

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ В ВОКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ

Хэ Чан,

SPIN-код: 5206-1226

аспирант, Уральский государственный педагогический университет, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Anfeyah@gmail.com

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: китайские вузы; китайские студенты; музыкальное образование; методика преподавания музыки; вокальное образование; студенты-вокалисты; национальные традиции; вокальное искусство; коммуникативно-исполнительские качества; виды коммуникации; формирование коммуникативно-исполнительских качеств

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются специфические черты и виды коммуникации в китайской и западноевропейской операх. Указывается, что обучение вокалу связано не только с индивидуальными, но и с коллективными видами творчества, способствующими эффективному освоению студентами как национальных опер, так и мировых оперных шедевров. Коллективные формы вокального творчества актуализируют проблему формирования у студентов коммуникативно-исполнительских качеств в процессе их профессиональной подготовки. Цель статьи – на основе анализа статей китайских авторов представить теоретические и методические основы, способствующие формированию коммуникативно-исполнительских качеств студентов, обучающихся вокальному исполнительству в китайских вузах. Ключевыми методами исследования выступили анализ теоретического материала, а также компаративный анализ, позволивший сравнить виды коммуникации в китайской и западноевропейских операх. Научная новизна работы заключается в представлении теории внутренней и внешней коммуникации, принципа «визуальное и интуитивное обучение», алгоритма освоения студентом фрагмента оперного спектакля на предмет выявления видов коммуникации и способов ее воплощения на оперной сцене, а также методов, способствующих формированию коммуникативно-исполнительских качеств у студентов, обучающихся вокалу в китайских университетах.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хэ, Чан. Формирование коммуникативно-исполнительских качеств в вокальном обучении студентов китайских вузов / Хэ Чан // Педагогическое образование в России. – 2026. – № 1. – С. 254–258.

FORMATION OF COMMUNICATIVE AND PERFORMING QUALITIES IN VOCAL EDUCATION OF CHINESE UNIVERSITY STUDENTS

He Chang,

Postgraduate Students, Ural State Pedagogical University, Russian Federation, Ekaterinburg

KEYWORDS: Chinese universities; Chinese students; music education; music teaching methods; vocal education; vocal students; national traditions; vocal art; communicative and performing qualities; types of communication; formation of communicative and performing qualities

ABSTRACT. The article reveals the specific features and types of communication in Chinese and Western European operas. It is pointed out that vocal training is associated not only with individual but also with collective forms of creativity, which contribute to the effective mastering of both national operas and world opera masterpieces by students. The collective forms of training vocalists in music universities highlight the need to develop their communicative and performing skills. The purpose of the article is to present theoretical and methodological foundations based on the analysis of articles by Chinese authors that contribute to the formation of communicative and performing qualities of students studying vocal performance in Chinese universities. The key research methods were the analysis of theoretical material, as well as comparative analysis, which made it possible to compare the types of communication in Chinese and Western European operas. The scientific novelty of this work lies in its presentation of a theory of internal and external communication, the principle of “visual and intuitive learning”, an algorithm for student mastery of an opera excerpt to identify types of communication and how to implement them on the opera stage, and methods for developing communicative and performance skills in students studying vocals at Chinese universities.

FOR CITATION: He, Chang. (2026). Formation Of Communicative and Performing Qualities in Vocal Education of Chinese University Students. In *Pedagogical Education in Russia*. No. 1, pp. 254–258.

Введение

Одной из основных функций искусства, определяющей содержание, фабулу, сюжет художественного произведения, является коммуникативная, рассматриваемая авторами с различных позиций как коммуникация между исполнителем – слушателем (в музыкальном искусстве), исполнителем –

автором художественного произведения, исполнителем – исполнителями в коллективных видах творчества.

Коммуникация в коллективном художественном творчестве – проблема, которая интересует эстетиков [4], психологов [1] и педагогов [7]. Способы ее решения на уровне обучения студентов, участвующих в коллективных формах исполнительства, об-

