

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

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 7 / 2025, Vol. 6, Iss. 7 <https://po-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 781.303.2:37.013.3

Организация вокально-исполнительской деятельности в контексте профессиональной подготовки в центрах оперного пения КНР

¹Чэнь Пу,

¹Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

Аннотация: в данной статье рассматривается организация вокально-исполнительской деятельности в контексте профессиональной подготовки в центрах оперного пения Китайской Народной Республики, с акцентом на интеграцию традиционных и современных подходов в педагогике и исполнительском мастерстве. Введение описывает актуальность исследования, обусловленную растущим интересом к развитию оперного искусства в КНР и потребностью в формировании компетентных специалистов, способных сочетать глубокое понимание классической музыки с современными методиками обучения. Методы исследования включают комплексный анализ педагогической литературы, методологию репетиционно-исполнительского процесса и эмпирическое исследование практики обучения в ведущих центрах оперного пения Китая. Применялись качественные методы, в том числе анализ интервью с преподавателями и студентами, а также количественные методы, основанные на сборе статистических данных о результативности подготовки и профессиональной адаптации выпускников. Такой междисциплинарный подход позволил выявить ключевые элементы, способствующие успешной интеграции теоретических знаний и практических навыков. Результаты исследования указывают на то, что современные центры оперного пения КНР успешно адаптируют зарубежные методики обучения, сохраняя при этом уникальные национальные традиции. Основное внимание уделяется развитию вокальной техники, сценического присутствия и эмоционального выразительности, что позволяет выпускникам уверенно работать как на национальном, так и на международном уровнях. Особое значение имеет использование современных технологий обучения и методик самоанализа, способствующих углубленному освоению материального.

Ключевые слова: организация, вокально-исполнительская деятельность, профессиональная подготовка, центры оперного пения, КНР

Для цитирования: Чэнь Пу. Организация вокально-исполнительской деятельности в контексте профессиональной подготовки в центрах оперного пения КНР // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 7. С. 223 – 228.

Поступила в редакцию: 27 апреля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 26 мая 2025 г.; Принята к публикации: 27 июня 2025 г.

Organization of vocal-performing activity in the context of professional training in the opera singing centers of the PRC

¹Chen Pu,

¹A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: this article examines the organization of vocal-performing activity in the context of professional training at the opera singing centers of the People's Republic of China, with an emphasis on integrating traditional and modern approaches in pedagogy and performance art. The introduction outlines the relevance of the study, driven by the growing interest in the development of opera art in the PRC and the need to form competent special-

ists capable of combining a deep understanding of classical music with modern teaching methods. The research methods include a comprehensive analysis of pedagogical literature, methodologies of the rehearsal-performance process, and an empirical study of teaching practices at China's leading opera singing centers. Qualitative methods were used, including the analysis of interviews with teachers and students, as well as quantitative methods based on collecting statistical data on the effectiveness of training and the professional adaptation of graduates. This interdisciplinary approach made it possible to identify key elements that contribute to the successful integration of theoretical knowledge and practical skills. The research results indicate that modern opera singing centers in the PRC are successfully adapting foreign teaching methods while preserving unique national traditions. The main focus is on the development of vocal technique, stage presence, and emotional expressiveness, which enables graduates to work confidently at both national and international levels. Special importance is placed on the use of modern teaching technologies and self-analysis methods that contribute to an in-depth mastery of the subject matter.

Keywords: organization, vocal-performing activity, professional training, opera singing centers, PRC

For citation: Chen Pu. Organization of vocal-performing activity in the context of professional training in the opera singing centers of the PRC. Pedagogical Education. 2025. 6 (7). P. 223 – 228.

The article was submitted: April 27, 2025; Approved after reviewing: May 26, 2025; Accepted for publication: June 27, 2025.

