; эмоция, передаваемая текстом, «проговаривается» исполнителем для слушателя, поэтому сложность понимания музыки слушателем может быть в значительной степени снижена. Поэтому исполнителю необходимо произносить слова четко и точно, чтобы слушатель мог легко понять чувства и подтекст музыки. Традиционная музыкальная культура уделяет внимание эмоциональному выражению, но эмоции, содержащиеся в традиционной музыкальной культуре, относительно деликатны. Благодаря этому акценту на тонком эмоциональном выражении, традиционная музыкальная культура может заставить слушателей резонировать с исполнителями и музыкой исполнителей, чтобы глубже оценить и оценить музыку исполнителей. Традиционная музыкальная культура часто может подчеркнуть особенности произведений в некоторых тонких местах, заставить слушателей почувствовать различные прикосновения, и легче привлечь внимание слушателей. Во многом это происходит потому, что традиционная музыкальная культура уделяет большое внимание новаторству деталей. Именно благодаря такому вниманию к инновациям в деталях традиционная музыкальная культура может продолжать развиваться, создавать более совершенную музыку и делать традиционную музыкальную культуру более красочной.

Для вокалистов особенно актуальна тенденция внедрения современных технологий в образовательный и творческий процессы. Цифровые программы позволяют создать любую аранжировку, транспонировать произведение в удобную тональность, а также разнообразить звучание новыми эффектами. Преподавателям вокала стоит освоить различные цифровые инструменты и продумать их интеграцию в образовательный процесс, это поможет увлечь учащихся, а также побудить их к творчеству и более активному проявлению исполнительских и композиторских способностей. В рамках творческой интеграции Китая и России использование современных технологий позволит вокалистам обмениваться опытом даже на большом расстоянии, устраивать совместные выступления в режиме онлайн или создавать творческие коллаборации в виде совместных композиций, клипов или масштабных проектов.

Помимо хорошего звучания, в музыкальном материале для вокалистов должны присутствовать и другие элементы, такие как выразительная мелодия, смысловая нагрузка текста, эмоциональная нагрузка. Как результат межкультурной интеграции, в 1950-60-х годах начали появляться так называемые «Песни китайско-русской дружбы» – это музыкальные композиции, выражающие дружбу между Китаем и Россией и направленные на углубление эмоциональной связи между двумя народами через силу музыки [6, с. 251]. Часто исполняемые на двух языках – китайском и русском, эти песни представляют собой сплав китайских и русских музыкальных элементов, демонстрируя слияние двух культур. Одна из известных песен дружбы – композиция «Подмосковная ночь», написанная в соавторстве китайским композитором Ван Сяоли и российским композитором Владимиром Шедриным. В песне описывается сцена совместного времяпрепровождения китайских и русских друзей на окраине Москвы. Она отличается запоминающейся мелодией и проникновенным стихотворным текстом. Существует множество других китайско-русских песен о дружбе,

таких как «Дружба длится вечно» и «Гэ Хунбин и Алексей». Эти песни, прославляющие дружбу между Китаем и Россией, способствовали углублению взаимопонимания и эмоциональных обменов между двумя народами благодаря совместному сочинению и исполнению музыкальных произведений. Песни о дружбе между Китаем и Россией популярны не только в двух странах, но и пользуются популярностью на международной сцене. Эти песни часто исполняются во время культурных обменов между Китаем и Россией и стали важной частью укрепления духовных связей между двумя народами [9].

Изучение особенностей концепции российского музыкального образования показало, что в России высоко развито практическое направление образовательного процесса и комплексный подход к обучению музыке. Исходя из вышеперечисленных достоинств российско-китайской интеграции, можно сделать следующий вывод: необходимо реализовать единство научных особенностей, национальных особенностей и практикоориентированности в музыкальном образовании в Китае. После проведения сравнительного анализа двух систем музыкального образования в области вокала становится очевидна разница между Россией и Китаем. В большинстве колледжей и университетов Китая преподаватели уделяют внимание техническим навыкам вокалистов, их больше интересует трудность исполнения, но при этом игнорируется понимание студентами произведения, выразительность и умение работать со звуководением [7, с. 55].