суждаются сегодня и в китайской педагогике. Актуализация данной проблемы в китайском художественном образовании обусловлена множеством причин, одна из которых – специфическое содержание национального искусства, связанного с китайскими философскими учениями и культурными традициями [2; 13]. Так, например, в китайских операх, представляющих особый вид народного творчества, актеры не взаимодействуют так, как в европейских оперных и драматических спектаклях. В отличие от примеров западного коллективного исполнительства, где коммуникация между персонажами строится на психологически достоверном диалоге, в китайской опере актер – это не реальный персонаж, а носитель условного, канонизированного символа (синши). Он является в первую очередь «символом» или носителем условного, канонического языка, потому движения актера, его костюм, грим строго регламентированы школой и амплуа (шен), понятными для китайской аудитории. Коммуникация между оперными персонажами происходит через обмен этими кодифицированными знаками – специфическими позами, движениями рукавов костюмов, фиксированными мелодическими и ритмическими формулами. В связи с этим можно считать, что в китайской опере коммуникация – это обмен между участниками действия эстетизированными и символическими национальными культурными кодами. Иные формы коммуникации включены в драматургию западной оперной системы [2]. Обучение китайских студентов-вокалистов должно строиться на освоении ими разных оперных шедевров и специфических форм коммуникации как в китайской, так и в зарубежной оперной культуре. В связи с разницей форм коммуникации в китайской и западной операх, а также с необходимостью китайскими обучающимися осваивать образцы мирового оперного искусства авторы [6; 11; 13; 14] обращают внимание на коммуникацию между исполнителями как на важное профессиональное качество в коллективных формах музыкального искусства.

В российской педагогике музыкального образования, в связи с актуальностью процесса формирования умений взаимодействия с партнерами по исполнительскому творчеству, авторы формулируют понятие «коммуникативно-исполнительские качества» [3], выдвигая идеи относительно разработки эффективных технологий, способов и методов их формирования. Положения такого же порядка обнаруживаются и в работах по педагогике художественного образования у китайских авторов. В данной статье представляется обзор их научных идей и концепту-

альных положений, касающихся формирования коммуникативно-исполнительских качеств у обучающихся вокалу в системе высшего музыкального образования этой страны.

Взаимодействие оперных персонажей в пекинской опере или в опере, написанной в академической манере, считает Чжоу Шу, способствует динамике драматического действия, поэтому в оперном представлении ансамблевые формы часто становятся драматическим началом или даже кульминацией в развитии всей сюжетной линии. Конфликт или гармония между персонажами оперного спектакля, раскрываемые в дуэтах, трио или квартетах, создают основу драматического действия [15]. Автор относит исполнительскую коммуникацию к нетехническому фактору успешного вокального спектакля [15]. Именно поэтому подготовка оперных вокалистов в Китае, как правило, нацеленная на формирование технических навыков, сегодня требует модернизации, а в ее осуществлении должны быть учтены «нетехнические» факторы в разных видах исполнительской коммуникации. В связи с этим в китайских университетах все чаще стала применяться модель подготовки вокалистов, в которой четко выявляется единство формирования вокальной техники и умений включаться во взаимодействие с коллективом исполнителей, что способствует пониманию студентами развития сюжетной линии, зарождения и динамики драматического начала в оперном представлении [9; 14].

Анализ работ китайских авторов позволил выявить определенный алгоритм действий педагога перед включением студента в исполнение фрагмента оперного спектакля. Для успешной реализации драматического развития оперного сюжета, считает Чжан Вэньли, каждому участнику вокальной постановки необходимо сначала классифицировать виды коммуникации [11], произвести их анализ, осознать собственные действия, обусловленные содержанием каждого вида, определить средства для его реализации. Исследователи выделяют в своих работах и определенную последовательность или алгоритм анализа по выявлению студентами тех или иных видов коммуникации для качественного исполнения ими оперных фрагментов. Например, в работе Лю Чуньин доказывается необходимость такого анализа, осуществляемого в процессе ознакомления и изучения вокалистами сюжета, средств музыкальной выразительности китайских традиционных опер [6], представляется план ознакомительной работы по освоению студентами драматургии оперного представления. Начальный этап работы над оперными партиями, считает Чжан

Вэньи, должен включать процесс определения студентом типов коммуникации, с которой он необходимо будет сталкиваться в оперном действии. Автор выделяет пять таких типов: с коллегами-исполнителями, с внутренним творческим «я», с музыкальным аккомпанементом, с воображаемыми объектами спектакля и со зрительской аудиторией [11]. Обучение студентов такому исполнительству в музыкальном вузе требует от педагогов университетов кропотливой работы, заключающейся в поиске и реализации определенных методов и технологий.

