

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ВОКАЛИСТОВ В ИНСТИТУТЕ МУЗЫКИ УНИВЕРСИТЕТА ЦЗЯМУСЫ И ИНСТИТУТЕ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА

Ду Хуэйцю

ФГОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, e-mail: galkax@mail.ru

В статье исследуются различные аспекты подготовки педагогов-вокалистов в контексте сравнительного анализа на вокальном факультете института музыки Университета Цзямусы и института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета (ИМТиХ РГПУ) им. А.И. Герцена. Анализируются исторические аспекты становления вузов, структура образования, опора на классическое методическое наследие, основные принципы вокальной педагогики, принципы отбора педагогического репертуара. Характеризуется роль дисциплин музыкально-психологического цикла. Отдельный аспект связан с освещением творческой жизни институтов как необходимой среды для воспитания педагога-вокалиста. Подчеркнута приоритетная роль ИМТиХ по многим позициям. Однако в китайском институте не копируют бездумно то, что есть в Петербурге. В каждом вузе стремятся к развитию у студентов национальной идентичности. Эталон педагога-вокалиста в обоих университетах является профессионально компетентная, психологически устойчивая личность, обладающая широкой общекультурной и музыкальной эрудицией и постоянно стремящаяся к самосовершенствованию. Подтверждается вывод: в институте Цзямусы и в институте музыки, театра и хореографии хотят воспитать специалиста-универсала, способного в кратчайшие сроки реализовать свои новаторские идеи и потребности образовательной среды.

Ключевые слова: Университет Цзямусы, РГПУ им. А.И. Герцена, вокальная педагогика, подготовка педагога-вокалиста, сравнительный анализ образовательных систем, Болонская система, практика, репертуар.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TEACHER-VOCALIST TRAINING AT THE JIAMUSI UNIVERSITY INSTITUTE OF MUSIC AND THE INSTITUTE OF MUSIC, THEATER AND CHOREOGRAPHY OF THE HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA

Du Huiqiu

The Herzen State pedagogical University of Russia, Institute of music, theater and choreography, St. Petersburg, e-mail: galkax@mail.ru

The article explores various aspects of the training of vocalist teachers in the context of a comparative analysis at the vocal department of the Institute of Music of Jiamusa University and the Institute of Music, Theater and Choreography (IMTiH) of the Herzen State Pedagogical University of Russia. Historical aspects of the formation of universities, the structure of education, reliance on the classical methodological heritage, the basic principles of vocal pedagogy, the principles of selection of the pedagogical repertoire are analyzed. The role of the disciplines of the musical and psychological cycle is characterized. A separate aspect is associated with the illumination of the creative life of institutions as a necessary environment for the education of a vocalist teacher. The priority role of IMTiH in many positions was emphasized. One-for-one at a Chinese institute does not mindlessly copy what is in St. Petersburg. In each university they strive for the development of national identity among students. The standard of the vocalist teacher sought at both universities was a professionally competent, psychologically stable person with a wide erudition and constantly striving for self-improvement. The conclusion was that the Jiamusa Institute and the Institute of Music, Theater and Choreography wanted to educate a universal specialist who could realize his innovative ideas and the needs of the educational environment as soon as possible.

Keywords: University of Jiamusa, the Herzen State Pedagogical University of Russia, vocal pedagogy, training of a vocalist teacher, comparative analysis of educational systems, Bologna system, practice, repertoire.

Современная музыкально-педагогическая практика – это, прежде всего, синтез национальных культур с постоянным обновлением различных образовательных аспектов и в

то же время с трепетным сохранением уникальнейших традиций и обычаев страны. На сегодняшний день эта тема является одной из самых актуальных, вызывая огромный интерес среди исследователей в сравнительном анализе общетеоретических, исторических, методических и практических составляющих образовательной деятельности. В этом аспекте рассматриваются исполнительские школы, в том числе вокальные (исходя из означенной темы).

Осознание положения, что система образования – непрерывный эволюционирующий процесс, развитие которого замедляется и даже останавливается, если руководство государства отказывается от обращения к достижениям ведущих стран в данной области, усиливает интерес к заявленной теме. В XX–XXI вв. это становится особенно актуально в странах Северо-Восточной Азии, в том числе и в Китае, вступивших в фазу культурного развития по европейскому образцу. Перед системой образования встали новые организационные, педагогические и художественные задачи. Важнейшей из них является обмен опытом с европейскими странами. Обращение нами к опыту института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета (ИМТиХ РГПУ) им. А.И. Герцена обусловлено его достижениями в подготовке педагогических кадров и выдающимся вкладом России в мировую музыкальную культуру.

