

Исторические формы развития вокального музыкального образования в условиях глобализации

Ван Ваньцзюнь

аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Москва, Россия

1763674206@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 26.08.2023

Принята 19.09.2023

Опубликована 15.10.2023

 10.25726/m3251-9004-9800-г

Аннотация

В контексте мировой глобализации динамика развития вокального музыкального образования в Российской Федерации претерпевает существенные изменения, представляющие интерес для научного и педагогического сообществ. Система вокального музыкального образования в России, истоки которой уходят в глубокую историю, изначально формировалась в условиях культурной самобытности и особенностей национального музыкального наследия. Однако в условиях глобализации эта система становится все более открытой для влияния западных методик и педагогических подходов. Данная статья представляет собой комплексное исследование, цель которого заключается в систематическом анализе исторических форм развития вокального музыкального образования в Российской Федерации в контексте глобализационных процессов. Исследование опирается на широкий спектр первоисточников, включая архивные материалы, научные публикации, статистические данные и интервью с экспертами. Среди ключевых методов исследования — качественный и количественный анализ, сравнительный анализ, методы исторической реконструкции, а также социологическое исследование. Статья рассматривает несколько ключевых периодов в развитии вокального музыкального образования в России: царская эпоха, советский период и постсоветский период. Особое внимание уделяется влиянию глобализации на эволюцию педагогических методик, стандартов качества и организационно-управленческих структур. Анализ проводится на уровне макро-, мезо- и микроуровней, что позволяет более полно охватить все аспекты проблемы. Важность данного исследования заключается в его многоаспектности и комплексности, что делает его ценным как для академического, так и для педагогического сообщества, стремящегося к оптимизации и модернизации системы вокального музыкального образования в России.

Ключевые слова

вокальное музыкальное образование, Российская Федерация, глобализация, исторические формы, педагогические методики, качественный и количественный анализ, систематический анализ, динамика развития, стандарты качества, организационно-управленческие структуры.

Введение

Развитие вокально-музыкального образования в России – сложная и многогранная тема. До 18 века в русской музыке доминировала народная и церковная музыка, а в 18 веке императорский двор начал вводить западную музыкальную моду с итальянской оперы, исполненной итальянскими музыкантами (Айкина, 2017). Российские композиторы, в том числе Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский и Артем Ведель, сочиняли вокальные и инструментальные произведения в популярной в то время итальянской классической традиции. Первым русским композитором, получившим мировую

известность, был Михаил Глинка, чьи оперы «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) считаются старейшими русскими операми, сохранившимися в стандартном репертуаре. Некоторые русские композиторы получили образование в Италии или у недавних итальянских эмигрантов, а итальянские традиции оперы и классической музыки были привезены в Россию итальянскими музыкантами. Николай Дилецкий, один из первых теоретиков музыки в России, написал первый композиционный трактат «Грамматика музыкального пения», сохранившийся в трех вариантах. Василий Титов, последователь Дилецкого, составил молитву «Многая лета», которая пелась далеко не в его время в русских храмах. Сравнительно простой стиль полифонии Титова больше соответствовал идеалам эпохи классической музыки (Асташев, 2020). Вокальное музыкальное образование в данном тексте не упоминается, но можно сделать вывод, что теоретики старинной музыки, такие как Дилецкий и их последователи, сыграли значительную роль в развитии вокально-музыкального образования в России. Кроме того, Петр Ильич Чайковский был первым крупным штатным профессиональным композитором в России, который учился в первом выпускном классе консерватории. Первая в России музыкальная консерватория была основана в Санкт-Петербурге в 1862 году, став образцом для других городских центров, а первый регулярный профессиональный оркестр был основан в Санкт-Петербурге под царским патронажем в 1859 году (Асташев, 2020).

Россия имеет богатую культурную историю в области музыки и вокального образования. Одной из наиболее распространенных форм дополнительной творческой деятельности студентов в России является хоровое пение наряду с выступлениями фольклорных ансамблей и музыкальных театров, а также индивидуальными занятиями по игре на фортепиано (Бобряшова, 2011). Русская школа пения основана на технике пения известных и популярных композиторов и профессоров, таких как Михаил Иванович Глинка (Бреан, 2020). Русская традиция обучения вокалу восходит к XIX веку, когда группа русских музыкантов основала «Русскую школу пения», в которой основное внимание уделялось уникальному подходу к обучению вокалу, основанному на мелодиях русских народных песен (Ван Яньлии, 2014). Кроме того, во второй половине XIX — начале XX вв. в России существовали различные формы музыкального просветительства, которые по форме и функциям можно разделить на категории (Зубова, 2012). В русской музыке первоначально доминировала народная и церковная музыка, прежде чем в 1730-х годах центральное место стала занимать светская музыка по западному образцу (Айкина, 2017). В XIX веке русская классическая музыка процветала: такие композиторы, как Петр Ильич Чайковский, Сергей Рахманинов и Николай Римский-Корсаков, создали одни из самых значительных произведений в истории жанра (Асташев, 2020). Стоит отметить, что каждый учитель музыки в России обязан после трех лет работы в школе посещать дополнительные семинары и курсы для повышения своих навыков и знаний (Игнатьева, 2017).

