УДК 374:378.14

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ «ЗАНИМАЮСЬ ОДИН» ПО ВОСПИТАНИЮ ПЕДАГОГА-ВОКАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТЕ ЦЗЯМУСЫ

Ду Хуэйцю

*ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
Санкт-Петербург, e-mail: galkax@mail.ru*

Предметом статьи является анализ инновационной программы для самостоятельной работы студентов на вокальном факультете – аудиокурса под названием «Занимаюсь один». Он разработан преподавателями института музыки Университета Цзямусы в Китайской Народной Республике и апробирован при участии автора статьи на базе вокального факультета названного института музыки начиная с 2008 г. Раскрываются импульсы, побудившие создание программы «Занимаюсь один»: небольшая результативность самостоятельной работы начинающих вокалистов, необходимость в максимально короткие сроки поднять общекультурный уровень студентов-бакалавров. Анализируются структура аудиокурса – его деление на лекционную и практическую части, их содержание, основанное на изучении европейского и национального вокально-педагогического опыта; входящие в него тренинги. Программа рассчитана на четыре курса бакалавриата. Подробно характеризуется последний педагогический эксперимент в 2015–2019 гг. Освещаются особенности проведения констатирующего, формирующего и контрольного этапов. В заключении статьи внимание уделяется рассмотрению положительных аспектов новаторской разработки, а также изучению результатов, которые были получены после апробации аудиокурса «Занимаюсь один». Они свидетельствуют не только об интенсивном освоении вокала, культурном росте, но и психологическом развитии обучающихся.

Ключевые слова: университет Цзямусы, инновационная методика, аудиокурс «Занимаюсь один», самостоятельная работа студента, вокальная педагогика, рефлексия, вокальная техника

PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON TESTING OF INNOVATIVE METHODOLOGY «I DO ONE» ON EDUCATION OF TEACHER-VOCALIST AT JIAMUSI UNIVERSITY

Du Huiqiu

The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, e-mail: galkax@mail.ru

The subject of the article is an analysis of an innovative program for the independent work of students at the vocal faculty – an audio course called «I do one». It was developed by teachers of the Institute of Music of Jiamusi University in the People's Republic of China and tested with the participation of an article on the basis of the vocal faculty of the named Institute of Music, since 2008. Impulses have been revealed that prompted the creation of the program «I do one»: a small performance of the self-productive work of a novice vocalist, the need to raise the general cultural level of bachelor students as soon as possible. The structure of the audio course is analyzed – its division into lecture and practical parts, their content, based on the study of European and national vocal and pedagogical experience, training included in it. The audio course is designed for four undergraduate courses. The last pedagogical experiment is described in detail – from 2015-2019. The peculiarities of carrying out the recording, forming and control stages are highlighted. The inclusion of the article focused on the positive aspects of the innovative development, as well as the study of the results that were obtained after the testing of the audio course «I do one». They testify not only to the intensive development of vocals, cultural growth, but also to the psychological development of students.

Keywords: Jiamusi University, innovative technique, audio course «I do one», independent work of a student, vocal pedagogy, reflection, vocal technique

С конца XIX – начала XX в. система вокального образования в Китае коренным образом преобразуется. Оно осваивает европейский академический вокал и европейский классический репертуар. Важнейшим этапом в этом процессе стали выдающиеся культурные преобразования, связанные со становлением нового Китая в 1949 г. После десятилетия Культурной революции (1966–1976), отрицательно сказавшейся на всех сферах образования, с 1976 г. начинается политика реформ и открытости. Под влиянием мировых культурных процессов китайская вокальная педагогика вступает в новую эпоху развития, достигая высокого признания [1]. Являясь стержнем

преобразований, государство в 1990 г. открывает на базе Университета Цзямусы институт музыки с вокальным факультетом, ориентированным на обучение студентов академическому пению и подготовку преподавателей в этой области [2]. Следует учесть, что абитуриенты, поступающие на факультеты музыки педагогических университетов КНР, в целом недостаточно хорошо подготовлены. Поэтому сегодня для воспитания музыкантских кадров используются западные педагогические системы, предназначенные для детей. В частности, в Китае широко популяризируется система К. Орфа. Причем это касается не только детского музыкального об-

разования, но и вузовского [3, 4], тем более что при институте музыки функционируют подготовительные курсы.

