

Научные подходы и педагогические условия освоения наследия русской вокальной классической музыки китайскими студентами

Тинтин Лю

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

obris-lar@inbox.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 09.02.2024

Принята 26.03.2024

Опубликована 30.04.2024

УДК 78.071.1:37.016(470:510)

DOI 10.25726/h0667-6388-4636-v

EDN DUZCLH

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

Анализ научных подходов и системы педагогических условий освоения китайскими студентами русской вокальной классической музыки относится к методологически значимым проблемам российского музыкально-педагогического образования. В работе выделены педагогический, культурологический, музыкально-исторический и музыкально-теоретический подходы, взаимосвязь которых обеспечивается трактовкой вокального произведения с позиций цивилизационных характеристик музыкальной культуры России. Автор обращает внимание на особенности нравственных смыслов русской вокальной классической музыки, близких ценностному мировосприятию китайского народа. Среди них нравственная направленность музыки, общность стилевых закономерностей развития музыки с другими видами искусств, реализм музыкальных образов, патриотизм, поэтичность восприятия красоты мира.

Ключевые слова

содержание музыкально-педагогического образования, вокальная подготовка, студенты из Китайской Народной Республики, русская вокальная классическая музыка, научные подходы, педагогические условия.

Введение

Обоснование научных подходов содержания образования находится в поле интеграции общей и музыкальной педагогики. Подробные анализы и классические определения содержания образования приходятся на период расцвета советской дидактики второй половины XX века. Среди авторов фундаментальных теорий следует назвать В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. В одном из учебников дидактики той эпохи авторы пишут: «Осуществляя разнообразную деятельность по отношению к различным элементам материальной и духовной культуры, подрастающие поколения под руководством старших поколений овладевают ее богатствами и развивают в себе те специфические человеческие способности, которые воплощены, выкристаллизованы в этих элементах культуры» (Дидактика, 1982).

За период внедрения идей музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского в педагогическую практику российская (советская) педагогика музыкального образования получила мощный импульс для дальнейшего развития теории содержания в процессе педагогической интерпретации музыкальной

культуры. Позже подобный анализ был внедрен во сферы музыкально-педагогической деятельности, включая методику преподавания вокальных и инструментальных дисциплин. Особенности программ подготовки учителей музыки на основе взаимосвязи гуманитарных, психолого-педагогических наук и музыкального искусства получила отражение в трудах Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Л.Г. Арчажниковой, Т.А. Колышевой, М.И. Ройтерштейна, Г.М. Цыпина и др. (Кабалевский, 1981).

Материалы и методы исследования

В опоре на методологическую теорию Э.Б. Абдуллина (Абдуллин, 2019) была определена система научных подходов, в результате проведенного изучения вопросов освоения наследия русского классического вокального искусства в рамках музыкально-педагогического образования студентов из КНР:

- культурологический подход, предполагающий трактовку вокальных сочинений в русле теории «цивилизационного кода русской музыкальной культуры» (Рапацкая, 2021) и тех ее цивилизационных характеристик, которые раскрывают нравственные смыслы русской музыкальной традиции, близкие ценностному мировосприятию китайского народа (воспитательно-нравственная направленность музыки, общность стиливых закономерностей развития музыки с другими видами искусств, реализм музыкальных образов, патриотизм, поэтичность восприятия мироздания и воспевание его красоты и др.);
- музыкально-исторический подход, основанный на теории стиливого анализа изучаемого вокального произведения в контексте выдвинутых положений о наличии пред-истории и истории русской вокальной классической музыки;
- музыкально-теоретический подход предполагает освоение взаимодействия слова и звука в произведении русского классического вокального искусства на основе концепции интонационного анализа.
- педагогический подход, обеспечивающий взаимосвязь педагогики и музыки при постижении особенностей практической реализации полученных знаний.

Результаты и обсуждение

Среди научных идей, развивающих теорию освоения наследия русской вокальной классической музыки китайскими студентами, выделим культурологический подход. Наиболее полно культурологический подход, как инструментальный методологии педагогики музыкального образования, представлен в трудах Л.А. Рапацкой (Рапацкая, 2016, 2021). Как пишет исследователь, «культурологический подход открывает путь к педагогическому применению методов духовного анализа музыки, открытых В.В. Медушевским, что позволяет трактовать музыкальное искусство не только как часть художественной культуры, но прежде всего, как звуковой аналог духовности и незаменимый инструмент духовно-нравственного воспитания человека» (Теория и методика..., 2021).