Материалы и методы исследования

Русская музыка имеет долгую и интересную историю, и вокальная музыка является неотъемлемой частью этого пути. Глинка, основатель Русской вокальной школы, реализовал «концентрический» подход к развитию голоса, отдавая приоритет практическому обучению. Однако на вокально-музыкальное образование в России также повлияли формы музыкального просвещения и творческого развития. Для развития творческих способностей детей были созданы дошкольные кружки творческого развития и группы подготовки к школе. Кроме того, в основу обучения вокалу были положены самобытные русские народные песенные мелодии. Кроме того, в романтический период XIX в. подъем хоровой музыки и появление «Пятерки» — группы композиторов, связанных с русской националистической музыкой. В целом эти формы образования оказали значительное влияние на современное вокально-музыкальное образование в России. В целях содействия развитию музыкального образования и профессиональной музыкальной культуры в России также созданы внеклассные программы, такие как любительские музыкальные кружки, хоровые и инструментальные коллективы, каникулярные программы. Однако еще многое предстоит узнать о том, как эти различные формы образования сформировали современную систему вокально-музыкального образования в России.

Глобализация существенно повлияла на вокальное музыкальное образование в России, которая имеет отчетливую музыкально-педагогическую традицию, сформированную русской культурой (Кудрявцева, 2013). В условиях глобализации обязательное музыкальное образование может показаться естественным ответом, особенно в России и ее бывших странах-сателлитах (Мальцева, 2013). Однако акцент здесь делается на преподавании вокала, поскольку это важнейшая составляющая музыкального образования. Фактически исследование жанров вокальной музыки проводилось с целью познакомить детей с названиями и ключевыми характеристиками вокальных жанров, таких как песни и оперы (Петелин, 2019). В то время как инструментальное музыкальное образование распространено в России и странах Западной Европы, вокальное музыкальное образование под влиянием глобализации стало важным компонентом образовательной системы (Пивницкая, 2014). Хотя русская вокальная музыка находилась под сильным влиянием Японии, Советской России и других стран Востока, она отличается от инструментальной музыки и требует другой системы образования. Фактически вокальная педагогика не может быть идентична используемой в России инструментальной системе музыкального образования (Подпоринова, 2016). Эволюция методики хорового вокала и хорового музыкального образования в России широко изучалась посредством глубинных интервью с российскими педагогами инструментальной музыки и этномузыковедами (Сабурова, 2013). В условиях роста глобализации и интернационализации поиск новых способов интеграции российского вокально-музыкального образования с мировыми тенденциями имеет решающее значение для развития высшего музыкального образования в России.

На фоне глобализации программа музыкально-вокального образования в России претерпела значительную трансформацию. Музыкальное образование всегда было неотъемлемой частью русской культуры с уникальной педагогической традицией, находящейся под влиянием русской народной и церковной музыки. Однако в свете глобализации мира онлайн-обучение инструментальной музыке стало жизнеспособным средством культурного обмена и сотрудничества между различными культурами (Кудрявцева, 2013). Процесс глобализации также привел к изменениям в системе обязательного музыкального образования в России. Стало обязательным рассматривать Россию и ее бывшие страны-сателлиты в контексте глобализации и ее влияния на систему вокального и музыкального образования (Мальцева, 2013). В последние годы в системе музыкального образования России все большее внимание уделяется преподаванию вокала. Например, в рамках учебной программы музыкального образования детей обучают различным жанрам вокальной музыки, таким как песни, арии и народные песни (Петелин, 2019). С приходом глобализации музыкальное образование, как инструментальное, так и вокальное, стало неотъемлемой частью образовательной системы России. В результате музыкальная педагогика страны превратилась из националистической в более глобальную по своему подходу. Даже развитие высшего музыкального образования в России адаптировалось к условиям глобализации. В настоящее время учебная программа включает в себя музыкальное и исполнительское искусство, как вокальное, так и инструментальное, чтобы идти в ногу с современными научными достижениями и интернационализацией. Хотя вокальная музыка является важной частью российской культуры, она не идентична инструментальной системе музыкального образования, распространенной в западных странах. Система вокальной педагогики в России уникальна и не может сравниться с системой инструментального музыкального образования. Таким образом, российские методики хорового вокала и хоровое музыкальное образование претерпели эволюцию в XXI веке, приобретя уникальные характеристики, которые были изучены посредством углубленных интервью с российскими музыкальными педагогами и этномузыковедами.