Стремление руководства Университета Цзямусы при помощи инновационного пути развития в области вокального искусства выйти на новый уровень образовательной ступени обеспечивает не только повышение качества образования студентов, но и снабжает учебные учреждения региона кадрами высшей категории, владеющими необходимыми знаниями, умениями и навыками, а также обладающими уникальными методами и приемами работы. Являясь частью социальной жизни общества, институт музыки Университета Цзямусы в свете перманентно и быстро меняющихся условий и требований, предъявляемых к вузу государством, претерпевает глубокие преобразования, что подтверждается огромным количеством внедряемых в образовательный процесс вуза новаторских технологий, способствующих повышению качества обучения студентов. Конкурентоспособность вуза сегодня определяется во многом способностью реализовать учебные планы, используя инновационные технологии. Следствием этого стало проявление интереса преподавателей к методикам, основанным на концепции развивающего обучения и опирающимся на активную познавательную позицию обучающегося (подробнее – учебное пособие И.Ю. Соколовой и Л.Б. Гиль [5]).

Необходимость модернизировать систему вокального образования на основе внедрения инновационных технологий была осознана профессорско-преподавательским составом вокального факультета института музыки, в том числе автором данной статьи (Ду Хуэйцю), еще в 2005 г. и даже ранее. Эта мысль привела к разработке аудиокурса «Занимаюсь один», способствующего углублению и совершенствованию качества образования вокалистов в нашем вузе.

Целью данной статьи является изучение теоретических основ программы «Занимаюсь один» и практических результатов по ее внедрению в образовательный процесс. Материалом исследования становятся структурные элементы аудиокурса и обобщение сведений по изучению его внедрения в практику. Важнейшими методами исследования являются наблюдение, педагогический эксперимент, теоретическое обобщение на основе междисциплинарного гуманитарного подхода, включающего психологические, музыкально-педагогические и музыковедческие составляющие.

Уникальный аудиокурс разрабатывался педагогами института музыки на протяже-

нии трех лет и в течение последующих семи лет корректировался и дополнялся на практике. Изначально он был направлен на ускоренное освоение обучающимися знаний в сфере музыкального искусства (необходимость в кратчайшие сроки повысить их культурный уровень актуальна по сей день) и одновременно оптимизацию в получении знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства, чтобы к тому же этот процесс оптимизации осуществлялся не только за счет аудиторных часов, зафиксированных в учебном плане, но и благодаря разумному планированию самостоятельной работы студента. Следует указать, что становление вокальной педагогики в Китайской Народной Республике основано на анализе и синтезе зарубежных методик, разработанных такими выдающимися деятелями мирового оперного искусства, как Э. Фреэццолини, К. Эверарди, Ф. Ламперти, М.А. Дейша-Сионицкая, М. Маркези, Л. Тетраццини, М. Гарсиа, Ю. Штокхаузен, Г. Ниссен-Саломан, Н.А. Ирецкая, а также китайскими мастерами академического и традиционного вокала – Ван Шижа-ном, Дин Жуян, Шэнь Сян и др. Их педагогические работы, а также труды других авторов по этому вопросу тщательно исследовались преподавательским коллективом Университета Цзямусы и оказали огромное влияние на формирование содержания образовательного пространства вокального факультета института музыки. На основе поликультурного принципа (он явно просматривается в обращении к достижениям вокалистов разных стран) был достигнут высокий содержательный уровень лекционного и практического разделов в инновационной программе «Занимаюсь один».