В процессе работы в классе вокала с будущими учителями музыки из Китайской Народной Республики был сделан вывод о значимости научного культурологического подхода, который включает:

- а) формирование у китайских студентов представлений об исторической эпохе, к которой принадлежит изучаемое вокальное сочинение;
- б) «освоение цивилизационных характеристик и музыкальных стилей, получивших воплощение в русской классической вокальной музыке определенной исторической эпохи (классицизм, романтизм, символизм и др.)» (Рапацкая, 2021);
- с) изучение средств художественной выразительности вокального искусства в контексте национальных традиций.

Исходя из методологической концепции Э.Б. Абдуллина, «историческое музыкознание следует рассматривать как одну из основ содержания профессиональной подготовки будущих учителей музыки» (Абдуллин, 2019). Работы крупнейших музыковедов XX века, таких как Б.В. Асафьев, Т.Ф. Владышевская, А.И. Кандинский, Ю.В. Келдыш, О.Е. Левашева, Т.Н. Ливанова, М.Г. Рыцарева и др. доступны для изучения обучающимися из КНР в системе высшего музыкально-педагогического

образования. В российской музыкально-исторической литературе представлены разные подходы к анализу вокальных произведений (Дмитриев, 1978). При этом российских музыковедов всегда волновали вопросы изучения многообразия форм, видов, жанров, ценностей и смыслов русской вокальной музыки (История..., 1983).

Музыкально-исторический подход в настоящем исследовании представлен авторским педагогическим положением, согласно которому китайские студенты должны освоить пред-историю и историю русской вокальной классической музыки. Это положение чрезвычайно важно для процесса освоения феномена русского вокального наследия китайскими студентами, поскольку до поступления в вуз они, как правило, не имели возможности приобрести опыт исторического анализа всех этапов становления и развития певческого искусства России от древних его истоков до современности. Анализ исторического пути формирования русского классического вокального искусства в настоящей работе позволил отказаться от сложившейся ошибочной традиции и включить в репертуар китайских студентов музыкальные произведения, относящиеся к предистории русской вокальной классики. Речь идет о нескольких древнерусских песнопениях. Поскольку древнерусские песнопения связаны с храмовой богослужебной практикой, работа в этом направлении предполагает обобщенное изучение образа исполняемого распева с обязательным объяснением смысла слов, которые всегда несут в себе общечеловеческое высокое нравственное содержание. При этом следует иметь в виду, что знаменные песнопения исполняются хором. Однако в российской педагогике музыкального образования накоплен большой опыт сочетания хоровой и индивидуальной певческой работы. Особенно важно обратить внимание на труды Г.П. Стуловой, разработавшей методику постановки голоса в условиях хоровых занятий (Стулова, 2017).

Период истории русской вокальной классической музыки отмечен развитием разных исторических стилей – классицизма, романтизма, музыкального реализма, символизма, экспрессионизма и др. (Агин, 2017). Анализ конкретного музыкального материала показывает существенные различия стилового развития русского и европейского музыкального искусства, что обусловлено цивилизационными особенностями русской музыкальной культуры, ее цивилизационным кодом (Рапацкая, 2021). Эти особенности требуют специального обоснования и изучения в отдельном спецкурсе «Наследие русского классического вокального искусства».

Музыкально-теоретический подход к освоению наследия русской вокальной классической музыки может иметь разнообразные направления. В настоящей работе его содержание определяется освоением художественного образа изучаемого вокального произведения с опорой на диалектику соотношения литературного текста и его музыкального аналога. В результате многовекового накопления певческого опыта (фольклорного, храмового, светского) в классическую эпоху русская вокальная музыка утвердила разнообразные способы «прочтения» литературного текста в вокальном произведении в единстве понимания смыслов слова и его музыкальной интерпретации.