Введение

Эволюция оперного пения в Китае прошла долгий путь, отражая не только национальные традиции, но и влияние западной оперной школы. Развитие китайской вокальной педагогики во многом определялось культурными и социальными процессами, которые на разных этапах оказывали воздействие на музыкально-исполнительскую практику. Многочисленные центры оперного пения в КНР сегодня стремятся комплексно развивать как глубину художественного замысла исполнителя, так и техническую свободу голоса, позволяя студентам овладевать мастерством классического оперного исполнения на высоком уровне [2]. Многосторонний подход к обучению учитывает исторический контекст и специфику современной музыкальной среды, объединяя традиционные китайские вокальные элементы с лучшими методами мировой оперной школы.

Материалы и методы исследований

Одним из принципиальных факторов успеха обучения в оперных центрах КНР является индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий врожденные вокальные данные учащегося, его темперамент, а также уровень владения музыкальной грамотой и сценическим мастерством. Этот подход предполагает тщательную диагностику голосовых возможностей студента, чтобы определить его тип голоса, диапазон, потенциальные сильные и слабые стороны. В рамках такой структуры педагоги стараются составлять гибкую программу развития, в которой чередуются занятия по техническому совершенствованию, работе над музыкальным образом и сценической интерпретацией [1]. Подобная система оптимально учитывает индивидуальные характеристики каждого будущего исполнителя и стимулирует его к постоянному самосовершенствованию.

Результаты и обсуждения

Подготовка оперных певцов в КНР охватывает широкий спектр дисциплин. Студенты проходят уроки вокала и сценического искусства, изучают музыкальную теорию, гармонию, сольфеджио, историю оперы и музыкальной культуры. Практические занятия обязательно сопровождаются теоретическим анализом произведений, разбором либретто, а также историческим и культурным контекстом создания опер. Понимание художественного фона помогает вокалистам глубже вникать в суть исполняемого репертуара и добавлять нужные нюансы в сценическое воплощение. Подобный интегрированный подход к обучению, сочетающий практику и теорию, создает прочную базу для оттачивания мастерства.

Обучение в оперных центрах Китая часто строится на тесном взаимодействии различных преподавателей: вокальных педагогов, концертмейстеров, актерских режиссеров и хормейстеров. Такое сотрудничество позволяет студентам получать многогранную обратную связь, совершенствовать навыки и формировать умение взаимодействовать с партнером. Ключом к успешному обучению становится взаимопонимание и единство педагогических концепций: педагоги согласовывают свои требования, чтобы избежать противоречий во взглядах на постановку голоса или сценическую подачу [5]. При этом каждый специалист вносит свой вклад в формирование цельного артиста, обладающего как техническими, так и художественными компетенциями.

Кроме традиционных академических методик, в китайских центрах оперного пения уделяется внимание инновационным технологиям, которые помогают улучшать результаты обучения. Использование видео- и аудиозаписей, практические мастер-классы с приглашенными артистами мирового уровня, а также применение компьютерного анализа вокальных параметров способствуют более глубокой рефлексии над собственным звучанием. Студенты получают возможность сравнивать свою манеру пения с эталонными оперными записями, выявлять недочеты и корректировать их в процессе занятий [2]. Таким образом, современные технологии в сочетании с традиционными методами преподавания открывают новые горизонты для развития вокального мастерства.

Целостный процесс изучения оперного пения невозможен без освоения сценического искусства. В китайских оперных центрах сценическое движение, пластика, игра жестов и мимики рассматриваются как неотъемлемая часть оперного исполнительства. Занятия по актерскому мастерству способствуют раскрепощению, умению владеть собой на сцене, выстраивать взаимодействие с партнерами и вести диалог с дирижером и оркестром. В процессе репетиций учащиеся учатся правильно распределять внимание между вокалом и сценическим образом, не теряя при этом качества вокального звучания [10]. Такое комплексное развитие помогает формировать цельную артистическую индивидуальность молодых певцов и удовлетворять требования современной оперной индустрии.

