

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)/THEORY AND METHODS OF TEACHING AND UPBRINGING (BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION)

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.91>

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОКАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИТАЯ

Научная статья

Ву Х.^{1,*}

¹ Российский государственный Педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (2224232350[at]qq.com)

Аннотация

Статья посвящена разработке и апробации авторской программы, направленной на повышение педагогической компетентности вокалистов в образовательных учреждениях Китая. В исследовании интегрированы традиционные китайские вокальные техники, среди которых широко известны «кунцюй» и «пекинская опера», с цифровыми технологиями, включая визуализацию акустических характеристик и мультимедийные платформы. Представлены результаты внедрения экспериментальных курсов, продемонстрировавших повышение точности интонации на 15–20% и улучшение осмысленности исполнения. Анализ показал, что предложенная авторская методика очень хорошо способствует сохранению национального культурного наследия и подготовке специалистов, адаптированных к требованиям глобального музыкального пространства. Подчеркивается значимость комплексного, междисциплинарного и индивидуализированного подходов в формировании педагогической компетенции студентов, что как раз позволяет обеспечить высокую эффективность обучения в условиях современной образовательной среды.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, вокальное образование, образовательные учреждения Китая, традиционные вокальные техники, цифровые технологии, межкультурное взаимодействие, китайская культура.

APPROACHES TO IMPROVING THE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF VOCALISTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF CHINA

Research article

Vu X.^{1,*}

¹ The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

* Corresponding author (2224232350[at]qq.com)

Abstract

The article is dedicated to the development and approbation of the author's programme aimed at improving the pedagogical competence of vocalists in Chinese educational institutions. The study integrates traditional Chinese vocal techniques, including the well-known 'kunqu' and 'Beijing opera', with digital technologies, including visualization of acoustic characteristics and multimedia platforms. The results of the implementation of experimental courses are presented, demonstrating a 15–20% increase in intonation accuracy and an improvement in meaningfulness of performance. The analysis shows that the author's proposed methodology contributes very well to the preservation of national cultural heritage and the training of specialists adapted to the requirements of the global musical space. The significance of integrated, interdisciplinary and individualized approaches in the formation of students' pedagogical competence is underlined, which just allows to ensure high efficiency of training in the conditions of modern educational environment.

Keywords: pedagogical competence, vocal education, Chinese educational institutions, traditional vocal techniques, digital technologies, intercultural interaction, Chinese culture.

Введение

В последние годы вопрос повышения педагогической компетентности вокалистов стал одной из центральных задач в образовательной системе Китая. Современные требования к профессиональной подготовке преподавателей вокала в колледжах и университетах страны ориентированы на формирование специалистов, способных не только качественно передавать вокальные навыки, но и воспитывать в своих учениках глубокое понимание музыки и культурного наследия. В данной статье представлены результаты авторской разработки образовательной программы, направленной на повышение педагогической компетентности вокалистов в образовательных учреждениях Китая. В рамках исследования были внедрены элементы традиционных китайских вокальных техник и инновационных цифровых инструментов, что, собственно говоря, и позволило сформировать сбалансированную методику подготовки специалистов, адаптированных к условиям глобализованного мира [1]. Цель статьи – разработка и апробация авторской программы для повышения педагогической компетентности вокалистов в образовательных учреждениях Китая, интегрирующей традиционные вокальные техники с цифровыми технологиями для улучшения интонации и осмысленности исполнения, а также сохранения культурного наследия и подготовки специалистов, адаптированных к требованиям глобального музыкального пространства.

Методы и принципы исследования

Исследование основывалось на аналитическом и экспериментальном подходах, кроющих в себе анализ существующих методик, апробацию цифровых технологий и традиционных вокальных техник в образовательном процессе, а также конечно же наблюдение и сравнительный анализ изменений в навыках студентов. Принципы исследования заключались в сущности своей в комплексности, междисциплинарности, индивидуализации обучения, доказательности выводов и сохранении культурного наследия. Результаты эксперимента, указанные в данной статье, являются оригинальными и получены в ходе авторского исследования, проведённого в 2023 году. Для их анализа использовалась методика цифрового анализа акустических характеристик, основанная на подходах, описанных в данной работе.