Проблема внутреннего «диалога» слова и звука в певческом искусстве раскрыта в многочисленных исследованиях как российских, так и зарубежных музыковедов, а также в отдельных высказываниях композиторов и исполнителей. Ряд из них полагает, что музыка должна точно отражать смыслы текста (А.С. Даргомыжский). Другие представители европейской и русской музыкальной культуры не видели непосредственной связи слова и звука в вокальных сочинениях. Либо полагали, что вокальные жанры, прежде всего – опера, должны быть преобразованы в театральную синтетическую пьесу-драму, насыщенную смысловой выразительностью слова (М.П. Мусоргский и др.). При этом, как считает музыковед И.В. Степанова, все многочисленные теории и положения о природе певческого искусства и приоритетах в этом художественном симбиозе либо слова, либо звука, не означают констатации уничтожения в самой синтетической ткани вокальных произведений диалектики семантических связей слова и музыки (Степанова, 1999).

Разноплановые цели и задачи научного изучения вокальной музыки как явления русской культуры и национальной традиции, кратко обозначенные выше, определяют необходимость определенного педагогического выбора анализа в контексте названного научного подхода. В учебном процессе соотношение слова и звука в русском классическом вокальном искусстве может

рассматриваться с помощью ассоциативного, сравнительного, стилевого, целостного, духовного и других видов музыкально-теоретического анализа. В настоящей работе музыкально-теоретический подход к освоению наследия русской вокальной классической музыки в контексте содержания музыкально-педагогической подготовки китайских студентов реализуется через интонационный анализ.

Интонационный анализ основан на положениях интонационной теории известного русского музыковеда и композитора Б.В. Асафьева. Ученый рассматривал музыку как «искусство интонируемого смысла» (Асафьев, 1963). Асафьев не оставил точного определения основополагающих категорий своего учения, поэтому в исследовательской практике понятия «интонация», «интонирование», «интонационный процесс» часто имеют различное значение. Для учебных целей освоения русской классической вокальной музыки китайскими студентами полезно помнить, что исследователь неоднократно писал об интонировании как проявлении художественно-процессуальных закономерностей звука и слова, музыки и речи. Музыкальное интонирование он рассматривал как особое звукоречевое выражение мысли, в котором музыкальная интонация сливается с речевой и начинает восприниматься как явление музыки. Поэтому интонационный анализ в контексте музыкально-теоретического подхода можно рассматривать как процесс восприятия вокального произведения в логике развития интонационного смысла, который рождается при взаимопроникновении немusical (художественной) и музыкальной составляющих.

Интонационный анализ, направленный на освоение наследия русской классической вокальной музыки студентами из Китайской Народной Республики – это учебная деятельность, включающая взаимосвязанные ее компоненты. Среди них выделим умение соотносить литературный текст и его звуковой аналог, а также способность оперировать музыкально-слуховыми представлениями (звукоточность, ритм, темп и др.), которые помогают устанавливать взаимосвязь словесных и музыкальных интонаций.

В процессе работы по реализации методики освоения наследия русской вокальной классической музыки мы обратили внимание: в условиях подготовки китайских студентов интонационный анализ не может быть реализован в полном объеме вследствие особенностей восприятия русского языка данным контингентом обучающихся. Поэтому в учебной практике при освоении русского певческого искусства следует обратить особое внимание на предварительное изучение литературной основы вокального произведения, добываясь от студентов главного – понимания основных смысловых особенностей текста. Большое значение имеет также предварительный анализ музыкальной формы вокального произведения, особенностей совпадения или, наоборот, несовпадения структуры литературного источника и музыки. А также на кульминационные точки взаимодействия слова и звука, в которых, следуя учению Б.В. Асафьева, композитор находит музыкальное выражение смыслов вокального сочинения на основе сопряжения речевой и звуковой интонации.