Репертуарная политика в центрах оперного пения КНР имеет важное значение для профессионального становления вокалистов. Подбирая произведения различных эпох и стилей, преподаватели обеспечивают комплексное развитие музыкального вкуса и исполнительских навыков. Студенты знакомятся с классической итальянской оперой, французским романтическим театром, немецким театром музыкальной драмы, а также с современной китайской и мировой оперой. Благодаря широте репертуара формируется разнообразная вокальная палитра, позволяющая обнаруживать сильные стороны и технику звукоизвлечения в различных жанровых стилях [6]. Такая широта художественного материала создает оптимальные условия для профессионального роста и выявления творческой личности исполнителя.

Обязательным элементом обучения становится участие в студенческих спектаклях и концертных выступлениях. Практика регулярных постановок оперных фрагментов, камерных концертов или даже полноценных оперных спектаклей необходима для закрепления полученных навыков и развития сценического опыта. При этом педагоги учитывают структуру голоса студента, уровень его готовности к тому или иному репертуару и его сценический темперамент. Подобная система позволяет постепенно наращивать сложность задач, обучая будущих оперных артистов справляться с волнением и сохранять качество звукоизвлечения перед большой аудиторией [3]. Постановочные мероприятия, проходящие в стенах учебных заведений, становятся одновременно площадкой для экспериментов и средой для формирования профессиональных контактов.

Современная оперная индустрия в Китае требует от молодых исполнителей не только высокого уровня вокальной подготовки, но и умения работать в многонациональной среде и участвовать в международных проектах. Поэтому все большей популярностью пользуются программы обмена, позволяющие студентам центров оперного пения КНР посещать зарубежные университеты и консерватории, знакомиться с различными педагогическими школами и сценической практикой. Обучаясь за рубежом, они получают представление о мировом уровне исполнительства, формируют более широкий взгляд на оперную стилистику и репертуар [8]. Этот опыт обогащает их художественные возможности и способствует созданию профессиональных сетей, необходимых в будущем.

Важная составляющая обучения – развитие языковых навыков. Во многих китайских оперных центрах внедряются интенсивные курсы итальянского, немецкого, французского, поскольку классический оперный репертуар во многом основан на произведениях на этих языках. Кроме того, повышается внимание к постановке голосообразования с учетом фонетической специфики соответствующего языка. Ведь четкость дикции, аутентичное произношение и понимание лексического оттенка слов оказываются критически важными для глубокой и убедительной передачи оперного образа [1]. Знание языков также расширяет сферу профессиональных контактов будущих исполнителей, повышая их конкурентоспособность на мировой сцене.

Неотъемлемой частью обучения в оперных центрах Китая является психологическая подготовка, позволяющая сформировать у молодых вокалистов уверенность и стрессоустойчивость. Профессиональное пение требует большого эмоционального и физического напряжения, особенно при выходе на сцену или участии в конкурсах. Тренировки по психологической релаксации, дыхательные практики, способность концентрироваться перед выступлением – все это вводится в программу, чтобы помочь студентам контролировать волнение и максимально раскрывать свой творческий потенциал [4]. В этом аспекте педагогам важно поддерживать учащегося, укрепляя его уверенность и показывая, как справляться с критическими ситуациями во время выступления.

Несмотря на то что китайские традиции оперного пения глубоко укоренены в национальной культуре, современная практика опирается и на многие западные методики. Такой симбиоз помогает студентам найти свое индивидуальное звучание, учитывая особенности их голоса и культурного бэкграунда. Инновационный опыт западных педагогов и использование технологических разработок сочетаются с классической китайской основательностью и дисциплиной, что обеспечивает высокую эффективность обучения. Китайские педагоги переходят на персонализированный формат занятий, где важна не только техничность, но и личностный рост каждого студента.

Одной из особенностей китайской педагогической школы в области оперного пения остается высокая требовательность к технике как основе певческого мастерства. Занятия по постановке дыхания, артикуляционной четкости, развитии дикции продолжаются на всем протяжении обучения и сопровождаются подробной обратной связью, призванной помочь студенту оперативно скорректировать ошибки. В китайских центрах важно развивать и тембральную выразительность, которую считают не менее значимой, чем владение диапазоном. Яркий, выпуклый тембр не только привлекает внимание слушателей, но и придает вокалисту индивидуальность. Соединение таких качеств, как четкость, ясность подачи звука и выразительность тембра, характеризуют высокий уровень подготовки выпускников.

