

УДК: 37.01:78.01

DOI: 10.25629/НС.2023.02.22

ПРИНЦИПЫ РЕПЕРТУАРНОЙ СТРАТЕГИИ В ВОКАЛЬНОМ КЛАССЕ ВУЗОВ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

Чжай Вэйли¹, Корноухов М.Д.²

Институт музыки, театра и хореографии

¹Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

²Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина

Аннотация. В статье кратко анализируется проблема эффективности выбора вокального репертуара, а также некоторые негативные моменты, встречающиеся в практике учебного процесса китайских вузов. Этот процесс должен основываться на реальной образовательной ситуации и конкретном студенте, комплексе его профессионально-личностных качествах, психологических и физиологических характеристиках, образовательном и культурном уровне. Автором определяются принципы репертуарной стратегии в вокальном обучении вузовского уровня в современном Китае, среди которых выбор произведения по тесситурным характеристикам и типу голоса, соответствие культурному уровню студентов, обусловленность их певческими, художественно-образными и артистическими способностями. А также диверсификация вокального репертуара и его просветительское значение в учебном процессе и профессиональном становлении специалиста в этой области. Многоуровневая диверсификация вокального репертуара предполагает множественные градации не только по уровню сложности и типу голосов, но и многообразие жанров, музыкальных форм, исторических стилей, национальных композиторских школ, фольклорную атрибутику. Поиск новых форм, жанров, стилей, выстраивание оптимального баланса различных компонентов индивидуального вокального репертуара каждого студента – в этом состоит стратегия вокальной подготовки в вузе, направленная на комплексное и гармоничное развитие каждого студента. При сохранении в выборе музыкальных произведений ключевой роли педагогов, значительно повышается субъектность обучающегося, его мотивация и другие личностные факторы. Подчеркивается, что этот процесс должен быть максимально индивидуализированным и направлен не только на выявление певческих технологий, которые необходимо решить, но и на многие другие вопросы, связанные со стилистикой и художественной интерпретацией произведений.

Ключевые слова: музыкальное образование в Китае вузовского уровня, вокальный класс, выбор учебного репертуара.

Введение

Вокальное обучение и исполнительство представляет собой сочетание музыки и литературы, а также различные смежные дисциплины. Основной принцип обучения состоит в том, чтобы помочь студентам выражать свои чувства голосом, контролировать соответствующие мышцы, задействовать аналитические способности, необходимые для пения [4]. Содержание учебного процесса вокального класса является объективным условием для получения обучающимися музыкально-исполнительского опыта. В качестве методического материала выступают разнообразные вокальные произведения, отличающиеся по степени трудности и многим другим характеристикам.

Вокальный репертуар громадный, но не все сочинения могут быть использованы в качестве учебных материалов. Кроме того, студенты имеют различные певческие данные, часто не об-

ладают достаточными знаниями. Поэтому преподавателям вокальной музыки следует быть более объективными в подборе актуального и эффективного репертуара. Важно сделать этот процесс максимально индивидуализированным и учитывающим множественные факторы.

Проблема эффективности выбора вокального репертуара

К сожалению, на сегодняшний день в Китае значение репертуарного аспекта учебного процесса вокального класса в вузе учитывается недостаточно [9]. Формальный, а часто и просто неправильный выбор вокальных произведений нередко связан с тем, что преподаватель, желая усилить мотивацию своего воспитанника, предоставляет ему практически полную свободу в том, какие произведения следует разучивать. Между тем, студенты часто любят петь известные арии и песни, игнорируя особенности своего голоса, не понимая конечной цели своей подготовки. Необходимо анализировать, соответствует ли репертуар, исполняемый студентом, характеристикам его голоса.

Кроме того, в комплексном вокальном обучении необходимо следовать дидактическому принципу «шаг за шагом». Студенты не могут овладеть всеми навыками вокального пения за короткий промежуток времени. В этом процессе есть много этапов [3]. В начальном периоде уровень владения голосом у студентов не высокий, а навыки недостаточно зрелые, поэтому они не могут выбирать песни, которые слишком сложно петь. Вокальная практика должна быть связана с реальностью. Преподаватель должен выбирать музыкальные произведения соответствующей сложности в разные периоды обучения студентов, чтобы максимизировать эффективность обучения.

