

Зарубежный опыт обучения музыкально-театральной деятельности в высшей школе (на примере университета Миньцзянь)

Шуанци Юань

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

2165974475@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.12.2024

Принята 25.01.2025

Опубликована 28.02.2025

УДК 37.022:781.66

DOI 10.25726/t3941-9930-0529-j

EDN NYTAMQ

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

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Музыкально-театральная деятельность широко востребована в современном мире. Спектакли в жанре мюзикла и оперы, а также других жанров, ставятся в Китае и по всему миру. Одним из ведущих образовательных учреждений в КНР, в который происходит разностороннее обучение по специальности «музыкальный театр», является университет Миньцзянь. Особенности построения образовательного процесса в нем пока не исследованы в должной мере, что определяет специфику и актуальность настоящей статьи. В ней представлена краткая история становления музыкальной консерватории Цай Цикуня, особенности обучения в нем, а именно: график построения дисциплин (курсов), профессорско-преподавательский состав, направленность обучения и практико-ориентированный подход. Для понимания направления деятельности при обучении на специальности «музыкальный театр» сформулированы две общие цели образовательных маршрутов, а также охарактеризована специфика конкурсной и постановочной работы.

Ключевые слова

Китай, университет Миньцзянь, музыкальный театр, музыкальное образование, мюзикл, вокал.

Введение

Музыкальное образование в современном Китае развивается очень активно. Можно отметить сразу несколько тенденций, которые характерны для последнего десятилетия, а именно: сохранение и развитие традиционной китайской музыки, развитие музыкальных традиций западноевропейского направления, установление международного сотрудничества с различными странами (У, 2024). В китайских вузах музыкальные специальности востребованы, что связано не только с политикой государства по развитию культурного наследия, но и с внутренним устройством образовательной системы в целом. Цифровизация обучения и рост популярности музыкальных конкурсов определяет ведущий вектор: музыка – важный элемент современного общества Китая (Чжаи, 2007).

Среди музыкальных направлений в высшем музыкальном образовании присутствует дифференциация. В консерваториях (таких как Центральная консерватория Пекина, Шанхайская консерватория) обучают в основном академическим направлениям: музыкальному исполнительству на фортепиано, оркестровых струнных и духовых инструментах, академическому вокалу, симфоническому

и хоровому дирижированию, теории музыки и композиции. Спецификой китайских консерваторий является то, что в программе обучения есть специальность «исполнительство на традиционных инструментах» (пипа, эрху, гуцзинь, дицзы и др.). Это выделяет китайские консерватории среди других консерваторий мира. В университетах (Пекинский университет, Китайская академия искусств) музыканты могут получить образование более широкого профиля: электронная музыка и звуковой дизайн, музыкальное продюсирование, саунд-арт и мультимедийные технологии, арт-менеджмент (организация концертов, фестивалей), музыкальный маркетинг и промоушн, авторское право в музыкальной индустрии, этномузыкология и музыкальная критика, эстрадный вокал, джазовая импровизация, поп-музыка и аранжировка.

Университет Миньцзянь также представляет студентам широкий спектр музыкальных специальностей, однако большое внимание в этом вузе уделяется музыкально-театральному направлению. Обучение строится на сочетании традиций, современного и междисциплинарного подхода.

Материалы и методы исследования

Исследование такого сложного и комплексного явления, как обучение музыкально-театральной деятельности, необходимо требует комплексного подхода. Требуется совмещать различные методы для достижения всестороннего анализа, совмещающего эмпирический опыт и теоретическое его обобщение. В случае исследования высшего учебного заведения этот подход особенно полезен, поскольку вуз является одновременно исторически развивающейся организацией и объектом реализации определенных педагогических теорий.

Исторический метод предполагает сочетание историко-генетического метода (выявление особенностей становления и развития университета Миньцзянь, что повлияло на современное его состояние), историко-сравнительного метода (что позволяет проследить динамику становления вуза в определенных национальных и социальных условиях), историко-системный метод (целостный анализ структуры университета с позиции его исторической ретроспективы).

Основными теоретическими методами, которые необходимо применить для исследования музыкально-театральной деятельности университета Миньцзянь, являются: анализ (качественный анализ образовательного процесса), сравнительный метод (специфики китайского и русского музыкального образования).

Практические методы исследования, применяемые в работе – это характеристика педагогических теорий и методики, которые определяют характер обучения студентов музыкально-театральной деятельности.

В соответствии со спецификой обучения в университете Миньцзянь необходимо использовать междисциплинарный подход – методологию, объединяющую знания и методы из разных научных и художественных дисциплин для решения сложных задач, которые невозможно изучить в рамках одной области. В музыкальном образовании, включая музыкальный театр, это означает интеграцию искусства, науки, технологий и гуманитарных наук.