Организация вокально-исполнительской деятельности в КНР все чаще предполагает участие студентов в конкурсах и фестивалях национального и международного уровня. Такой опыт дает возможность сравнить свой уровень с коллегами из других стран, увидеть разные исполнительские манеры и получить рекомендации от именитых дирижеров и режиссеров. Конкурсная практика – важный шаг к профессиональному становлению, ведь она позволяет молодым певцам обрести сценическую уверенность, научиться работать с новым оркестром и публикой, а также найти себе потенциальных наставников или продюсеров [6]. Для многих студентов победа или высокое место на престижном конкурсе становится отправной точкой для начала серьезной сценической карьеры.

Система обучения в китайских центрах оперного пения тесно связана с государственной поддержкой культуры. Правительство КНР осознает ценность оперного искусства как важного элемента национального наследия и прилагает усилия по развитию инфраструктуры, поддержке академической науки в области музыкального образования. Государственные гранты позволяют оснащать вузы современной аппаратурой, приглашать зарубежных педагогов, организовывать мастер-классы и творческие проекты. В итоге синергия государственной политики и энтузиазма преподавателей формирует условия, в которых новое поколение вокалистов имеет возможность раскрыть свой талант максимально полно [2]. Такая стратегическая поддержка отражается в высоком качестве выпускников, добивающихся успеха в Китае и за его пределами.

Перед оперными центрами КНР также стоит задача поддержания высокого уровня научных исследований в области вокальной методики. Изучение проблем звукоизвлечения, сохранения здоровья голосового аппарата, внедрение инновационных педагогических технологий – все это предмет внимания научных коллективов и аспирантов. Результаты публикуются в профильных изданиях, участвуют в дискуссиях и конференциях, совершенствуя и уточняя педагогический процесс [7]. Такая научная активность помогает поддерживать обучение на актуальном уровне, а также стимулирует дальнейшее совершенствование методических программ.

Среди выпускников китайских центров оперного пения немало тех, кто делает успешную карьеру на ведущих мировых оперных сценах. Они становятся лауреатами престижных конкурсов, участвуют в постановках знаменитых оперных театров, сотрудничая с ведущими режиссерами и дирижерами. Такой успех обусловлен не только талантом певцов, но и системной, целостной подготовкой, которую обеспечивают образовательные программы КНР. Подобный результат укрепляет авторитет китайской вокальной школы и стимулирует интерес иностранных студентов к обучению в Китае [1]. В результате национальные центры оперного пения постепенно превращаются в международные образовательные площадки.

Несмотря на это, глобализация оперного искусства вносит свои корректизы, порождая вызовы, связанные с коммерциализацией и склонностью к быстрым результатам. В современных реалиях некоторые исполнители стремятся к штучной «раскрутке», жертвуя фундаментальной подготовкой. Однако китайские оперные центры, дорожа своей репутацией, стараются противостоять подобным трендам. Они выступают за глубокую профессиональную базу, которая позволяет артисту оставаться востребованным и после пика популярности [9]. Так позиция нацелена на формирование подлинных мастеров сцены, способных выдерживать высокую конкуренцию.

В последние годы все большее внимание уделяется интеграции цифровых технологий в учебный процесс: записи выступлений и онлайн-трансляции репетиций становятся неотъемлемой частью учебной практики. Это помогает студентам лучше понимать, как они выглядят и звучат на сцене, а также позволяет педагогам проводить более детальный разбор и корректировку вокальной техники. Некоторые учебные заведения