При разработке аудиокурса учитывалась принципиальная особенность вокальной педагогики, связанная с настройкой и постановкой голосового аппарата. Обычно эта «работа происходит под тщательным контролем опытного преподавателя, помогающего начинающему певцу отрегулировать и настроить певческий аппарат. Не секрет, что часто все то, что достигается на уроке под руководством наставника, теряется, когда студент остается один на один со своим хрупким «инструментом» – голосом. Эта ситуация знакома всем вокалистам, особенно тем, которым приходится исправлять какие-то изъяны предшествующего этапа постановки голоса. В таком случае уроки превращаются в единственную форму работы, и ждать закрепления достигнутого приходится очень долго» [2, с. 168]. Именно такая ситуация стала своего рода импульсом для создания аудиокурса. Его суть –

сделать самостоятельную работу студента как можно более результативной. Вторая причина – в максимально короткие сроки поднять общекультурный уровень студентов-бакалавров. Ведь, в отличие от России, абитуриенты факультетов музыки (в том числе и вокалисты) педагогических университетов в основном не заканчивают средних специальных учебных заведений, порой даже не обучаются в музыкальной школе. Вся их подготовка – занятия с частным педагогом или в кружке при молодежном доме творчества [1].

Содержание аудиокурса выстраивалось постепенно, пройдя несколько этапов апробации. С 2008 г. аудиокурс «Занимаюсь один» уже вводился как часть образовательной деятельности студента на вокальном факультете института музыки Университета Цзямусы. Его главной задачей являлось раскрытие интеллектуально-познавательного и творческого потенциалов каждого из участников образовательного процесса, реализация их устремлений к достижению поставленных целей. Пройдя несколько лет проверки, его содержание постоянно корректировалось.

Сегодня аудиокурс является программой самостоятельной работы для студентов-вокалистов на уровне бакалавриата. Он делится на два уровня, каждый из которых ориентирован на определенный курс (в Университете Цзямусы на бакалавриате обучаются 4 года). «Каждый уровень содержит лекционную и практическую части (тренинги, релаксирующие упражнения) и обязательно – место для записи собственных результатов вокальной работы» [2, с. 168].

В лекционную часть входят сведения по истории и теории вокальной педагогики. Она также включает выдержки из высказываний выдающихся мастеров певческого искусства, советы педагогов – западноевропейских и российских классиков в этой области (см. перечисленный ранее список), китайских вокалистов. В ней есть материалы по художественной культуре в целом.

Еще более важна *практическая часть* аудиокурса, которая представляет собой анализ всех этапов вокальной работы. Обращается внимание на позу певца, выбор распевки, на произнесение текста (вплоть до лингвистических тонкостей), его вокализацию. Сделан акцент на певческих элементах. Обращается внимание на восприятие своего исполнения, его анализ, умение контролировать дыхание, артикуляционные, динамические и агогические нюансы (с каждым курсом они становятся все сложнее). Особо важными являются *материалы для релакса*.

Их освоение оберегает начинающего вокалиста от перегрузок певческого аппарата и общих психических затруднений.

Входящие в практическую часть *тренинги* представляют собой не дословное повторение тех упражнений, которые «студент отрабатывал на уроке с преподавателем, и все же самостоятельная работа коррелирует с программой обучения» [2, с. 169]. Порой, занимаясь со студентом, преподаватель вынужден концентрировать внимание на каком-то отдельном приеме, «пожертвовав иными элементами вокального штудирования. Аудиотренинг на данную тему восполнит недостающие, оказавшиеся менее значимыми именно для данного студента упражнения» [2, с. 169]. По существу, эти тренинги представляют собой небольшую хрестоматию певческих упражнений в форме коротких попевок, охватывающих диапазон первой октавы. Распевание происходит сначала на основе только «мычания» или вокализации гласных *У, О, Я*, затем подключаются слоги *Лё, Ми, Ма* (на старших курсах).

Наиболее полноценный эксперимент начался в 2015 г. На *констатирующем этапе* участвовали все студенты, поступившие на 1 курс (20 человек). Он включал выполнение предварительных теоретических и практических заданий. Ими являлась часть вступительных экзаменов: исполнение вокальной программы по заданному жанрово-стилевому принципу; коллоквиум по музыкальной литературе и художественной культуре; проверка основных музыкальных способностей, остроты музыкального восприятия, технических навыков и качества сольфеджирования. Оценки составлялись по каждому из заданий, исходя из десятибалльной системы. Проходным был выбран уровень в 5 баллов по каждому из заданий, то есть минимальный совокупный балл – 15. Двадцать принятых абитуриентов набрали от 18 до 28 баллов (максимальных 30 баллов никто из будущих студентов не заслужил). Экспериментальная группа (10 человек) включала студентов с разными показателями на вступительных экзаменах по названным трем проверочным заданиям (остальные 10 ребят вошли в контрольную группу).