Целью настоящей статьи является общая сравнительная характеристика основных особенностей при подготовке педагогов-вокалистов в институте музыки Университета Цзямусы (КНР) и ИМТиХ РГПУ им. А.И. Герцена, где обучаются студенты из Китая.

Материалы и методы исследования

В основу материала положены личные наблюдения автора статьи за воспитанием вокалистов в обоих университетах в качестве преподавателя (в университете Цзямусы) и аспиранта (в ИМТиХ РГПУ им. А.И. Герцена), осмысление бесед с педагогами этих вузов, а также анализ научных и методических источников. В качестве методов исследования, помимо наблюдений, бесед, обобщений, сравнительного анализа, отметим приемы исторической реконструкции, а также аспектный метод в изучении литературы.

Правительство КНР уделяет огромное внимание идеям и проектам, способствующим повышению качества образования. Цель всех нововведений – формирование компетентной универсальной личности, обладающей знаниями в различных видах и жанрах искусства. Образовательная модель вокального факультета института музыки Университета Цзямусы является прекрасным примером успешного воплощения этих позиций [1]. В России «Целью подготовки педагога-музыканта в контексте реализации концепции компетентностно-ориентированного профессионального педагогического образования, разработанной в РГПУ им. А.И. Герцена, является становление профессиональной компетентности» [2, с. 5]. Она

«рассматривается как интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи <...> с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [3, с. 8].

Таким образом, воспитание специалиста в обоих вузах направлено на приобретение им профессионального универсализма. В ИМТиХ это сочетается с творческим подходом.

Истоки Университета Цзямусы восходят к 1947 г. В 1990 г. на его базе открывается институт музыки с вокальным факультетом, где за основу образовательного стандарта выбирается Болонская система обучения [4, 5]. История Герценовского университета начинается с 1797 г. – основания Императорского воспитательного дома, образовательная модель которого представляет собой специальные классы (2–3 года) по подготовке гувернанток и домашних учительниц для семей дворянского сословия. В них преподавались французский язык, музыка и танцы, освоение которых ориентировало воспитанниц на выполнение их будущих служебных обязанностей [6, 7]. Цель подобного вида обучения – гармоничное развитие личности. Организация учебного процесса имела музыкально-педагогическую направленность, ставшую основой для дальнейшего формирования образования будущих учителей музыки. Впоследствии оно включало также общеобразовательные и педагогические дисциплины. В 1988 г. руководством вуза принимается решение открыть в нем факультет музыки, который с 1 сентября 2013 г. переименовывается в *институт музыки, театра и хореографии*. Он также опирается на Болонскую систему [8].

Как видим, исторические традиции ИМТиХ намного значительнее, нежели института музыки Университета Цзямусы. Это нельзя не учитывать при оценке их деятельности.

Отличие образовательного процесса китайского Университета от Герценовского заключается в содержании учебных программ и их продолжительности. Образовательная структура вокального факультета Цзямусы представлена в виде бакалавриата (4 года) и магистратуры (3 года), ИМТиХ – бакалавриата (4 года) и магистратуры (2 года). Это различие обуславливается тем, что в Университете Цзямусы в период обучения в магистратуре на освоение как теоретических, так и практических программ выделяется больше аудиторных часов. Также увеличение времени на обучение связано с внедрением новаторских разработок профессорско-преподавательского состава в образовательный процесс, таких как аудиокурс «Занимаюсь один», направленный на усиление продуктивности самостоятельной работы студентов (апробация состоялась в 2015 г.). Однако главным представляется то, что уровень подготовки абитуриентов, поступающих в РГПУ им. А.И. Герцена, часто намного выше. Ребята перед поступлением заканчивают минимум

музыкальную школу, а часто – еще и музыкальное училище. Нельзя не учитывать и почти трехсотлетний опыт развития в России академического вокала.