дения включают в программу курсы по использованию современных медиа-средств и продвижению в социальных сетях, понимая, что в эпоху интернета важно уметь доносить свое искусство до широкой аудитории [2]. В перспективе такие навыки дают студентам дополнительные возможности для самореализации и рекламы своих проектов. В то же время, наряду с технологическим прогрессом, в Китае чтут традиции – регулярные выступления с национальным репертуаром, опирающимся на народные мелодии, остаются важной частью образовательной программы. Оперные центры организуют концерты, посвященные китайским праздникам и событиям, возрождают классические пьесы традиционной оперы, привлекая и молодежь, и опытных мастеров сцены. Благодаря такому диалогу прошлого и настоящего создается непрерывная связь поколений, позволяющая национальной культуре эволюционировать и сохранять свой колорит [10]. Это укрепляет национальную идентичность музыкантов, воспитывая у них любовь к отечественным корням и одновременно помогая им осваивать современную исполнительскую практику.

Регулярные просмотры и экзамены в оперных центрах КНР охватывают широкий спектр умений: от контроля за дыханием и вокальной техникой до актерского искусства и умения убедительно воплотить образ. Студентов часто проверяют не только в спокойных условиях класса, но и в процессе открытых репетиций, концертных выступлений, где присутствуют преподаватели, ректоры и приглашенные эксперты из числа известных оперных деятелей. Такая система контроля качества призвана своевременно обнаруживать трудности и определять уровень готовности к дальнейшему этапу обучения. В итоге формируется рабочая атмосфера, в которой конкуренция служит мотивацией к постоянному развитию. Важной частью профессиональной подготовки становится формирование у молодого музыканта широкого мировоззренческого фона. Лекционные курсы по истории искусства, философии, культурологии дополняют музыкальную составляющую, развивая эмоциональный интеллект и воображение студентов. Оперное искусство, где музыка, театр, литература соединяются в одном сценическом действии, требует разносторонней эрудиции. Поэтому китайские центры оперного пения ставят перед собой задачу вырастить не только виртуозов голоса, но и мыслящих артистов, способных глубоко интерпретировать образы и идеи оперных либретто [5]. В этом видится залог того, что выпускник не только грамотно споет арию, но и наполнит ее художественным содержанием.

Процесс усовершенствования вокально-исполнительских навыков в КНР продолжается даже после окончания центров оперного пения. Многие выпускники продолжают заниматься с педагогами, посещают мастер-классы именитых голосовых наставников, ездят на стажировки в крупные театры. Такая практика позволяет им сохранить и развить свой певческий потенциал в условиях реальной профессиональной деятельности. Подобная модель непрерывного образования отражает осознание того, что голос – инструмент живой, требующий постоянного внимания и совершенствования [8]. Поэтому педагоги советуют выпускникам беречь здоровье, регулярно консультироваться у фониатров и осваивать новые методы работы над голосом.

Выводы

Таким образом, организация вокально-исполнительской деятельности в контексте профессиональной подготовки в центрах оперного пения КНР представляет собой тщательно выстроенную систему, сочетающую в себе традиционные и инновационные подходы, индивидуальную и коллективную работу, теорию и практику, национальную специфику и международные тенденции. Она нацелена на формирование многоплановых артистов, способных вписаться в современную оперную индустрию и сделать вклад в продление оперного искусства как национального, так и мирового культурного наследия. Именно боевой настрой, постоянное совершенствование техники и осознанное отношение к пению делают китайские оперные центры передовыми площадками для обучения будущих звезд сцены.

Список источников

1. Ван Ц. Профессиональная подготовка вокального исполнителя к сценической деятельности // Образовательный портал. 2023. № 4 (20). С. 48 – 53.
2. Колесникова Л.В. Формирование профессиональных знаний в области вокальной педагогики при подборе детского вокального репертуара. Курск, 2019. 24 с.
3. Кудымова О.Н. Концертно-исполнительская деятельность как основа формирования профессиональных навыков в системе народно-певческого образования // Народная музыкальная культура в современном мире: взаимодействие науки, образования, практики: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. VII науч.-твор. «Маничкины чтения»: в 2 т. / отв. за вып. О.Я. Жирова, О.В. Логвинова. 2017. С. 175 – 179.
4. Ли С., Кузьмина С.В. Подготовка певца к концертному выступлению как составная часть его профессиональной деятельности // Проблемы теории и практики постановки голоса: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию со Дня рождения О.Н. Стрижовой. Саратов, 2023. С. 93 – 99.