Формирующий эксперимент начался с первой недели обучения, когда студентам экспериментальной группы были выданы материалы курса «Занимаюсь один» и проведена для них консультация по организации самостоятельной работы на основе данного аудиокурса. При этом каждый из участников курировался своим преподавателем по во-

калу по вопросам правильного использования материалов самостоятельной работы. В течение всех четырех лет обучения на бакалавриате аудиокурс обновлялся три раза: осенью 2016, 2017 и 2018 гг. В конце первого, второго и третьего курсов проводились промежуточные контрольные срезы. Ими становились итоговые выступления по специальности (экзамены, зачеты), переходные экзамены и зачеты по сольфеджио, истории музыки, эстетике. Их сдавали студенты и экспериментальной, и контрольной групп. Таким образом, уже в конце первого курса, на основе сравнения итоговых результатов, можно было отметить, что представители экспериментальной группы достигают значительно больших успехов в обучении по всем показателям: и освоения певческих навыков, и расширения общекультурного кругозора.

Контрольным экспериментом стал итоговый экзамен по специальности и собеседование на знание истории и теории вокального искусства, а также камерно-вокального академического репертуара – классического европейского (в том числе русского) и национального – произведений китайских композиторов (в 2019 г.). Результаты государственного экзамена и собеседования анализировались нами в аспекте дифференциации выпускников на контрольную и экспериментальную группы. Студенты последней группы показали значительно выше результат и в плане технического, и музыкального развития. Это сказалось на понимании выученной программы и культурном росте выпускников в целом. Более того, все они закончили бакалавриат с более высоким баллом, нежели поступали.

Результаты исследования и их обсуждение

Таким образом, было установлено, что создание аудиокурса «Занимаюсь один», его успешная апробация привели к внедрению программы в образование. Это позволило уже в первые годы ее функционирования в вузе улучшить обучение молодых специалистов, особенно их подготовку к преподавательской деятельности, так как программа содержит крепкую, детально разработанную теоретическую основу. Данное обстоятельство способствовало притоку высококомпетентных педагогических кадров в учебные заведения, от чего во многом зависит повышение уровня образования в стране.

Не менее важным является и то, что в связи с внедрением новаторского аудиокурса в институт музыки в нем за последние 10 лет в два раза увеличилось число педаго-

гов-вокалистов, прошедших курсы повышения квалификации. Многие их наставники, а прежде всего сами слушатели проявляют инициативу в обращении к программе «Занимаюсь один». Она помогает им совершенствоваться, развивать и свое мастерство, и мастерство своих обучающихся; уметь предвидеть нестандартные решения различных педагогических ситуаций.

Уникальность аудиокурса заключается в соединении в нем теоретического и практического начал, как сочетания взаимообогащающих аспектов, необходимых для полноценного развития знаний, умений и навыков обучающегося. 45 минут преподаватель не только высокопрофессионально работает со студентом, но и помогает ему наметить динамику его самостоятельной работы на основе аудиокурса. Импровизационное начало, как в работе преподавателя, так и студента, является неотъемлемой частью глубокого понимания идеи аудиокурса и правильного выбора пути в обучении и преобразования инновационной методики, ее постоянного обновления.

Ценным качеством аудиокурса является то, что в процессе обучения студенты должны постоянно рефлексировать, активно анализировать, размышлять, дискутировать по многим основополагающим аспектам вокальной педагогики. Это развивает в них такие важные качества, как:

- понимание основ новаторской разработки;
- осознание ее ценных составляющих;
- постоянный контроль процесса обучения (в классе с педагогом и при самостоятельной работе).

Обращение к материалам аудиокурса представляет интерес для студентов не только с содержательно-профессиональной стороны. Мотивация занятий по программе «Занимаюсь один» усиливается исключительным интересом молодежи к современным информационным технологиям, самим процессом работы с аудиозаписями.