Преподаватели обоих университетов обращаются к различным исследованиям в области вокального образования, которые представлены трудами многих известных авторов. По их общему мнению, рассмотрение вокальной педагогики с точки зрения методики преподавания и анализа голосового аппарата наиболее доступно описано в работах Ван Шижана, Дин Жуяня, Шэнь Сяна, Цинь Син, а особенно в трудах зарубежных (в том числе российских) мастеров – Д. Аспелунда, В.П. Морозова, К.И. Плужникова, Дж. Лаури-Вольпи, М. Маркези, Ж.Л. Дюпре, М.А. Дейши-Сионицкой. Также преподаватели университетов утверждают, что особую ценность представляют практические материалы – упражнения и учебные пособия для развития вокально-технических навыков Н. Порпоры, М. Гарсиа, Ф. Ламперти, И. Дэви, З.В. Савковой, А.Г. Яранцевой, А.Н. Стрельниковой, В.М. Луканина, Н.А. Серваль, Ван Хэ, Сунь Цзинань, Ши Вэйчжэна и др. Значительная роль уделяется психологической подготовке педагогов-вокалистов, представленной в исследованиях Сюй Синсяо, Юй Цзычжэн, Г.П. Овсянкиной, А.С. Ключева и др.

В обоих институтах считают, что опора на методику позволит детально отрабатывать чистоту интонирования, координировать процесс слухового восприятия и голосового воспроизведения, осмыслить сложившиеся устои вокальной педагогики.

При рассмотрении методик, используемых в китайском и российском вузах, следует 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 (в русском языке гортань тоже участвует в произношении, но не столь активно, как в китайском). В китайском языке слог всегда соответствует слову или морфеме, и его звучание невозможно без соответствующего тона. Поэтому на уроках вокала в Университете Цзямусы с повышенной чуткостью относятся к расслаблению мышц этого участка голосового аппарата.

Таким образом, в обоих вузах вокальная педагогика опирается на академическую систему, в которой особая роль принадлежит школе *bel canto*. Причем в институте Цзямусы явным приоритетом пользуются итальянская методика и наряду с ней – русская (об этом в

том числе свидетельствует большой контингент китайских студентов в ИМТиХ). Исходя из языковой специфики китайскими коллегами вносятся специфические коррективы в вокализацию.

В обоих институтах подчеркивается роль педагога-наставника, который и после окончания студентом обучения подсказывает ему верный путь в решении многих профессиональных вопросов. Особенно наставничество актуально, когда выпускники пробуют самостоятельно реализовать свои знания в преподавании. В РГПУ им. А.И. Герцена процесс подготовки студента-вокалиста к педагогической работе четко распланирован и во многом является образцом для института Цзямусы. В ИМТиХ студенты психологически нацеливаются на преподавание с начала обучения. Будущий педагог-вокалист формируется по мере накопления им певческого опыта, наблюдений, изучения истории и теории вокала и занятий педагогической практикой. Важной составляющей данного процесса является образовательная парадигма, описанная в исследованиях В.А. Сластенина и М.В. Ермолаевой, куда входят: *«полисубъектность* (личностно-ориентированный подход в организации образовательного процесса, а также налаживания отношения педагог – ученик), *деятельность* (основное средство развития личности обучающегося) и *рефлексивность* (осознание содержания и способов учебной деятельности субъектами образовательного процесса)» [2, с. 5]. Система профессиональной подготовки, «музыкально-творческая образовательная среда, духовно-творческий потенциал личности» [2, с. 6] самого студента являются неотъемлемыми составляющими в процессе становления профессиональной компетентности педагога-вокалиста.

В рамках образовательной среды российского вуза руководством университета организованы следующие виды практик: педагогическая, менеджерская, концертная, научно-исследовательская. Преподаватели ИМТиХ с особой скрупулезностью контролируют этот процесс, становясь подлинными наставниками своих студентов. В Университете Цзямусы на основе опыта российских коллег также было принято решение о введении различных видов практик: педагогической, концертной, научно-исследовательской. Это позволило обеспечить подъем культуры и профессионального уровня обучающихся, а также усилить заинтересованность населения в развитии вокального образования. Однако нельзя не отметить, что объемы практик в ИМТиХ значительно масштабнее и методически более обоснованы.

В основу национального репертуарного списка в Университете Цзямусы положены произведения Сяо Юмэя, Чжан Юаньжэня, Хуан Цзыя – первооткрывателей в китайской музыке вокала европейского типа, а также сочинения мирового (прежде всего классического) камерно-вокального и оперного наследия. Особое внимание уделяется пьесам итальянских

композиторов [9], так как в связи с особенностью произношения в китайском языке для академической манеры пения требуется во многом изменять работу голосового аппарата.

