

*Ли Чжуаньди**Lee Juande*

аспирант, РГПУ им. А.И. Герцена
postgraduate student, Russian State Pedagogical University
named after A.I. Herzen

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ ШКОЛЕ

Pedagogical principles of music education in Chinese schools

Ключевые слова: педагогический принцип, музыкальное образование, певческие традиции, учитель музыки.

Keywords: teaching principle, education in music education, choral tradition, the music teacher.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема музыкального образования в современной китайской школе; определяется место обучения вокалу в системе формирования музыкальной культуры школьников как важнейшего фактора личностного воспитания; приводится анализ современных подходов к организации музыкального обучения на основе художественно-эстетических идеалов китайской культурной традиции и современных тенденций, связанных с освоением лучших мировых традиций; выявляются требования к профессиональной подготовке учителя музыки; на основе анализа научно-теоретических источников определяются педагогические принципы организации работы по музыкальному воспитанию школьников.

Annotation. This article discusses the problem of musical education in the contemporary Chinese school; the place of vocal training in the system of formation of musical culture of students as a key factor of personal education; the analysis of modern approaches to the organization of music training based on the artistic and aesthetic ideals of the Chinese cultural tradition and modern trends related to the implementation of the best world traditions is presented; the requirements for the professional training of music teachers are identified; based on the analysis of scientific and theoretical sources, the pedagogical principles of the organization of work on musical education of schoolchildren are determined..

Китайское музыкальное образование на современном этапе является синтезом традиций и активных поисков новых методов обучения. В условиях динамических общественно-экономических изменений меняются подходы к образованию и, в частности, к музыкальному образованию школьников.

Многочисленные музыкальные конкурсы и фестивали детского и юношеского творчества, трансляции музыкальных телешоу формируют запрос молодежи на музыкальное образование в области вокала. В связи с этим возрастает роль школьного и дополнительного музыкального образования, что требует разработки педагогических принципов музыкально-вокального образования как исходных положений, которые определяют методический аппарат и организационно-педагогический условия.

Значение музыки в китайской традиции велико: назначение звука –

«способствовать функционированию «психофизических процессов внутри отдельно взятой личности, регулировать отношения между людьми и гармонизовать пространство между Небом и землёй» [3, с. 30]. Поэтому обучение вокалу является неотъемлемой составляющей не только музыкального развития учащихся, но и их личностных качеств.

Содержание уроков музыки в китайских школах состоит из слушания музыки и обучения пению. Во многом определяющим фактором интереса к музыкальным занятиям является личность учителя, его квалификация и мастерство, поэтому проблеме подготовки учителя музыки уделяется серьезное внимание в педагогической теории и практике. Важный аспект профессионального уровня учителя – знания о том, какими средствами можно развивать общие и музыкальные способности учащихся, их музыкальный кругозор в процессе обучения вокальному искусству, как использовать личностный потенциал обучающихся (знания, мышление, интересы) так, чтобы работа над формированием исполнительских умений и музыкальной культуры в целом была более эффективной.

В музыкальном образовании Китая вокальное обучение рассматривается как вид культурологической деятельности, способствующей самореализации личности как субъекта культурно-исторического процесса. В связи с этим, по мнению Ван Цзяньшу, вокально-исполнительская культура учителя музыки предполагает накопление суммы вокально-теоретических знаний и практических навыков, углубленного ознакомления с методическими основами и современными технологиями выбранной специальности, а также формирования нравственных качеств личности – такая совокупность дает возможность творчески-активно работать в музыкально-педагогической и вокальной сфере [2].

Вокальное искусство в Китае – это массовый вид творчества, поэтому обучение детей пению является способом их приобщения к родной культуре. По мнению Цинь Цинь, творческой личности в Китае присущ универсализм; универсализм интерпретируется «как разносторонность, всеохватность знаний, умений и навыков, так и «полифункциональность» личности в какой-либо сфере» [Цинь Цинь. С.23]; специфика универсализма в установке на удовлетворение потребностей общества. Поэтому, на уроках вокала педагог через грамотный подбор репертуара должен в комплексе решать следующие задачи: развивать эстетические чувства учащихся; мотивировать к участию в творческой жизни родного города или поселка; воспитывать чувство любви и уважения к малой родине и к стране, что в итоге будет способствовать формированию патриотических чувств и качеств у учащихся.

Пути формирования исполнительских умений лежат в самом процессе обучения пению – в такой его организации, которая обеспечивает высокие результаты и радость от общения с вокальным искусством. Педагогическое влияние только тогда целесообразно, когда учитывает индивидуальные возможности обучающихся, опирается на их мотивацию.

Музыкально-педагогическая деятельность включает в профессиональный аппарат специалиста такие компетентности, которые помогут обучающемуся воспроизвести музыкальный образ, адекватно выразить эмоциональное содержание

вербальными средствами. Широкая эрудиция и вокально-педагогическое мастерство учителя расширяют мировоззрение учащихся, формируют их духовный мир и любовь к пению.