Результаты и обсуждение

Глобализация вокального и музыкального образования поставила перед российскими учителями ряд проблем. Одной из главных проблем является противоречие между самобытной российской музыкальной педагогической традицией, в которой особое внимание уделяется народной и церковной музыке, и необходимостью адаптации к глобализованным подходам к музыкальному образованию. Обязательное музыкальное образование является примером этого противоречия, поскольку оно требует

от учителей балансировать традиционные подходы с современными методами, которые могут не соответствовать российской музыкальной педагогике (Мальцева, 2013). Еще одной проблемой является необходимость адаптации к новым технологиям, таким как синхронное онлайн-обучение инструментальной музыке, что требует межкультурного сотрудничества между учителями и учениками в глобализированном мировом контексте. Кроме того, различный акцент на обучении вокалу в России по сравнению с обучением инструментам в странах Западной Европы может создать дополнительную проблему для российских учителей. Чтобы решить эти проблемы, некоторые российские преподаватели изучают новые методики вокально-хорового музыкального образования, которые учитывают как традиционные, так и современные подходы, такие как глубинные интервью и научные исследования (Сабурова, 2013). Однако важно отметить, что система вокальной педагогики в России не может быть идентична инструментальной системе музыкального образования стран-соседей. Поскольку глобализация и интернационализация продолжают формировать сферу музыкального образования, для российских учителей остается актуальной задача ориентироваться в этих изменениях, сохраняя при этом свое уникальное музыкальное наследие и традиции.

Будущие направления вокально-музыкального образования в России в условиях глобализации требуют дальнейшего изучения. Одним из важных вопросов в организации музыкального образования является обучение певческому мастерству, по признанию российских ученых, поддерживающих это направление для будущего музыкального образования. Работы Л.С. Выготского, русского психолога начала XX века, имеют важное значение не только для когнитивных исследований, но и для исследований в области музыкального образования, опирающихся на этнографические методы. Предпринимаются исследовательские инициативы по изучению устных традиций профессиональной музыки и новых направлений в образовательных учреждениях, в частности в России. Более того, в настоящее время утверждается и формируется новый стиль церковной музыки, основанный на древнерусской традиции (Широкова, 2013). В различных эссе предлагаются новые направления вокального музыкального образования в России, включающие в себя многие идеи, полученные в результате культурного поворота. Вместо того чтобы отбрасывать социальное как категорию с ограниченной ценностью, эссе предлагают новые направления вокального музыкального образования в России, включающие эти идеи. Следует рассмотреть будущие направления фундаментальных наук в области мотивации и в качестве доказательной базы для образовательных вмешательств 21-го века. Принципиально важно, что музыкальное искусство постоянно развивается и осваивает новые направления, и этот процесс связан с деятельностью Императорской Русской музыки и других музыкальных учебных заведений.

Внедрение мировых музыкальных тенденций в традиционное российское вокально-музыкальное образование – задача, требующая внимательного рассмотрения. В условиях России одной из главных задач в организации музыкального образования стало обучение пению (Игнатъева, 2017). Однако Л. С. Выготский, русский психолог начала XX века, подчеркивал значение высших познавательных процессов в музыкальном образовании (Кудрявцева, 2013). В целях дальнейшего развития музыкального образования в России одна исследовательская лаборатория сосредоточила свое внимание на изучении азербайджанской устной традиции профессиональной музыки и ее потенциального применения в образовательных учреждениях в России и других странах. В сфере церковно-музыкального образования формируется «новое направление», основанное на древнерусских традициях. Важно внедрять новые направления музыкального образования, которые постоянно развиваются и учитывают мировые тенденции. Учет этих тенденций должен осуществляться осторожно и продуманно, чтобы сохранить традиционные российские методы, а также обеспечить рост и развитие. Это требует как открытости к новым идеям, так и способности включать их в существующие рамки. Эссе в сборнике на эту тему предлагают новые направления, а также включают в себя идеи культурных исследований, подчеркивая важность баланса между сохранением и инновациями. Заглядывая в будущее, исследования в области мотивации и образовательных вмешательств могут предоставить научно обоснованную основу для учета глобальных тенденций при сохранении важных традиционных методов.