Репертуар студентов РГПУ им. А.И. Герцена включает в обязательном порядке вокализы Г. Зейдлера, Ф. Абта и иных, обработки русских народных песен, камерно-вокальные сочинения русских и зарубежных классиков: Ф. Шуберта, Р. Шумана, С. Рахманинова, П. Чайковского, Г. Свиридова, фрагменты из мирового оперного наследия – Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского и др. Особое внимание уделяется старинным ариям – Г.Ф. Генделя, Дж. Каччини, К. Монтеверди [10].

Таким образом, репертуарный список университетов во многом совпадает. Разнится он включением в институте Цзямусы произведений китайских композиторов и традиционных песен. Это связано с сохранением культурного наследия страны и его популяризацией. Однако нужно отметить, что в целом на вокальном факультете РГПУ им. А.И. Герцена учебный репертуар значительно шире и художественно разнообразнее. Он включает множество ярких сочинений российских мастеров второй половины XX в., среди которых особенно выделяются Г. Свиридов и петербуржцы – В. Гаврилин, С. Слонимский, Г. Окунев, Б. Тищенко.

Обязательным для подготовки высокопрофессионального педагога-вокалиста является изучение дисциплин, связанных с психологией. На вокальном факультете в Университете Цзямусы это «Психология музыкального образования», «Музыкальная терапия», «Философия и жизнь» и др. В результате большое внимание уделяется медитациям, или релаксу. Данный аспект позволяет студентам контролировать концентрацию внимания и расслабление, избежать перегрузок и нервных срывов, психологических зажимов, ведущих к потере голоса.

В ИМТиХ есть такие предметы, как «Музыкальная педагогика и психология», «Музыкальная психология и психология музыкального образования», «Музыкальная терапия в педагогическом процессе», «Психологические механизмы музыкально-творческого самовыражения». Многие из перечисленных программ являются достоянием института, а учебники и учебные пособия написаны его преподавателями. В частности, благодаря учебнику «Музыкальная психология» Г.П. Овсянкиной [11] студенты основательно рассматривают аспекты музыкальных способностей и восприятия, психологию творческого процесса композитора.

Таким образом, объем психологических дисциплин в Герценовском институте шире и богаче по содержанию. Полученные студентами знания помогают подготовиться к публичному выступлению, лучше понять процесс вживания в образ, научиться правильно и

осознанно выучивать материал и, как следствие, воспитывать в себе умение обучать других. Данные дисциплины позволяют «изучить себя и напряженно работать над совершенствованием собственной природы» [11, с. 5], а также многое спроецировать на своих будущих учеников.

Мощным источником в воспитании педагога-вокалиста является творческая обстановка, которая окружает студента. В институте Цзямусы проводятся научные конференции по вопросам педагогики, просветительские концерты для населения города. Ныне готовится к реализации проект по пропаганде китайской музыки – академической и традиционной.

Неизмеримо богаче творческая жизнь в РГПУ им. А.И. Герцена. В нем регулярно проводятся международные научные конференции «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен», «Музыкальная культура глазами молодых ученых», «Методологические и методические проблемы современного педагогического образования», «Терапия искусством в художественном образовании», «Педагог XXI века: исполнитель, исследователь, практик» и др. К памятным датам организовываются форумы: «Петербургское приношение Моцарту», «Две легенды русской музыки: А.Н. Скрябин и А.К. Глазунов», «Время Свиридова в культурном континууме», «Романтизм в контексте современной культуры», цикл конференций «Выдающиеся композиторы современной России».

Широкий отклик среди педагогического сообщества получили международные конкурсы «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры», «Великий шелковый путь. Диалог культур», вокальный конкурс им. Б.Т. Штоколова и др. Студенты, в том числе и китайские, привлекаются к работе оргкомитетов, становятся волонтерами, а главное, участвуя в конференциях и конкурсах, раскрываются творчески. Они приобретают неоценимый практический опыт, изучают изнутри процесс организации подобных мероприятий. Так воспитывается эрудированная и высокопрофессиональная личность, способная не только преподавать, но и организовывать культурные мероприятия.