Выводы

Таким образом, среди особенностей китайско-российской интеграции в сфере вокального исполнительства можно отнести фактор наследования методов и форм преподавания китайской системой образования. На данный момент развитие вокального исполнительства в Китае переживает новый подъем – китайская музыка все больше популяризируется по всему миру, а процесс глобализации привел к росту популярности китайской культуры среди современного поколения. Среди множества элементов китайской культуры музыка выделяется разнообразием жанров и соединением современных и традиционных элементов.

Список источников

1. Ван Д. Особенности вокальной подготовки в системах высшего образования России и КНР // Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности. М.: Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования". 2018. С. 206 – 211.
2. И Л. Подготовка преподавателей музыки в Китае и России: общее и частное // Актуальные проблемы школьного образования: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Благовещенск, 21 февраля 2024 года. 2024. С. 122 – 125.
3. Красовский А.В. Русский язык в контексте языковой ситуации в приграничном с Россией городе Хэйхэ КНР // Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13. № 1. С. 24 – 31.
4. Мини Ч. Российско-китайская интеграция в музыкально-инструментальном исполнительстве: вопросы теории и специфики // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 9. С. 1948 – 1955.
5. Ню Л. Современное вокальное образование в Китае: особенности, тенденции // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2024. № 4. С. 229 – 235.
6. Субботина И.В. Формирование профессиональной музыкальной подготовки будущих вокалистов в контексте диалога культур // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-4. С. 250 – 253.
7. Ху Я. Тенденции и методы музыкального образования на современном этапе развития российской и китайской педагогики // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2020. № 1-2. С. 51 – 55.
8. Чжао Ц. Сотрудничество между Китаем и Россией в сфере музыкального обмена // Культура Мира. 2024. Т. 12. № 36 (1). С. 91 – 99.
9. Юн Ч. Наследие китайского композитора У Цзюяна в контексте рецепции традиций российской-советской композиторской школы // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского "ARTE". 2024. № 2. С. 14 – 25.
10. Ян Н. Сравнительный анализ специальных дисциплин по вокалу в вузах России и Китая // Педагогическое образование. 2023. Т. 4. № 8. С. 87 – 90.

References

1. Wang D. Features of vocal training in the higher education systems of Russia and China. Innovations in the sectors of the national economy as a factor in solving the socio-economic problems of our time. Moscow: Autonomous non-profit organization of higher education "Institute of Continuous Education". 2018. P. 206 – 211.
2. I L. Training of music teachers in China and Russia: general and specific. Actual problems of school education: a collection of articles based on the materials of the International scientific and practical conference. Blagoveshchensk, February 21, 2024. 2024. P. 122 – 125.
3. Krasovsky A.V. Russian language in the context of the language situation in the border city of Heihe, China, with Russia. Humanitarian vector. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 24 – 31.
4. Mini C. Russian-Chinese integration in musical and instrumental performance: issues of theory and specificity. Manuscript. 2021. Vol. 14. No. 9. P. 1948 – 1955.
5. Niu L. Modern vocal education in China: features, trends. Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2024. No. 4. P. 229 – 235.
6. Subbotina I.V. Formation of professional musical training of future vocalists in the context of dialogue of cultures. Problems of modern pedagogical education. 2021. No. 72-4. P. 250 – 253.
7. Hu Ya. Trends and methods of music education at the present stage of development of Russian and Chinese pedagogy. Modern science: current problems of theory and practice. Series: Humanities. 2020. No. 1-2. P. 51 – 55.
8. Zhao Q. Cooperation between China and Russia in the field of musical exchange. Culture of the World. 2024. Vol. 12. No. 36 (1). P. 91 – 99.
9. Yun C. The legacy of the Chinese composer Wu Zuqiang in the context of the reception of the traditions of the Russian-Soviet composing school. Electronic research journal of the Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky "ARTE". 2024. No. 2. P. 14 – 25.
10. Yan N. Comparative analysis of special disciplines in vocals in universities of Russia and China. Pedagogical education. 2023. Vol. 4. No. 8. P. 87 – 90.

Информация об авторах

Лянь Янин, Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия,
lianyaning1998@163.com

© Лянь Янин, 2025