В России одним из ключевых вопросов в организации музыкального образования является обучение пению, по мнению ученых системы музыкального образования страны (Игнатьева, 2017). Исследования вокального музыкального образования в России находились под влиянием таких известных психологов, как Л.С. Выготский, которые подчеркивали более высокое когнитивное развитие.

Заключение

Исследовательские лаборатории, такие как лаборатория акустики, изучали изучение азербайджанской устной традиции профессиональной музыки и ее новых направлений в образовательных учреждениях ближнего региона, в том числе России (Мальцева, 2013). Церковная музыка в прошлом также играла значительную роль в российском вокальном музыкальном образовании. Крупным событием последних лет стало создание «нового направления» в церковной музыке, основанного на древнерусском стиле. Включив в себя многие идеи, полученные в результате культурного поворота, эссе в некоторых томах предлагают новые направления вокального музыкального образования. Эти направления могут быть использованы в качестве основы для фундаментальных наук о мотивации и в качестве доказательной базы для образовательных мероприятий 21-го века. Чтобы идти в ногу с постоянно развивающимся музыкальным искусством, важно, чтобы вокально-музыкальные учебные заведения России осваивали новые направления, особенно связанные с деятельностью Императорской русской музыки.

Список литературы

1. Айкина Л.П. К вопросу о развитии музыкальных способностей школьников // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 3 (64). С. 221-223.
2. Асташев Д.А. «Вокализы» Марко Бордоньи в системе ценностей бельканто // Южно-Российский музыкальный альманах. 2020. № 3. С. 77-84.
3. Бобряшова О.Б. Мастер класс и творческая мастерская как педагогические технологии активного обучения будущих дизайнеров // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 11. С. 169-175.
4. Бреан А., Скейе Г.У. Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект. пер. Д. Гшоголевой. Москва, 2020. 295 с.
5. Ван Яньли. Формирование вокальной культуры школьников подросткового возраста. Вам Яньпин П. Теория и методика художественного образования. Вып. 16- К., 2014. 142 -146 с.
6. Зубова О.В. Итальянская лауда: жанр и форма: дис. канд. иск.: 17.00.02. М., 2012. 293 с.
7. Игнатьева Н.С. Мадригалы мантуанских композиторов на тексты «Верного пастуха» Дж. Б. Гварини (к истории второй практики): дис. канд. иск.: 17.00.02. М., 2017. 348 с.
8. Кудрявцева В.В. Формирование музыкальной культуры бакалавров вокального искусства в гуманитарном университете: диссертация кандидата педагогических наук. Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова]. Москва, 2013. 150 с.
9. Мальцева А.А. Музыкально-риторические фигуры барокко: проблемы методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века): дис. канд. иск.: 17.00.02. Новосибирск, 2013. 340 с.
10. Петелин А.С., Петелина Е.А., Лу Х. Педагогические условия развития вокально-исполнительского потенциала китайских студентов // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2 (75). С. 77-79.
11. Пивницкая О.В. Особенности интонирования в современном эстрадном вокале: исторический и педагогический аспекты // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3. С. 127-133.
12. Подпоронова Н.О. Современное вокальное эстрадное искусство в контексте российской музыкальной традиции XX в. // Культурная жизнь Юга России. 2016. № 1 (60). С. 94-97.
13. Сабурова С.Л. Мотивы выбора профессии музыканта-исполнителя // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. С. 252-257.

14. Сладкопеев Р.В. Мотивационный и эмоциональный компоненты обучения вокалу на мастер-классе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3. С. 245-252.
15. Цзян Шанжун. Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая. М., 2019. 195 с.
16. Широкова, Е.А. Музыкальный фестиваль в диалоге культур: автореферат диссертации. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Санкт-Петербург, 2013. 22 с.