Результаты исследования и их обсуждение. Подводя итоги, подчеркнем: оба учебных заведения нацелены на воспитание профессионала, способного в кратчайшие сроки реализовать свои новаторские идеи в области вокальной педагогики.

Обращение преподавателей обоих вузов к мировому теоретическому наследию, а также разработки ими авторских методик свидетельствуют об их творческой инициативе. Стремление сочетать в учебном репертуаре классику и сохранить национальную идентичность также подтверждает это.

Безусловно, достижения РГПУ им. А.И. Герцена в подготовке вокалистов – и педагогов, и исполнителей – значительно существеннее. Этому способствуют и исторический опыт учебного заведения, и высочайший уровень русской вокальной культуры, и достижения композиторов, создавших уникальный вокальный репертуар. Организация учебного процесса, научно-методические наработки ИМТиХ, осуществление в его стенах множества проектов, развернутая работа с аспирантами дают сильный импульс и богатый материал для развития вокального факультета в Университете Цзямусы. Все в совокупности помогает приобщиться к высотам русской вокальной культуры и педагогики. Но в китайском вузе не копируют бездумно то, что есть в Петербургском институте (что невозможно).

В институте музыки Университета Цзямусы есть свое неповторимое лицо, свои достижения, например широкое включение в учебный репертуар произведений китайских композиторов и народных песен Поднебесной, разработка уже упоминаемого аудиокурса «Занимаюсь один» (в его внедрении принимала участие автор статьи). Недостаточная подготовка абитуриентов-вокалистов по возможности компенсируется увеличением срока обучения. Еще не столь разнообразна практика студентов, что сужает их кругозор.

В целом педагогическая, концертная и научно-исследовательская практика является обязательным условием работы университетов. Она максимально раскрывает творческий потенциал студентов, а также обеспечивает «неповторимое целостное полифункциональное художественно-творческое образовательное пространство, главным отличительным свойством которого является эстетическая составляющая» [12].

Заключение

Образовательный контекст в китайском и российском институтах направлен на реализацию личностного потенциала студента, его нравственное становление, осознание человеческих и профессиональных ценностей в вокальном искусстве.

На примере деятельности обоих университетов подтверждается вывод: в КНР и в РФ стремятся к воспитанию высококвалифицированного, универсально компетентного специалиста, постоянно повышающего свой профессионализм, способного реализовать потребности образовательной среды и вуза, и государства.

Список литературы

1. Ду Хуэйцю. Экспериментальная программа для самостоятельной работы вокалиста в институте музыки Цзямусы (КНР) // 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.
2. Рачина Б.С. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. 291 с.
 3. Компетентностный подход к образованию: коллективная монография / Под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. Родионовой. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 392 с.
 4. Университет Цзямусы. [Электронный ресурс]. URL: yandex.ru/maps/org/universitet_tszyamusy/88097936864/?ll=130.363501%2C46.786463&sourcewizbiz (дата обращения: 20.11.2020).
 5. Ду Хуэйцю. Особенности подготовки вокалистов на этапе бакалавриата в институте музыки университета Цзямусы Китайской Народной Республики // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: сборник научных трудов / Ред.-сост. М.В. Воротной; научн. ред. Р.Г. Шитикова. СПб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2020. Вып. 10. Ч. 1. С. 19-24.
 6. Ленинградский гос. педагогический институт им. Герцена. [Электронный ресурс]. URL: <https://forum.vgd.ru> (дата обращения: 15.11.2020).
 7. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki2.org> (дата обращения: 30.11.2020).
 8. Овсянкина Г.П. Четверть века с факультетом музыки // Традиции. 2017. № 2. С. 22–24.
 9. Ду Хуэйцю. Обучение вокалу в высших учебных заведениях КНР // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов / Ред.-сост. Н.И. Верба, науч. ред. Р.Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2018. С. 119-124.
 10. Смелкова Т.Д., Савельева Ю.В. Основы обучения вокальному искусству: учебное пособие. 2-е, стер. СПб.: Планета музыки, 2020. 160 с.
 11. Овсянкина Г.П. Музыкальная психология: учебник для консерваторий, факультетов музыки университетов и гуманитарных вузов. Изд. 2. СПб.: Союз художников, 2016. 240 с.
 12. Кубышкина М. Педагогика одаренности // Педагогические вести. 2018. № 15-18. С. 6-7.