Существует также проблема недостаточной диверсификации вокального учебного репертуара, регулирующего и расширяющего практику каждого ученика, что приводит к частому использованию одних произведений в ущерб другим и ограничивает эффективность занятий. Также ещё не редкость в вузовском репертуаре произведения с низкой художественной ценностью. Мотивация самих студентов часто приводит к ситуации, когда они исполняют произведение, которое им не под силу. Низкая способность студентов к анализу и технологической обработке вокальных произведений, слабое понимание художественного смысла поэтических текстов и истории создания исполняемых произведений авторов песен, языковые проблемы, некомпетентность в вопросах оперной драматургии и крайне незначительный сценический опыт публичных выступлений – всё это довольно частые педагогические ситуации вокальной подготовки в вузах современного Китая [5]. Без сомнения, все эти факторы будут влиять на выбор обучающимися вокального репертуара и ограничивать эти возможности.

Нередко бывает так, особенно в начальном процессе вокального обучения, что учебный репертуар, выбранный преподавателем слишком трудный [1]. Это происходит потому, что в обучении основным технологическим навыкам, тренировке голосовых связок и расширении диапазона голоса, педагог, желая мотивировать студента, повысить энтузиазм к учебе, решается давать вокальные сочинения повышенной сложности, но очень популярные и красивые.

Второй негативный момент заключается в том, что выбор учебного репертуара в преподавании вокальной музыки еще пока не основан в должной степени на фактических индивидуальных способностях обучающихся. А ведь каждый ученик – отдельная личность. И она проявляется, в том числе и в интерпретации исполняемых произведений. Сейчас выбор вокального репертуара в основном обусловлен градациями уровней подготовки. Такая универсальная модель подбора репертуара не способствует эффективному обучению вокалистов.

Кроме того, это приводит к однообразию учебного репертуара, его шаблонности и формализованности. Есть определённые стандарты, и стилевые параметры там, безусловно, присутствуют. Такие, как, например, бельканто, народное пение, оперные арии, романсы и т.д. Но внутри каждого вида, как правило, хрестоматийные примеры используются бесконечно, без поиска других вариантов.

Репертуарная стратегия в вокальном классе вуза в современном Китае

Научная концепция репертуарной стратегии отражает «обучение в соответствии со способностями» или «кройка платья по фигуре», определяя индивидуальность студента-вокалиста в

центре этого процесса. Тем не менее, ключевая роль в этом процессе, конечно, принадлежит вокальным педагогам.

Именно они являются организаторами всего учебного процесса в вокальном классе. Соответственно несут ответственность за руководство обучающимися при выборе учебного репертуара. Исходя из этого они должны сами накопить большое количество вокально-музыкальных произведений и не только хорошо знать произведения для собственного голоса, но и глубоко разбираться в стилях и певческих характеристиках разных голосовых типов [8].

Возможности студентов анализировать музыку часто ограничены, и поэтому преподавателям следует уделить внимание в своей работе не только выявлению технологий, которые необходимо решить, но и многим другим вопросам, связанным со стилистикой и художественной интерпретацией произведений [2].

1. Выбор произведения по текстурным характеристикам и типу голоса.

Необходимо помнить, что у всех студентов разные характеристики голоса. Исходя из этого и подбираются вокально-учебные материалы (в том числе и вокализы). Независимо от того, какой тип голоса, в начале обучения лучше всего начинать вокальную практику с лирических песен, особенно для этого подходят китайские и зарубежные академические песни и романсы. Китайские и зарубежные оперные арии, как правило, требуют более высокого уровня подготовки.

Конечно, есть и более универсальные сочинения, которые подходят практически для каждого тенора, например, китайские песни «Цветы не цветы», «В краю далеком», «Кандинская песня о любви», «Моя родина-матушка», «Красная звезда освещает мне поле боя», «Солнце радостно выходит» и другие. Академические песни в исполнении сопрано, такие как «Песня предков», «Я тебя люблю, Китай», «Ода герою» и т. д. Академические песни для меццо-сопрано, например, «Игра на бубне», «Бамбук под лунным светом», «Виноград в Турфане созрел» и т. д. Академические песни, которые, как правило, поются баритоном, такие как «Кровь от ярости в сердце клокочет», «Воды величественной реки Янцзы катятся на восток», «Белые розы на берегу Хэйлуунцзяна» и так далее [7].

Зарубежные академические вокальные сочинения чаще всего имеют определенную голосовую направленность. При этом, в учебном процессе допускается устанавливать тональность в соответствии с вокальным диапазоном студента. Но этого следует избегать в публичных выступлениях.

2. Подбор репертуара в соответствии с культурным уровнем студентов.