Одной из главнейших задач наставника является эстетическое воспитание личности, при котором особое внимание уделяется психологии обучающегося. На основании психологической диагностики, которая происходит в классе, дальнейшая организация учебного процесса продолжается с учетом индивидуальных особенностей студентов – «свойств нервной системы (темперамента), функциональной симметрии-асимметрии полушарий головного мозга (ФСА), когнитивных стилей» [5]. Ведение педагогического процесса без учета психофизиологических особенностей обучающихся – одна из главных причин «недостаточного каче-

ства обучения и качества подготовки специалистов в вузе» [5].

Аудиокурс «Занимаюсь один» ориентирован на разные типы нервной системы, темперамента и других психических функций. В зависимости от психологического портрета студента, ему вручается тот или иной вариант аудиокурса.

Заключение

Академическое вокальное искусство в Китае еще достаточно молодо, поэтому для китайских специалистов особую ценность представляет педагогический и исполнительский опыт других стран. На сегодняшний день руководством страны поддерживается практика сравнительного анализа вокальной школы КНР с зарубежными достижениями. Цель этого сравнения – выявление новаторских черт и взаимосвязи с другими национальными педагогиками, чтобы внедрять лучшие образцы в свою образовательную систему.

Вокальный факультет института музыки Университета Цзямусы является культурным и педагогическим центром региона, воплотившим в своей деятельности черты национальных и общемировых традиций в области современного вокального образования, особенно в области инновационных разработок, к которым относится аудиокурс «Занимаюсь один». Его организация основана на поликультурном подходе. Именно этот подход, обоснованный в диссертации Р.А. Егоровой (только на примере обучения эстрадному вокалу [6]), является определяющим принципом в обучении вокалиста.

В процессе данного исследования было выявлено, что создание инновационного аудиокурса «Занимаюсь один», его апробация и внедрение не ограничиваются только пространством Университета Цзямусы, а приводят к реорганизации современной системы вокального образования в Китае. Об этом свидетельствует обращение других вузов за опытом его разработки.

Занимая одну из ключевых позиций в формировании музыкальной культуры региона и в то же время являясь его центром по подготовке высокопрофессиональных специалистов в области певческого искусства, вокальный факультет института музыки Университета Цзямусы не только поднимает уровень музыкального образования, но и наполняет провинцию профессиональными музыкантами, развивает национальную культуру [1].

Сохранение национального наследия и дополнение его мировыми методическими достижениями позволяет в образовательной системе китайского вуза синтезировать лучшее, соединив опыт предков и современных специалистов. Это является неотъемлемым обстоятельством актуальности, востребованности и ценности опыта института музыки Цзямусы, во многом сфокусированном в аудиокурсе «Занимаюсь один».

Список литературы

1. Ду Хуэйцзю. Генезис современной структуры вокального образования в КНР // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов / Ред.-сост. Н.И. Верба, научн. ред. Р.Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2017. Вып. 12. С. 170–174.
2. Ду Хуэйцзю. Экспериментальная программа для самостоятельной работы вокалиста в институте музыки Университета Цзямусы (КНР) // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов / Ред.-сост. Н.И. Верба, научн. ред. Р.Г. Шитикова. СПб.: Астерион, 2019. Вып. 14. С. 167–171.
3. Бо Яцзэ. Необходимость изучения метода преподавания К. Орфа при подготовке профессиональных музыкальных кадров в педагогических вузах // Вестник Педагогического университета г. Ланьчжоу. Ланьчжоу: изд-во Педагогического университета, 2013. С. 19–27.
4. Чжан Цин. Система К. Орфа в музыкальном образовании дошкольников Китая: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2018. 148 с.
5. Соколова И.Ю., Гиль Л.Б. От самопознания к самореализации и здоровьесбережению: учебное пособие. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2010. 101 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2010/m32.pdf> (дата обращения: 25.12.2020).
6. Егорова Н.А. Поликультурный подход в обучении подростков эстрадному вокалу в учреждениях дополнительного образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2018. 210 с.