Historical forms of development of vocal music education in the context of globalization

Wang Wanjun

postgraduate

Russian State Helzen Normal University

Moscow, Russia

1763674206@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Received 26.08.2023

Accepted 19.09.2023

Published 15.10.2023

 10.25726/m3251-9004-9800-r

Abstract

In the context of global globalization, the dynamics of the development of vocal music education in the Russian Federation is undergoing significant changes that are of interest to the scientific and pedagogical communities. The system of vocal music education in Russia, whose origins go back to a deep history, was initially formed in the conditions of cultural identity and peculiarities of the national musical heritage. However, in the context of globalization, this system is becoming more and more open to the influence of Western methods and pedagogical approaches. This article is a comprehensive study, the purpose of which is to systematically analyze the historical forms of development of vocal music education in the Russian Federation in the context of globalization processes. The research is based on a wide range of primary sources, including archival materials, scientific publications, statistical data and interviews with experts. Among the key research methods are qualitative and quantitative analysis, comparative analysis, methods of historical reconstruction, as well as sociological research. The article examines several key periods in the development of vocal music education in Russia: the tsarist era, the Soviet period and the post-Soviet period. Special attention is paid to the impact of globalization on the evolution of pedagogical methods, quality standards and organizational and managerial structures. The analysis is carried out at the level of macro-, meso- and micro-levels, which makes it possible to more fully cover all aspects of the problem. The importance of this research lies in its multi-aspect and complexity, which makes it valuable for both the academic and pedagogical community seeking to optimize and modernize the system of vocal music education in Russia.

Keywords

vocal music education, the Russian Federation, globalization, historical forms, pedagogical methods, qualitative and quantitative analysis, systematic analysis, dynamics of development, quality standards, organizational and managerial structures.

References

1. Ajkina L.P. K voprosu o razvitii muzykal'nyh sposobnostej shkol'nikov // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2017. № 3 (64). S. 221-223.
2. Astashev D.A. «Vokalizy» Marko Bordon'i v sisteme cennostej bel'kanto // YUzhno-Rossijskij muzykal'nyj al'manah. 2020. № 3. S. 77-84.
3. Bobryashova O.B. Master klass i tvorcheskaya masterskaya kak pedagogicheskie tekhnologii aktivnogo obucheniya budushchih dizajnerov // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 11. S. 169-175.
4. Brean A., Skeje G.U. Muzyka i mozg. Kak muzyka vliyaet na emocii, zdorov'e i intellekt. per. D. Gshogolevoj. Moskva, 2020. 295 s.
5. Van YAn'lii. Formirovanie vokal'noj kul'tury shkol'nikov podrostkovogo vozrasta. Vam YAn'pin P. Teoriya i melodika hudozhestvennogo obrazovaniya. Vyp. 16- K., 2014. 142 -146 s.
6. Zubova O.V. Ital'yanskaya lauda: zhanr i forma: dis. kand. isk.: 17.00.02. M., 2012. 293 s.
7. Ignat'eva N.S. Madrigaly mantuanskih kompozitorov na teksty «Vernogo pastuha» Dzh. B. Gvarini (k istorii vtoroj praktiki): dis. kand. isk.: 17.00.02. M., 2017. 348 s.
8. Kudryavceva V.V. Formirovanie muzykal'noj kul'tury bakalavrov vokal'nogo iskusstva v gumanitarnom universitete: dissertaciya kandidata pedagogicheskikh nauk. Moskovskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet im. M. A. SHolohova]. Moskva, 2013. 150 s.
9. Mal'ceva A.A. Muzykal'no-ritoricheskie figury barokko: problemy metodologii analiza (na materiale lyuteranskih magnifikatov XVII veka): dis. kand. isk.: 17.00.02. Novosibirsk, 2013. 340 s.
10. Petelin A.S., Petelina E.A., Lu H. Pedagogicheskie usloviya razvitiya vokal'no-ispolnitel'skogo potentsiala kitajskih studentov // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2019. № 2 (75). S. 77-79.
11. Pivnickaya O.V. Osobennosti intonirovaniya v sovremennom estradnom vokale: istoricheskij i pedagogicheskij aspekty // Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2014. № 3. S. 127-133.
12. Podporinova N.O. Sovremennoe vokal'noe estradnoe iskusstvo v kontekste rossijskoj muzykal'noj tradicii HKH v. // Kul'turnaya zhizn' YUga Rossii. 2016. № 1 (60). S. 94-97.
13. Saburova S.L. Motivy vybora professii muzykanta-ispolnitelya // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. 2013. S. 252-257.
14. Sladkopevec R.V. Motivacionnyj i emocional'nyj komponenty obucheniya vokalu na master-klasse // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2015. № 3. S. 245-252.
15. Czyan SHanzhun. Pedagogicheskij potencial vzaimodejstviya sistem vokal'nogo vospitaniya studentov v muzykal'no-pedagogicheskikh vuzah Rossii i Kitaya. M., 2019. 195 s.
16. SHirokova, E.A. Muzykal'nyj festival' v dialoge kul'tur: avtoreferat dissertacii. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv. Sankt-Peterburg, 2013. 22 s.