Обзор научных работ в области развития китайской методики обучения музыке и пению позволяет установить неразрывные связи между историческим прошлым и современными наработками в данной области. Важность вокального обучения в музыкальном развитии детей отмечали Цой Сяо Юй, Чжан Чжэн Кай, Цюнь Сан Хай, Ли Цин Вэй, Ван Жуан и др. Теоретические основы обучения пению детей базируются на многовековых традициях и опыте народного пения, которые включают пение на слабой динамике, развитие широкого диапазона голоса, знание особенностей функционирования певческого аппарата, внимание к развитию верного дыхания, развитие художественной способности самовыражения, воспитание выносливости, способности управлять собственными мышечными ощущениями и координировать их [9].

Педагогические подходы в обучении пению различаются позицией ученых в отношении сохранения традиций: одни считают, что традиционные вокальные техники должны обогащаться европейским опытом, другие – не принимают такой симбиоз. Так, У Ифан подчеркивает, что народное искусство, в частности, музыка является источником передачи этнонационального опыта, символом национальной идентичности, которая строится на особенностях представлений об окружающем мире и музыкальном искусстве. В связи с этим в методике вокальной подготовки исследователь выделяет познавательную этническую линию – репертуар китайского народно-песенного творчества в аутентичном варианте и в классических обработках, музыкально-фольклорные обрядовые праздники, народные музыкальные инструменты как их сопровождение [7].

Развитие китайского музыкознания первой половины XX века проходило под влиянием европейской традиции, что привело к активному освоению музыкального опыта Западной Европы, а также использованию принципов и методов европейской музыкальной науки. «Становление системы музыкального образования в Китае осуществляются под влиянием зарубежных методик музыкального образования, и, в частности, российской музыкальной школы, формируя при этом собственную уникальную систему» [6, с. 159].

Чен Дин полагает, что вокальная педагогическая методика обязательно должна строиться на сродстве традиций вокальных техник Китая и России, европейских эталонных требований к вокальному исполнению и современных способов пения. В процессе изучения особенностей китайской вокальной методики и европейской школы исследователь обнаруживает ряд схожих черт, а именно: идентичность соблюдения теоретических положений с обучением пению; осознание необходимости взаимообогащения рационального и эмоционального компонентов в певческих действиях; использование индивидуального, интеллектуального и психологического подходов к обучению; актуализация развитых общих способностей и специальной вокальной подготовки в их взаимообогащении [10].

Формирование вокальной культуры подростков, по убеждению Ван Яньпин, неразрывно связано с постижением музыки разных стилей и направлений. Ученый считает, что обращение к огромному пласту мировой и отечественной музыкальной культуры, классической музыки, традиций вокальной школы может оказаться одним из основополагающих факторов становления художественного мира и вокальной культуры учащихся [3]. При этом одним из главных средств формирования основ певческой культуры школьников является работа над музыкальным образом, который воплощает в себе общечеловеческие ценности, несет ярко выраженную эстетическую направленность. Музыкальный образ произведения во время пения имеет влияние на субъективный мир учащегося, порождает многогранные и сложные переживания, которые влекут за собой определенные физиологические изменения в организме.

Необходимо учитывать тот факт, что в Китае понимание вокального обучения как синтетического вида искусства неизменно на протяжении всей истории китайской культуры, в которой тесным образом связаны пение, танцевальные движения и музыкальное сопровождение, что подтверждено практикой народного музицирования и этикетом придворного и храмового церемониала.

Поэтому традиционным инструментом для музыкального воспитания и популярным методом является включение в вокальную подготовку элементов театрального искусства. Подробно это рассмотрено в диссертационных исследованиях китайских ученых У Ифан и Ван Лей. По мнению первого, акцентуация национальной основы педагогики вообще предполагает использование на уроках музыкального искусства фольклора, народного художественного творчества, элементов народного театра. Это объясняется тем, что учитель музыки спецификой своей педагогической деятельности выходит за пределы исключительно уроков музыки в более широкую социокультурную среду [7].

В практике музыкальной подготовки школьников широко используется театрализация в представлениях музыкально-фольклорных обрядовых праздников, народных песен в аутентичном варианте. Для поддержки национальных культурных традиций и привлечения к ним молодежи в школах Китая внедрены уроки пекинской оперы, которая отличается особым художественным синтезом пения, символики телесного языка, стилизованных приемов боевых искусств «дао». Пекинская опера содержит огромный потенциал для вокального развития детей, так как позволяет формировать актерские способности, развивать певческий диапазон (от двух до трех октав), воспитывать различные манеры пения (даньстара и дань).

В диссертационном исследовании Ван Лей, посвященном формированию вокально-сценического мастерства, отмечается, что ее формирование необходимо осуществлять, опираясь на теорию К. Леонгарда относительно трех стимулирующих элементов проявления артистической природы, а именно: эмоциональную возбудимость, демонстративные черты характера, интровертность. Автор акцентирует внимание на том, что вокальная подготовка в Китае тесно

связана с музыкальным театром, который объединяет в себе сольное исполнение, диалог, пластичное интонирование, акробатику и упражнения по военному искусству, которые органично сочетаются с искусно написанным текстом [1].