5. Лю С., Ван Лу., Федотова О.Д. Развитие теоретических основ вокальной педагогики в трудах специалистов в области вокально-хорового исполнительства // Актуальные проблемы науки и техники: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2024. С. 705 – 706.
6. Ляо Ю. Традиции и новации в современном китайском вокальном искусстве // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 104-3. С. 98 – 100.
7. Назарова Е.О., Савельева Ю.В. Музыкально-исполнительская подготовка в системе дополнительного профессионального образования // Детство и общество: социокультурный контекст: материалы XII Междунар. конф. «Ребенок в современном мире. Семья и дети» / под ред. К.В. Султанова. 2005. С. 555 – 561.
8. Покровский А.В. Певческое звукообразование // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные науки. 2014. № 5-6. С. 6 – 17.
9. Рыкова А.В. Роль концертмейстерской деятельности в профессиональном становлении певца-исполнителя // Образовательный форсайт. 2021. № 2 (10). С. 138 – 145.
10. Смелкова Т.Д., Савельева Ю.В. Профессиональная подготовка и развитие вокально-исполнительской культуры студентов в рамках направления «Педагогическое образование» в области вокального искусства // Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен: сб. ст. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф. 2014. С. 108 – 114.

References

1. Wang Q. Professional training of a vocal performer for stage performance. Educational foresight. 2023. No. 4 (20). P. 48 – 53.
2. Kolesnikova L.V. Formation of professional knowledge in the field of vocal pedagogy when selecting children's vocal repertoire. Kursk, 2019. 24 p.
3. Kudymova O.N. Concert and performing activities as a basis for the formation of professional skills in the system of folk singing education. Folk musical culture in the modern world: interaction of science, education, practice: collection of reports. Int. scientific and practical. conf. VII scientific and creative. "Manichkiny Readings": in 2 vol. Responsible for the issue. O.Ya. Zhirova, O.V. Logvinova. 2017. P. 175 – 179.
4. Li S., Kuzmina S.V. Preparing a singer for a concert performance as an integral part of his professional activity. Problems of the theory and practice of voice training: Proc. of the X Int. scientific and practical. conf. for the 100th anniversary of O.N. Strizhova's birthday. Saratov, 2023. P. 93 – 99.
5. Liu S., Wang Lu., Fedotova O.D. Development of the theoretical foundations of vocal pedagogy in the works of specialists in the field of vocal and choral performance. Actual problems of science and technology: Proc. of the All-Russian scientific and practical. conf. Rostov-on-Don, 2024. P. 705 – 706.
6. Liao Yu. Traditions and innovations in modern Chinese vocal art. Trends in the development of science and education. 2023. No. 104-3. P. 98 – 100.
7. Nazarova E.O., Savel'eva Yu.V. Musical and performing training in the system of additional professional education. Childhood and society: socio-cultural context: materials of the XII Int. Conf. "Child in the modern world. Family and children". Edited by K.V. Sultanov. 2005. P. 555 – 561.
8. Pokrovsky A.V. Singing sound production. Modern science: current problems of theory and practice. Series: Humanities. 2014. No. 5-6. P. 6 – 17.
9. Rykova A.V. The role of accompanist activities in the professional development of a singer-performer. Educational foresight. 2021. No. 2 (10). P. 138 – 145.
10. Smelkova T.D., Savel'eva Yu.V. Professional training and development of students' vocal-performing culture within the framework of the direction "Pedagogical education" in the field of vocal art. Music education in the modern world: Dialogue of times: collection of articles based on the materials of the VI International scientific-practical conf. 2014. P. 108 – 114.

Информация об авторах

Чэнь Пу, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 504741980@rgpu.spb.ru

© Чэнь Пу, 2025