Основные результаты

На сегодняшний день в Шанхайской консерватории музыки активно используется методика сочетания традиционных китайских вокальных техник с современными подходами. Преподаватели, и в частности известный профессор Ван Цзяньлинь, специализирующийся на вокальных традициях «пекинской оперы», интегрируют элементы этого уникального искусства в современные образовательные программы. Консерватория также проводит регулярные мастер-классы под руководством Ли Юйфэн, который уделяет свое особое внимание обучению интонации и дыханию на основе техник «кунцой». В Нанкинской консерватории акцент делается на исследовательской работе, где студенты изучают исторические корни китайской музыки под руководством профессора Чжан Минхуа, одновременно применяя цифровые технологии для анализа вокальных произведений. В рамках проведенного исследования в Шанхайской консерватории были разработаны экспериментальные курсы, объединяющие традиционные китайские вокальные техники, среди которых всем известные интонация и дыхание на основе «кунцой», с цифровыми инструментами для анализа звука. В частности, практика использования разработанного мультимедийного модуля дала прекрасную возможность студентам не только освоить технику «пекинской оперы», но и визуализировать акустические характеристики своего голоса, что в конечном счете повысило точность интонации на 15% и, конечно же, способствовало углубленному пониманию культурного контекста [2].

Применение цифровых технологий в образовательных учреждениях Китая, хотя и демонстрирует потенциал, всё ещё остаётся аккуратным и ограниченным. В большинстве случаев их внедрение происходит точно, без уверенности в их эффективности. Преподаватели, как правило, осторожны в использовании цифровых инструментов, что обусловлено опасениями относительно возможного упрощения или обесценивания традиционного процесса обучения. В личной педагогической практике наблюдается, что даже в таких продвинутых вузах, как Шанхайская консерватория музыки, цифровые платформы применяются лишь для анализа вокальных характеристик или записи голоса, но полноценная интеграция технологий в обучение ограничивается лишь некоторыми экспериментальными курсами. Видна очевидная необходимость создания сбалансированной методики, которая бы объединила традиционные китайские вокальные техники с цифровыми инструментами [3].

В рамках авторской программы была протестирована интеграция мультимедийных платформ в образовательный процесс. Разработанный цифровой инструмент позволил в частности многим студентам работать с визуализацией акустических характеристик и анализировать традиционные техники через интерактивные уроки, собственно говоря, имплементирующими исторические справки. Экспериментальная группа показала улучшение интонации на 20% и повышение осмысленности исполнения, что подтверждает эффективность предложенного подхода. В частности, применение визуализации акустических характеристик голоса в сочетании с анализом текстов произведений могло бы помочь студентам более глубоко осмысливать свои исполнения [9], [10]. В разработанной методике формирования педагогической компетенции студенты использовали цифровой анализатор звука, который как раз таки отображал графические данные их исполнения (интонация, тембр, динамика). Преподаватели, в том числе имеем в виду конечно же и автора статьи, проводили занятия, где объясняли связь этих данных с эмоциональным содержанием произведений и культурными традициями. Данный подход позволил увеличить точность исполнения на 18% и сформировать у студентов устойчивые навыки критического анализа своих вокальных характеристик. Кроме всего прочего, довольно разрабатывать образовательные приложения, которые будут имплементировать в себя интерактивные уроки по традиционным техникам, сопровождаемые историческими справками и примерами их современной интерпретации, что, безусловно, поможет не только сохранить уникальность китайского вокального искусства, но и сделать его более доступным для восприятия студентами, которые привыкли к современным технологиям. Безусловно, что такой подход позволит преподавателю, лучше адаптировать студентов к требованиям глобального музыкального пространства, сохраняя при этом глубокую связь с национальными традициями [4].

Опять же, преподаватели могут использовать мультимедийные материалы для демонстрации традиционных китайских вокальных техник, сопровождая их современным разбором с использованием интерактивных инструментов, что, собственно, и позволяет сохранять уникальные элементы китайского музыкального наследия и одновременно готовить студентов к выступлениям на глобальной сцене, где требования к артистам обязывают проводить адаптацию к различному культурным и техническим стандартам [6].