Сегодня в китайской вокальной педагогике обнаруживается тенденция по разработке вокальными педагогами методов, способствующих целостному охвату студентами идеи и концепции оперного произведения, способов творческого воплощения этих идей, что невозможно без сформированных исполнительских качеств и коммуникативных умений. Одним из них, как считает Лю Цзиньши, является метод аналитической демонстрации, помогающий сформировать представления исполнителя об определенной эпохе, в соответствие с которой выстраивается взаимодействие вокалиста с партнерами, а также стимулировать его на поиск средства вокального воплощения этого взаимодействия [5]. Суть метода заключается в реализации педагогом следующего алгоритма действий: объяснение исторического контекста произведения и его эмоциональной коннотации; демонстрация педагогом исполнения оперной партии с типом взаимодействия с воображаемым партнером – оперным персонажем; анализ студентами образного содержания демонстрации педагогом фрагментов различных оперных партий.

В процессе формирования коммуникативно-исполнительских качеств у обучающихся вокалистов китайские педагоги используют положения теории внутренней и внешней коммуникации (Чжан Ли и Цю Ячжоу). Ее содержание рассматривается авторами в единстве трех взаимосвязанных уровней: когнитивно-психологический, профессионально-технический и художественно-интерпретационный [10; 12]. Когнитивно-психологический уровень авторы связывают с внутренними установками исполнителя, без которых невозможно взаимодействие с партнером. К ним относятся способности: воспринимать свою партию не как сольную, а как часть полифонического целого; чувствовать эмоциональное и физическое состояние партнера; ощущения темпа и эмоционального тона взаимодействия; взаимодействия с партнером, с оркестром и дирижером; понимать свою роль в гармонической и драматургической ткани

произведения.

В содержание профессионально-технического уровня авторы включают те умения, которые певец сознательно применяет в процессе взаимодействия с другими исполнителями. К ним относятся умения: слушать партнера при исполнении в ансамбле; подбирать в процессе исполнения движения, соответствующие драматургии действия.

Содержание художественно-интерпретационного уровня включает умения исполнителя интегрировать вокальную технику с воплощением драматического начала произведения: выстраивать общую линию развития драматургии; воплощать стилевые особенности произведения; гибко реагировать на случайность в процессе исполнения (небольшая ошибка партнера, неожиданная реакция зала), не разрушая целостности исполнения; поддержать партнера в сложном вокальном фрагменте; найти соответствующие формы выражения для исполнения и коммуникации.

Чжан Ли и Цю Ячжоу утверждают, что вокальное исполнение всегда является неразрывным сочетанием в творчестве слухового и визуального анализаторов. Следовательно, вокалистам необходимы не только отточенные вокальные навыки, но и средства выразительности (включая мимику и движения), чтобы ярко передать содержание произведения. В коллективных формах музицирования визуализация органично выводит исполнителей на определенный диалог (с одним исполнителем) или полилог (со множеством исполнителей). В связи с этим, считают авторы, практическая реализация положений теории внутренней и внешней коммуникации связана с представлением исполнителем образов музыкального произведения и средствами их внешнего воплощения за счет двигательных активностей, которые Цю Ячжоу делит на пояснительные, индикативные и самоанализирующие. Автор утверждает, что из-за присущих вокальному искусству специфических черт три типа движений в исполнении должны быть востребованы вокалистами, так как они способствуют установлению коммуникации между действующими лицами в опере, исполнителями и слушателями [10]. Методами, способствующими постижению студентами трех видов активностей, являются: анализ, приводящий к формированию «внутреннего монолога», творческое задание на поиск средств воплощения этого монолога и комбинация найденных средств в вокальном исполнении, творческая интерпретация найденных решений по воплощению художественных образов.

В педагогике вокального образования Китая сегодня актуальны теории, базирую-

щиеся на определенных музыкально-педагогических принципах, способствующих формированию коммуникативно-исполнительских качеств певцов. К ним, например, относится разработанный Си Жуйчжи принцип «визуального и интуитивного обучения» [8]. Практической реализацией данного принципа является метод «слушания, наблюдения и мышления», сходного по содержанию методу российского музыкального образования, разработанному коллективом авторов под руководством Д. Б. Кабалевского – «восприятия и размышления о музыке». При прослушивании музыкального произведения обучающийся прослеживает его развитие, выявляет кульминационные точки, средства музыкальной выразительности, что позволяет ему в процессе рассуждения по поводу прослушанного выявить образное начало произведения, установить взаимодействие с его автором и героем. Именно в процессе такого рассуждения у обучающихся коллективному вокальному искусству формируются определенный исполнительский (технический) план и план взаимодействия с другими участниками творческого ансамбля.