Освоение наследия русской вокальной классической музыки китайскими студентами предполагает соблюдение ряда педагогических условий, среди которых выделим:

- разработку и апробацию в процессе музыкально-педагогической подготовки лекционного курса по выбору (спецкурса) «Наследие русской вокальной классической музыки»;
- комплексное применение на групповых и индивидуальных занятиях вышеобозначенных научных подходов;
- изучение студентами из КНР цивилизационных основ русского вокального искусства с помощью системы педагогических средств по развитию мотивации;
- изменение требований к внутри семестровой и семестровой отчетности студентов класса вокала с целью расширения репертуара из произведений русской классической вокальной музыки (в соответствии с задачами освоения наследия пред-истории и истории вокального искусства);
- изменение требований к вокальному репертуару, используемому в процессе педагогической практики;
- участие китайских студентов в концертной деятельности с исполнением произведений русской классической музыки разных эпох (классный вечер, концерт в русле волонтерской работы, концерт как торжественное мероприятие и др.).

В настоящей работе подчеркнем значимость первого педагогического условия, которое предполагает включение в музыкально-педагогическую подготовку китайских студентов нового лекционного курса по выбору (спецкурса) «Наследие русской вокальной классической музыки». Разрабатывая содержание курса, мы стремились реализовать следующие положения. Во-первых, наследие русской вокальной классической музыки следует рассматривать как результат развития русской цивилизации. Поэтому содержательные основы русской вокальной классики предопределяются «цивилизационным кодом русской музыкальной культуры» (Рапацкая, 2021). Во-вторых, тематическое наполнение спецкурса основано на педагогически целесообразной музыкально-исторической концепции, в которой русское профессиональное вокальное искусство представлено как единое целое от древнерусских истоков (фольклорных и духовно-храмовых) до современности. Добавим, что в учебных целях доглиннинский этап развития русской вокальной профессиональной музыки получил условное название «пред-истории» русской вокальной классики.

Спецкурс (курс по выбору) «Наследие русской вокальной классической музыки» имеет вариативное содержание. Однако некоторые темы, раскрывающие наиболее важные аспекты анализа русской классической музыкальной традиции, должны стать обязательными для освоения китайскими студентами, обучающимися по программе музыкально-педагогического образования. Прежде всего, во вводной лекции должны быть даны определения профессионального вокального искусства России; наследия русского профессионального вокального искусства в единстве его пред-истории и истории и устойчивой национальной музыкальной традиции. Необходимо также уточнить понятия «русская вокальная богослужбная музыка» и «русская вокальная светская профессиональная музыка».

Первая лекция спецкурса (курса по выбору) должна освещать проблему цивилизационной самобытности русского вокального профессионального искусства в контексте теории цивилизационного кода русской музыкальной культуры, разработанной Л.А. Рапацкой (Рапацкая, 2021). В данной теме необходимо раскрыть ценности и смыслы русской вокальной профессиональной музыки, имеющие не только национальное, но и общечеловеческое значение. Также следует обратить особое внимание на семантику понятийного аппарата в контексте анализа вокальных сочинений и непосредственно лекционных занятий.

В качестве примера приведем понятийный аппарат, который следует рассмотреть в процессе освоения материала первой лекции «Русская православная цивилизация. Цивилизационный код русской музыкальной культуры»: «цивилизация, культура, христианство, русская музыкальная культура, ее открытость и диалогичность, многонациональный характер, цивилизационный код русской музыкальной культуры и ее ценности; нравственно-воспитательная направленность музыки; духовный реализм музыкальных образов; любовь к Родине; поэтичность восприятия природы» (Рапацкая, 2021).

Заключение

Таким образом, анализ педагогических средств освоения классической вокальной музыки России студентами из Китайской Народной Республики показал актуальность и значимость исследуемой проблемы для развития современного российского музыкально-педагогического образования. Научные подходы, которые являются гарантом педагогического, музыкально-теоретического и музыкально-исторического вектора процесса обучения, лежит в основе теоретико-методологического фундамента содержания системы музыкально-педагогического образования. Применение комплекса педагогических условий способствуют глубинному постижению обучающимися из КНР закономерностей русских вокальных классических сочинений.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка музыканта-педагога: сущность, структура, процесс реализации: монография. М.: МПГУ, 2019. 280 с.
2. Агин М.С. История отечественного вокального искусства: уч. пос. М.: Пробел, 2017. 500 с.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 2. Л.: Музгиз, 1963. 378 с.
4. Дидактика средней школы. Под ред. М.Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982. 319 с.