Для народной китайской музыки характерен гилозоизм, лежащий в основе культуры и мировоззрения китайцев, выражающийся в восприятии природы как живого организма. В ней присутствуют характерные для устного народного творчества сопоставления образов природы и глубоких человеческих переживаний, тоническая повторяемость ударных составов, строфическая форма, распеваемость чтения стихов.

В процессе вокального обучения школьников необходимо учитывать тесную взаимосвязь между национальным мелосом (напевом, мелодией) и разговорным языком, а также важнейшие элементы вокально-сценической деятельности – разнообразие интонаций и языковых напевов, способствующих созданию сценического художественного образа

Мелодика китайской песни отличается богатством, своеобразным метроритмом, вариантным повторением мелодий, быстрыми переходами из высокого регистра к низкому и наоборот, требующему пения фальцетом. По убеждению Си Даофен, одной из важных особенностей китайской музыки является неразделимое единство поэтического текста и музыки, а также связь музыки с текстом и танцем, с фонетикой родного языка, что делает ее понятной для детей [5]. Особенности китайского традиционного пения аккумулировались в культурной музыкальной среде, одновременно формируя духовную сферу Китая, его художественно-этническое своеобразие, палитру стилистических, жанров.

Историческое значение народной песни является огромным: она повлияла на развитие музыкальной культуры страны, стала своеобразным историческим «справочником» событий и явлений. Примером этого являются народные песни, распространенные в эпохи Хань и Вэй, стихи Танской и Сунской династий, музыкальные драмы эпохи Юань. В интонациях песенного фольклора заложено развитие человеческой сущностной силы, они обеспечивают вхождение сознания ребенка в тон определенного, генетически родного социального окружения.

Обращение к музыкальному фольклору как средству художественно-эстетического воспитания школьников присуще многочисленным китайским музыкально-педагогическим концепциям и системам – исследователи единодушны в мнении, что объективные возможности интонаций музыкального фольклора целостно отражают его художественную образность и способны влиять на духовность личности. В интонациях песенного фольклора заложено развитие человеческой сущностной силы, они обеспечивают вхождение сознания ребенка в тон определенного, генетически родного социального окружения.

Таким образом, музыкально-вокальное образование в современной китайской школе организовано на базе следующих принципов: обучение пению рассматривается как процесс приобщения к культурным национальным ценностям, способ интеллектуального и художественно-эстетического развития личности, неотъемлемая часть воспитательного процесса школы; профессиональное мастерство учителя музыки включает музыкально-исполнительские умения,

владение современными педагогическими методами и технологиями в сочетании с высокими морально-нравственными личностными качествами; обращение к музыкальному фольклору и национальной песне – важнейшая составляющая музыкального воспитания в Китае; обогащение традиционной певческой культуры европейскими методиками вокального исполнения; полихудожественность музыкального обучения, выражающаяся в единстве пения, актерского мастерства, словесного и телесного выражения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван Лей. Формирование вокально-сценического мастерства будущего учителя музыки: автореф. дисс..... канд. пед. наук. – К., 2010. – 20 с.
2. Ван Цзяньшу. Вокальное исполнительство как специфическая творческой деятельности // Вестник ЛНУ им. Т. Шевченко: педагогические науки – № 20 (231). - Луганск: ЛНУ, 2011. Част. 1-с. 215-219.
3. Ван Яньпин. Формирование вокальной культуры школьников подросткового возраста [Текст] / Ван Яньпин // Теория и методика художественного образования. – Вып. 16 – К., 2014. – С.142 -146.
4. Новоселова А.В. Шелк и бамбук в музыкальной культуре традиционного Китая: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2015. – 31 с.
5. Си Даофен. Значение народно-песенного творчества в исполнительском искусстве Китая [Текст] / Си Даофен // Вестник Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко – 2013. – № 10 (269). - С. 111-115.
6. Сяньюй Хуан. Система музыкального образования в Китае [Текст] / Сяньюй Хуан // Вестник СПбГУКИ. – № 2 (11) июнь. – 2012. – С. 156-159.
7. У Ифан. Этнокультурный компонент в профессиональной подготовке учителей музыки в Китае [Текст] / У Ифан // Теория и методика художественного образования. – К.: НПУ, 2009. – Вып.7 (12) – с. 122 – 128.
8. Цинь Цинь. Лю Шикунь, Чжоу Гуанжэнь и У Цзунцзян: три лика современного музыкального искусства Китая: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2013. – 24 с.
9. Цой Сяо Юй. Особенности китайской вокальной школы и ее общие черты с европейской школой [Текст] / Цой Сяо Юй // Творческая личность: проблемы теории и практики. - Вып. 11 (21) - Москва, 2010. - С. 106-108.
10. Чен Дин. Формирование вокальных навыков будущего учителя музыки на традициях Китая и России: автореф. ... дис. канд. пед. наук. – М., 2013. – 20 с.