Заключение

Рассмотренные «теория внутренней и внешней коммуникации», принцип «визуального и интуитивного обучения» студентов в китайских вузах, а также методы «аналитической демонстрации», «слушания, наблюдения и мышления» сегодня постепенно включаются в основу программ подготовки вокалистов в университетах Китая. Их активное воплощение в теорию и практику подготовки вокалистов способствует формированию необходимых профессиональных качеств студентов, в том числе коммуникативно-исполнительских, включающих знания студентов о взаимодействии с партнерами по сцене, умения выявлять типы коммуникации в том или ином оперном фрагменте, а также технические средства их воплощения. Успешность формирования у студентов коммуникативно-исполнительских качеств, с одной стороны, позволяет им освоить специфику национальной китайской музыки, а с другой – в процессе вокального творчества познать мировую музыкальную оперную классику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. – Москва : Институт психологии РАН, 1997. – 352 с.
2. Ван, Цюн. Национально-культурные типы вокально-исполнительского искусства (на материале сравнения пекинской музыкальной драмы и европейской оперы) / Ван Цюн // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – № 51. – С. 28–31.
3. Варламов, Д. И. Исследование коммуникативных качеств музыканта-исполнителя в условиях профессионального образования / Д. И. Варламов // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. – 2014. – № 2 (6). – С. 106–120. – EDN TAVKX.
4. Каган, М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М. С. Каган. – Москва : Политиздат, 1988. – 319 с.
5. Лю, Цзиньни. О методах преподавания вокальной музыки в музыкальных педагогических специальностях / Лю Цзиньни // Журнал Шэньянского педагогического университета. – 2013. – № 4. – С. 172–173.
6. Лю, Чуньин. Коммуникация в вокальном исполнении – на примере исполнения песни «Цинъюаньчунь Сюэ» / Лю Чуньин // Голос Желтой реки. – 2012. – № 12. – С. 60–61.
7. Майковская, Л. С. Коммуникативные системы в профессиональной деятельности вокалиста: к вопросу совершенствования образовательного процесса / Л. С. Майковская // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2025. – № 3 (125). – С. 202–210. – DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-202-210. – EDN SDQFOU.
8. Си, Жуйчжи. Обсуждение методов преподавания вокальной музыки в высших педагогических вузах / Си Жуйчжи // Исследования в области высшего образования Китая. – 2001. – № 12. – С. 89–90.
9. Сюй, Тин. Связь между преподаванием вокальной музыки в национальных университетах и оперным исполнительским искусством / Сюй Тин // Музыкальное пространство. – 2016. – № 4. – С. 83–84.
10. Цю, Ячжоу. Краткое обсуждение теории внутренней и внешней коммуникационной системы вокальных исполнительских движений / Цю Ячжоу // Музыкальные исследования. – 2009. – № 2. – С. 121–125.
11. Чжан, Вэньли. Краткое обсуждение нескольких видов коммуникации в вокальном исполнении / Чжан Вэньли // Научно-техническая информация. – 2011. – № 32. – С. 321–322.
12. Чжан, Ли. О том, как рассматривать происхождение движения в вокальном исполнении, и дискуссия с преподавателем Цю Ячжоу о теории внутренней и внешней коммуникационной системы движения в вокальном исполнении / Чжан Ли // Художественное образование. – 2014. – № 6. – С. 84–85.
13. Чжан, Т. Национальные культурные традиции в музыкальном образовании студентов китайских университетов / Т. Чжан, Н. Г. Тагильцева // Язык и культура. – 2023. – № 64. – С. 292–303. – DOI: 10.17223/19996195/64/16. – EDN MAIXQC.
14. Чжан, Т. Формирование сценического мастерства студентов специализации «Вокальная музыка» в педагогических университетах Китая : монография / Т. Чжан, Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2023. – 247 с. – EDN HGWXWH.
15. Чжоу, Шу. Роль нетехнических факторов в вокале / Чжоу Шу // Северная музыка. – 2010. – № 9. – С. 201–203.