Вокальное исполнительство проявляется в эмоциональной форме, но в этой форме есть очень глубокая культурная коннотация [11]. Каждое вокальное произведение создано в определенную эпоху и в определенной среде и неразрывно связано с мировоззрением автора, его взглядами на жизнь, эстетическим мировоззрением. «Если вокалист не обладает соответственно глубокими чувствами и взглядами на жизнь и искусство, он не сможет по-настоящему понять, что композитор хочет выразить в своих произведениях» [6, с. 29] – справедливо замечает Хуан Юкуй. Взаимосвязь подбора репертуара и культурного уровня певца в основном выражается в том, что, если студент хочет хорошо выразить вокальное произведение, он должен разбираться в творческой идее композитора, технологии работы и художественном содержании.

В реальном обучении окружающая каждого студента музыкально-образовательная среда и степень его кругозора различны, поэтому существуют большие различия в музыкальных знаниях и интерпретации вокальных произведений у разных студентов. Надо интегрировать свои чувства и понимание различных искусств и культур и принять музыку как настоящее искусство, а не просто изучать ее как певческую технологию. Познание жизни и обогащение её духовной составляющей – общая цель всей художественной деятельности любого человека.

3. Подбор репертуара в соответствии с певческими способностями студентов.

Пение – это основная и самая важная способность студента-вокалиста, образно-психологическая характеристика конкретного произведения, ресурс для создания и выразительности

тембра, диапазона, силы, ритма, скорости, языка и эмоции в исполнении. Четкое понимание певческих способностей конкретного студента может прояснить дальнейшие учебные задачи и усилия, а также являться важным ориентиром для обучающихся при выборе вокального репертуара для изучения.

Кроме того, следует учитывать вокальный диапазон обучающихся и уровень их пения по нотам. Так, например, для многих начинающих он часто не превышает интервала децимы и включает только десять нот. Необходимо выбрать соответствующие произведения, чтобы студент легко, спокойно и цельно спеть. Это очень полезно для решения других технологических задач в области укрепления диапазона и для формирования у обучающихся правильной певческой психологии.

4. Психолого-эмоциональные и артистические способности студентов.

Глубокое понимание и осмысление эмоций и коннотаций вокальных произведений является основой вокального исполнительства. Певцы должны сначала научиться чувствовать эмоции, содержащиеся в вокальных произведениях, а затем использовать актёрские приёмы, исполнительские движения и возможности голоса. У каждого студента разные способности к эмоциональной обработке изучаемого произведения. И этот фактор учителя также должны тщательно обдумывать при выборе музыкальных произведений для обучения.

5. Многоуровневая диверсификация вокального репертуара.

На сегодняшний день формально существует разделение учебно-вокального репертуара на виды. Тем не менее, в реальном учебном процессе актуальным становится поиск новых педагогических технологий и методов обучения. Новые методы часто требуют и другого музыкального материала. Это могут быть и малоизвестные сочинения признанных авторов или творческое наследие композиторов «второго ряда». Многоуровневая диверсификация вокального репертуара предполагает множественные градации не только по уровню сложности и типу голосов, но и многообразию жанров, музыкальных форм, исторических стилей, национальных композиторских школ, фольклорную атрибутику. Поиск новых форм, жанров, стилей, выстраивание оптимального баланса различных компонентов индивидуального вокального репертуара каждого студента – в этом состоит стратегия вокальной подготовки в вузе, направленная на комплексное и гармоничное развитие каждого студента. Выбор различных типов музыкальных произведений способствует и общему развитию обучающихся [10]. У каждого певца есть свой уникальный голос и талант. Использование широкого спектра различных произведений может в полной мере раскрыть достоинства начинающих вокалистов, повысить их технологические навыки, улучшить понимание и художественную выразительность исполнения. Только в этом случае выбор вокального репертуара станет не только педагогической, но и художественно-творческой деятельностью.

6. Просветительское значение вокального репертуара в учебном процессе.

Накопление индивидуального репертуара студентом-вокалистом за весь период обучения в вузе имеет и громадное просветительское значение. Каждое произведение из этого списка, как смысловые «круги по воде», даёт молодому музыканту представление и других сочинениях этого автора, определённой эпохи, национальной атрибутики, жанровых и формообразующих характеристик. Кроме того, исполнительский репертуар – это «сердцевина» объёмного музыкально-слухового опыта обучающегося, впечатлений от концертов, оперных спектаклей, мастер-классов выдающихся вокальных педагогов.