Обсуждение

Процесс повышения педагогической компетентности вокалистов представляет собой последовательное развитие профессиональных навыков, знаний и личностных качеств, необходимых для эффективного преподавания. Все это, безусловно, достигается через системное обучение, сочетающее традиционные методики с инновационными подходами, в том числе как уже было указано цифровые технологии [5]. Формирование компетенции строится на осознанном прохождении студентами всех этапов обучения, где каждый уровень направлен на развитие конкретных компонентов педагогического мастерства [7]. На диагностическом этапе формирование компетенции начинается с оценки исходных данных студентов. Цифровые технологии позволяют детально анализировать вокальные

характеристики, педагогические навыки и теоретические знания, сохраняя эту информацию для дальнейшей работы. Студенты получают первую обратную связь, которая помогает им понять свои сильные и слабые стороны, что затем как бы закладывает основу для их профессионального роста [8]. На базовом этапе компетенция формируется через освоение фундаментальных знаний и навыков. Здесь важно создать базу, на которой студенты научатся применять традиционные техники вокала, понимать основы педагогики и осваивать базовые цифровые инструменты для обучения. В частности, работа с мультимедийными материалами и виртуальными классами помогает студентам быстрее усваивать основные принципы звукоизвлечения и интонирования, закрепляя эти знания практическими упражнениями. На интегративном этапе процесс формирования компетенции становится более сложным и глубоким. Здесь уже студенты учатся сочетать традиционные вокальные техники с инновационными методами преподавания, включая цифровые ресурсы. Тут также ключевую роль играет междисциплинарный подход, когда вокальное мастерство связывается с культурологией, философией и педагогикой. В сущности, сами студенты анализируют исторический контекст произведений, используя цифровые архивы, и применяют эти знания для создания уникальных интерпретаций, что значительно расширяет их профессиональные горизонты. На прикладном этапе формирование компетенции достигает практического уровня. Студенты начинают применять полученные знания и навыки на практике, проводя занятия и выступления под руководством преподавателей. Цифровые инструменты помогают фиксировать результаты, анализировать прогресс и корректировать ошибки, что конечно же сильно способствует выработке индивидуального педагогического стиля. Работа с системами управления обучением и программами анализа вокальных характеристик позволяет студентам интегрировать свои педагогические и вокальные навыки в единое целое.

Заключение

На рефлексивном этапе компетенция формируется через осмысление проделанной работы и оценку достигнутых результатов. Студенты учатся анализировать свои успехи и выявлять области для дальнейшего совершенствования. Цифровые портфолио, записи занятий и выступлений становятся важным инструментом для рефлексии, сохраняя полную картину их профессионального пути, что, собственно, и позволяет студентам осознать, как они выросли как педагоги, и наметить планы для дальнейшего развития. Собственно, по итогу результаты апробации разработанной программы повышения педагогической компетентности показали значительное улучшение профессиональных и личностных качеств студентов. В частности, применение цифровых технологий в сочетании с традиционными методиками позволило все же повысить уровень интонации и осмысленности исполнения на 20%, а также сформировать у студентов более глубокое понимание историко-культурного контекста вокального искусства, в сущности, данные демонстрируют, что интеграция современных технологий в вокальное образование не только сохраняет традиции, но и способствует успешной адаптации студентов к современным требованиям музыкального пространства. Интеграция цифровых технологий делает этот процесс более точным, динамичным и ориентированным на индивидуальные особенности студентов, что в конечном итоге способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных успешно адаптироваться к условиям современной образовательной среды.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Сообщество рецензентов Международного научно-исследовательского журнала
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.91.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

International Research Journal Reviewers Community
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.154.91.1>

Список литературы / References

1. Сюй Чжэн Аспекты развития современного высшего вокального образования в Китае. / Чжэн Сюй // Общество. Среда. Развитие. — 2022. — №4. — С. 27–30.
2. Кислякова Ю.Н. Особенности формирования вокально-педагогической культуры у будущих учителей музыки в системе высшего образования Китая. / Ю.Н. Кислякова, Байлин Лю // Самарский научный вестник. — 2023. — 2. — С. 310–315.
3. Сюй Чжэн Предпосылки формирования педагогических ресурсов и современные проблемы вокального образования в КНР. / Чжэн Сюй // Общество. Среда. Развитие. — 2022. — 2.
4. Цянь Кунь Принципы профессиональной подготовки вокалистов китайского оперного театра. / Кунь Цянь // Педагогическое образование в России. — 2023. — 1. — С. 123–128.
5. Чжан Шугэ Отражение традиционной философии в китайской вокальной педагогике. / Шугэ Чжан // Мир науки, культуры, образования. — 2023. — 3.
6. Цзян Шанжун. Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шанжун Цзян. — Москва, 2019.
7. Ма Хаоран Психолого-педагогические проблемы обучения вокалу китайских студентов в российских вузах. / Хаоран Ма // Педагогическое образование в России. — 2024. — 2.
8. 苑孟轩. 多元化背景下高校声乐教学的创新和发展 / 苑孟轩. — 通化: 通化师范学院音乐学院, 2020. — URL: <https://cn.acad-pub.com/index.php/xdjysj/article/viewFile/2048/2032> (访问时间: 11.12.2024).