REFERENCES

1. Bochkarev, L. L. (1997). *Psikhologiya muzykal'noy deyatel'nosti* = Psychology of musical activity. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 352 p.
2. Wang, Qiong. (2008). *Natsional'no-kul'turnye tipy vokal'no-ispolnitel'skogo iskusstva (na materiale sravneniya pekinskoy muzykal'noy dramy i evropeyskoy opery)* = National and cultural types of vocal and performing arts (based on the comparison of Beijing musical drama and European opera). *Proceedings of Herzen University*, 51, 28–31.
3. Varlamov, D. I. (2014). *Issledovanie kommunikativnykh kachestv muzykanta-ispolnitelya v usloviyakh professional'nogo obrazovaniya* = Research of the communicative qualities of a musician-performer in the context of professional education. *Bulletin of the UNESCO Department of Musical Art and Education*, 2(6), 106–120. EDN TAVKVX.
4. Kagan, M. S. (1988). *Mir obshcheniya: Problema mezhsob'ektnykh otnosheniy* = The world of communication: The problem of intersubjective relations. Moscow: Politizdat Publishing House, 319 p.
5. Liu, Jinyi. (2013). *O metodakh prepodavaniya vokal'noy muzyki v muzykal'nykh pedagogicheskikh spetsial'nostyakh* = On methods of teaching vocal music in music pedagogical specialties. *Journal of Shenyang Pedagogical University*, 4, 172–173.
6. Liu, Chunying. (2012). *Kommunikatsiya v vokal'nom ispolnenii – na primere ispolneniya pesni «Tsin'yuan'chun' Syue»* = Communication in vocal performance – on the example of the performance of the song “Qingyuanchun Xue”. *The Voice of the Yellow River*, 12, 60–61.
7. Maykovskaya, L. S. (2025). *Kommunikativnye sistemy v professional'noy deyatel'nosti vokalista: k voprosu sovershenstvovaniya obrazovatel'nogo protsessa* = Communicative systems in vocalist's professional activity: On the issue of improving the educational process. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, 3(125), 202–210. DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-202-210. EDN SDQFOU.
8. Xi, Ruizhi. (2001). *Obsuzhdenie metodov prepodavaniya vokal'noy muzyki v vysshih pedagogicheskikh vuzakh* = Discussion of methods of teaching vocal music in higher pedagogical universities. *Research in the Field of Higher Education in China*, 12, 89–90.
9. Xu, Ting. (2016). *Svyaz' mezhdru prepodavaniem vokal'noy muzyki v natsional'nykh universitetakh i opernym ispolnitel'skim iskusstvom* = The relationship between teaching vocal music at national universities and opera performing arts. *Musical Space*, 4, 83–84.
10. Qiu, Yazhou. (2009). *Kratkoe obsuzhdenie teorii vnutrenney i vneshney kommunikatsionnoy sistemy vokal'nykh ispolnitel'skikh dvizheniy* = Brief discussion of the theory of internal and external communication system of vocal performance movements. *Musical Studies*, 2, 121–125.
11. Zhang, Wenli. (2011). *Kratkoe obsuzhdenie neskol'kikh vidov kommunikatsii v vokal'nom ispolnenii* = A brief discussion of several types of communication in vocal performance. *Scientific and Technical Information*, 32, 321–322.
12. Zhang, Li. (2014). *O tom, kak rassmatrivat' proiskhozhdenie dvizheniya v vokal'nom ispolnenii, i diskussiya s prepodavatelem Tsyu Yachzhou o teorii vnutrenney i vneshney kommunikatsionnoy sistemy dvizheniya v vokal'nom ispolnenii* = On how to consider the origin of movement in vocal performance, and a discussion with teacher Qiu Yazhou on the theory of internal and external communication system of movement in vocal performance. *Art Education*, 6, 84–85.
13. Zhang, T., Tagiltseva, N. G. (2023). *Natsional'nye kul'turnye traditsii v muzykal'nom obrazovanii studentov kitayskikh universitetov* = National cultural traditions in music education of students of Chinese universities. *Language and Culture*, 64, 292–303. DOI: 10.17223/19996195/64/16. EDN MAIXQC.
14. Zhang, T., Tagiltseva, N. G. (2023). *Formirovanie stsenicheskogo masterstva studentov spetsializatsii «Vokal'naya muzyka» v pedagogicheskikh universitetakh Kitaya* = Formation of scenic skills of students specializing in “Vocal music” in pedagogical universities of China. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 247 p. EDN HGWXWH.
15. Zhou, Shu. (2010). *Rol' netekhnicheskikh faktorov v vokale* = The role of nontechnical factors in vocals. *Northern Music*, 9, 201–203.