Заключение

В вокальном исполнении музыкальным инструментом является непосредственно тело студента. И поэтому лично-ориентированный репертуарный аспект вокального класса имеет принципиальное значение. Следует использовать в полной мере преимущества и многоуровневые характеристики обучающихся, чтобы способствовать их разностороннему развитию, воспитанию артистических качеств.

Репертуарный аспект учебного процесса вокального класса является важной частью педагогической работы по профессиональной подготовке специалиста в вузе. Оптимальный выбор репертуара, подходящего для обучающегося, может помочь им лучше справиться с трудностями изучения вокальной музыки, сломать свои внутренние барьеры и психологические комплексы. Этот процесс должен основываться на реальной образовательной ситуации и конкретном студенте, комплексе его профессионально-личностных качествах, психологических и физиологических характеристиках, образовательном и культурном уровне. Что в значительной степени способствует профессиональному росту обучающихся.

Библиография

1. Ду Сьвэй. Формирование певческих умений у вокалистов в высших учебных заведениях КНР: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования /Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2008. 24 с.
2. Корноухов М.Д. Феномен интерпретации как механизм репликации культуры общества в современном российском образовании // Репликация культуры общества в контексте профессионального образования: коллективная монография. – Георгиевск, 2012. Книга 1. С. 44–79.
3. Кудрявцева В.В. Формирование музыкальной культуры бакалавров вокального искусства в гуманитарном университете: автореф. дис. канд. пед. наук.: 13.00.02. – М., 2013. 26 с.
4. Ли Сяо Цинь. Исследования вокального обучения в педагогических вузах – Пекин, 1999. – 265 с. (на китайском языке)
5. У Линьсян. Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в ВУЗе: дис. канд. пед. наук.: 13.00.02. – М., 2010. 213 с.
6. Хуан Юкуй. Разговор об искусстве пения – Чанша: Хунаньская литература и искусство, 1989. – 137 с. (на китайском языке)
7. Чжоу Сяоянь. Основы вокала – Пекин: Издательство высшего образования, 1990. – 207 с. (на китайском языке)
8. Чэнь Сяньин. Воспитание ценностей студентов в преподавании вокальной музыки в высших художественных колледжах – Сычуань: Сычуаньская драма. – 2019. – № 11. – С. 145–147. (на китайском языке)
9. Цао Яньли. Развитие вокального образования в современном Китае // Теория и практика образования. – 2010. №11. С. 59-61.
10. Шумилова Е.Н. Смешение жанров или музыкальный коктейль: к вопросу о репертуарной политике в учебном процессе инструментального класса // материалы Международной научно-практической конференции «XXIII Царскосельские чтения». – СПб., 2019. – С. 28-35.
11. Яо Вэй. Подготовка специалистов вокального искусства в системах высшего музыкального образования Китая и России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования. – Волгоград, 2015. 26 с.

**PRINCIPLES OF REPERTOIRE STRATEGY IN THE VOCAL CLASS OF
UNIVERSITIES IN MODERN CHINA**

Zhai Weili¹, Kornoukhov M.D.²

¹Institute of Music, Theater and Choreography

of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen

²Pushkin Leningrad State University

Abstract. The article briefly analyzes the problem of the effectiveness of the choice of vocal repertoire, as well as some negative aspects encountered in the practice of the educational process of Chinese universities. This process should be based on the real educational situation and the specific student, the complex of his professional and personal qualities, psychological and physiological characteristics, educational and cultural level. The author defines the principles of the repertoire strategy in vocal teaching at the university level in modern China, including the choice of a work according to tessitura characteristics and type of voice, compliance with the cultural level of students, conditionality of their singing, artistic-imaginative and artistic abilities. As well as the diversification of the vocal repertoire and its educational significance in the educational process and the professional development of a specialist in this field. Multilevel diversification of the vocal repertoire involves multiple gradations not only in terms of complexity and type of voices, but also a variety of genres, musical forms, historical styles, national composing schools, folklore attributes. The search for new forms, genres, styles, building an optimal balance of various components of each student's individual vocal repertoire – this is the strategy of vocal training at the university, aimed at the complex and harmonious development of each student. While maintaining the key role of teachers in the choice of musical works, the subjectivity of the student, his motivation and other personal factors significantly increase. It is emphasized that this process should be as individualized as possible and is aimed not only at identifying singing technologies that need to be solved, but also at many other issues related to the stylistics and artistic interpretation of works.

Keywords: music education in China at the university level, vocal class, choice of educational repertoire.