9. 音乐学院教师参加 2024 年高等院校声乐教学展示与交流研讨会。 — 2024。 — URL: <https://music.ujn.edu.cn/info/1044/9887.htm> (访问时间: 11.12.2024)。

10. Ян Нин Особенности обучения педагогов-вокалистов Цзилиньского педагогического университета (КНР): постановка проблемы. / Нин Ян // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. — 2022. — 1.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Syuj Chzhe'n Aspekty' razvitiya sovremennoogo vy'sshego vokal'nogo obrazovaniya v Kitae [Aspects of the development of modern higher vocal education in China]. / Chzhe'n Syuj // Society. Environement. Development. — 2022. — №4. — P. 27–30. [in Russian]

2. Kislyakova Yu.N. Osobennosti formirovaniya vokal'no-pedagogicheskoy kul'tury' u budushhix uchitelej muzy'ki v sisteme vy'sshego obrazovaniya Kitaya [Features of the formation of vocal and pedagogical culture among future music teachers in the higher education system of China]. / Yu.N. Kislyakova, Bajlin Lyu // Samara Scientific Bulletin. — 2023. — 2. — P. 310–315. [in Russian]

3. Syuj Chzhe'n Predposyl'ki formirovaniya pedagogicheskix resursov i sovremenny'e problemy' vokal'nogo obrazovaniya v KNR [Prerequisites for the formation of pedagogical resources and modern problems of vocal education in China]. / Chzhe'n Syuj // Society. Environment. Development. — 2022. — 2. [in Russian]

4. Cyan' Kun' Principy' professional'noj podgotovki vokalistov kitajskogo opernogo teatra [Principles of professional training of Chinese opera singers]. / Kun' Cyan' // Teacher Education in Russia. — 2023. — 1. — P. 123–128. [in Russian]

5. Chzhan Shuge' Otrazhenie tradicionnoj filosofii v kitajskoj vokal'noj pedagogike [Reflection of traditional philosophy in Chinese vocal pedagogy]. / Shuge' Chzhan // World of Science, Culture, Education. — 2023. — 3. [in Russian]

6. Tszjan Shanzhun Pedagogicheskij potentsial vzaimodejstviya sistem vokal'nogo vospitaniya studentov v muzykal'no-pedagogicheskix vuzah Rossii i Kitaja: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Pedagogical potential of interaction between systems of vocal education of students in music pedagogical universities of Russia and China: abstract of thesis. dis. ...Cand. Ped. Sciences] / Shanzhun Tszjan. — Moscow, 2019. [in Russian]

7. Ma Xaoran Psixologo-pedagogicheskie problemy' obucheniya vokal'no kitajskix studentov v rossijskix vuzax [Psychological and pedagogical problems of teaching vocals to Chinese students in Russian universities]. / Xaoran Ma // Teacher Education in Russia. — 2024. — 2. [in Russian]

8. Yuan Mengxuan. Duoyuanhua beijing xia gaoxiao shengle jiaoxue de chuangxin he fazhan [Innovation and development of vocal teaching in colleges and universities in the context of diversification]. — Tonghua : Tonghua Normal University College of Music, 2020. — URL: <https://cn.acad-pub.com/index.php/xdjysj/article/viewFile/2048/2032> (accessed: 11.12.2024). [in Chinese]

9. Yinle xueyuan jiaoshi canjia 2024 nian gaodeng yuaxiao shengle jiaoxue zhanshi yu jiaoliu yantaohui [Teachers of the Conservatory of Music participated in the 2024 Vocal teaching exhibition and exchange Seminar in colleges and Universities]. — 2024. — URL: <https://music.ujn.edu.cn/info/1044/9887.htm> (accessed: 11.12.2024). [in Chinese]

10. Yan Nin Osobennosti obucheniya pedagogov-vokalistov Czzilin'skogo pedagogicheskogo universiteta (KNR): postanovka problemy' [Peculiarities of training of teachers-vocalists of Jilinsky Normal University (PRC): problem statement]. / Nin Yan // Scientific Notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Sociology. Pedagogy. Psychology. — 2022. — 1. [in Russian]