5. Дмитриев Л.Б. Пение. Музыкальная энциклопедия. Под ред. Ю.В. Келдыша. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1978. С. 227-234.
6. История русской музыки: В 10 т. Под общ. ред. Ю.В. Келдыша, О.Е. Левашевой, А.И. Кандинского. М.: Музыка, 1989. 382 с.
7. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. Программа по музыке (с поурочной методической разработкой) для общеобразовательной школы. 1-3 классы. М.: Просвещение, 1981. С. 3-36.
8. Рапацкая Л.А. Культурологический подход в музыкальном образовании: история и перспективы развития // Ценности и смыслы. 2016. № S6. С. 6-14.
9. Рапацкая Л.А. Цивилизационный подход в педагогике музыкального образования: методологические основания и перспективы развития // Музыкальное искусство и образование. 2021. Т. 9. № 4. С. 9-28.
10. Степанова И.В. Слово и музыка: диалектика семантических связей. М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 1999. 288 с.
11. Стулова Г.П. Теория и методика обучения пению. СПб.: «Планета музыки», 2017. 140 с.
12. Теория и методика общего и профессионального образования: музыка и изобразительное искусство: монография. Отв. ред. Л.А. Рапацкая. М.: МПГУ, 2021. 256 с.

Scientific approaches and pedagogical conditions for mastering the heritage of Russian vocal classical music by Chinese students

Tingting Liu

PhD student

The Herzen State Pedagogical University of Russia

St. Petersburg, Russia

obris-lar@inbox.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 09.02.2024

Accepted 26.03.2024

Published 30.04.2024

UDC 78.071.1:37.016(470:510)

DOI 10.25726/h0667-6388-4636-v

EDN DUZCLH

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Abstract

Analysis of scientific approaches and the system of pedagogical conditions for Chinese students to master Russian vocal classical music is one of the methodologically significant problems of Russian music pedagogical education. The work highlights pedagogical, cultural, musical-historical and musical-theoretical approaches, the interconnection of which is ensured by the interpretation of a vocal work from the perspective of the civilizational characteristics of Russian musical culture. The author draws attention to the peculiarities of the moral meanings of Russian vocal classical music, which are close to the value worldview of the Chinese people. Among them are the moral orientation of music, the commonality of stylistic patterns in the development of music with other types of arts, the realism of musical images, patriotism, and the poetic perception of the beauty of the world.

Keywords

content of music pedagogical education, vocal training, students from the People's Republic of China, Russian vocal classical music, scientific approaches, pedagogical conditions.

References

1. Abdullin E.B. Methodological training of a musician-teacher: the essence, structure, process of implementation: monograph. M.: MPSU, 2019. 280 p.
2. Agin M.S. The history of Russian vocal art: study guide. M.: Blank space, 2017. 500 p.
3. Asafyev B.V. Musical form as a process. Book 1 2. L.: Muzgiz, 1963. 378 p.
4. Didactics of secondary school. Ed. by M.N. Skatkin. M.: Enlightenment, 1982. 319 p.
5. Dmitriev L.B. Singing. The Musical Encyclopedia. Eds. by Yu.V. Keldysh. Vol. 4. M.: Soviet Encyclopedia, 1978. pp. 227-234.
6. The history of Russian music: In 10 volumes. Eds. by Yu.V. Keldysh, O.E. Levasheva, A.I. Kandinsky. M.: Music, 1989. 382 p.
7. Kabalevsky D.B. Basic principles and methods of the music program for secondary schools. Music program (with after-school methodological development) for secondary schools. Grades 1-3. M.: Prosveshchenie, 1981. pp. 3-36.
8. Rapatskaya L.A. Culturological approach in music education: history and prospects of development // Values and meanings. 2016. № S6. pp. 6-14.
9. Rapatskaya L.A. The civilizational approach in the pedagogy of music education: methodological foundations and prospects for development // Musical art and education. 2021. Vol. 9. № 4. pp. 9-28.
10. Stepanova I.V. Word and music: dialectics of semantic connections. M.: P.I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory, 1999. 288 p.
11. Stulova G.P. Theory and methods of teaching singing. SPb.: Planet of music, 2017. 140 p.
12. Theory and methodology of general and vocational education: music and fine arts: monograph. Ed. by L.A. Rapatskaya. M.: MPSU, 2021. 256 p.