Результаты и обсуждение

Актуальность обращения к такой теме, как исследование специфики преподавания в университете Миньцзянь, связана с тем, что этот вуз был организован чуть больше 20 лет назад и ему пока не посвящено ни одного научного труда. В то же время, исследование постановки мюзиклов постоянно вызывает интерес у китайских ученых. Только за последний год – полтора вышел ряд статей (Лю, 2024; Мо, 2024; Сан, 2024; Сюй, 2024; Хонг, 2024), в которых авторы обращаются к различным вопросам постановки мюзиклов в Китайских музыкальных театрах. Кроме того, поднимаются вопросы музыкального образования в колледжах и вузах в связи с направленностью на музыкальный театр (Вэй, 2024; Го, 2023, Ли, 2024; Сум, 2004; У, 2024; У, 2024; У, 2021; Хуан, 2012; Цао, 2024; Цю, 2023). Эти тенденции говорят о том, что вопросы музыкально-театральных постановок и подготовки к ним кадрового состава находится в высшей степени интересов в Китае. В этом ключе чрезвычайно интересно, как

именно построена стратегия обучения в консерваториях и университетах в настоящее время, особенно в контексте реформ курсов музыкального театра в стране (Лю, 2022). Обратимся к их изучению на примере университета Миньцзянь. Он был основан в 2002 году с официального одобрения государственного Министерства образования и государственного очного междисциплинарного университета. Университет расположен в Фучжоу, столице провинции Фуцзянь.

Университет включает 16 кафедр, среди которых китайский язык, иностранные языки, математика, физика и электронная информационная техника, автомобили, информатика, туризм, менеджмент, дизайн одежды, искусство, география, химия, история, право, экономика и финансы, музыка. В 2005 году в университете был основан музыкальный факультет, который в 2010 году был реформирован в музыкальную консерваторию Цай Цикуня при университете Миньцзянь. Двухступенчатая система музыкального образования включает колледж и консерваторию, что обеспечивает качественную подготовку музыкальных кадров. Обучение проходит по двум специальностям: музыковедение и исполнительское искусство. Девизом этой музыкальной образовательной организации можно назвать следующий тезис: «мы стремимся не к большему, а к лучшему, и адаптируясь к социальным потребностям». В процессе обучения традиционные музыкальные знания по теории музыки и исполнительству динамично сочетаются с современными информационными технологиями, знаниями по маркетингу и культурологии. Также для формирования современного исполнителя важным является создание условий конкуренции – не только при поступлении, но и в процессе обучения – что побуждает студентов участвовать в конкурсах и постановках разного уровня, повышая свое мастерство и становясь конкурентными в живой музыкальной практике. Так в университете Миньцзянь была поставлена студенческая драма «Стартовая линия юности», которая получила семь наград на различных конкурсах, включая высшую национальную награду: «Премия Китая за лучшую студенческую драму». Масштабная опера «Мост Луаньфэн», совместно созданная преподавателями и студентами колледжа, была приглашена для показа в Пекине и получила высокую оценку Министерства культуры и туризма, а также получила первую премию десятого конкурса в области литературы и искусства «Сто цветов» провинции Фуцзянь.

Профессорско-преподавательский состав обеспечивает высокий уровень подготовку музыкантов. В настоящее время в музыкальной консерватории Цай Цикуня работают 40 преподавателей и 28 штатных преподавателей. Среди них 11 человек имеют высшее образование, что составляет 16%; 28 человек имеют степень магистра или выше, в том числе 12 преподавателей имеют докторскую степень. Кроме того, в образовательной организации постоянно работают 10 экспертов (ученых, профессоров, актеров, режиссеров) из-за рубежа. Это помогает университету находится в русле современных мировых тенденций.

Особенностью обучения в колледже является сочетание аудиторных, практических занятий и возможность участвовать в спектаклях на сцене не только на местном, но и на муниципальном уровне. Консерватория и колледж оборудованы концертными залами, компьютерными музыкальными лабораториями, профессиональной студией звукозаписи, танцевальным и репетиционным залом. Также активно развивается научно-исследовательская работа студентов и преподавателей. Это не только статьи в различных изданиях, но и монографии (десять монографий класса А), учебники. Находясь в русле современных тенденций, университет Миньцзянь придерживается общей стратегии развития образования КНР (Чжан, 2007). Основные цели, которые ставят перед собой преподаватели колледжа и консерватории:

1. Воспитывать профессиональных музыкальных исполнителей с всесторонне развитыми моралью, интеллектом и физическим состоянием, обладающих высоким теоретическим уровнем, культурными достижениями и способностями к художественному самовыражению, способных адаптироваться к потребностям современной музыкальной индустрии.

2. Ориентация на практику: формирование умения качественно и художественно исполнять мюзиклы, музыкальные драмы и комедии, оперы. Подготовка вокального, танцевального, актерского мастерства и умения организованно участвовать в репетициях, иметь представление о художественно-стилевом развитии музыкального искусства.

На специальности «Музыкальный театр» особое внимание уделяется пению с листа и музыкальной теории (занятия проходят в течении 4 семестров, 2 часа в неделю). На занятиях используют одноголосное и двухголосное пение, исполнение гамм, ступеней в тональности, интервалов и аккордов, что в русском музыкальном образовании соответствует программе курса «сольфеджио». Подготовка является комплексной, выпускники университета могут петь как в качестве солистов, так и в качестве исполнителей хоровой части музыкального спектакля.

Несколько слов необходимо сказать о вокальной подготовке. Несмотря на специфику манеры пения в мюзикле, происходит ориентация на классическую постановку голоса. По словам преподавателя колледжа Миньцзянь Су Дзе, «мюзикл – это гибрид», и для того чтобы голос звучал хорошо, очень важно заложить основы классического *bel canto*. С первого курса колледжа студенты начинают петь отрывки из мюзиклов, изучать особенности вокальной и речевой подготовки. При этом занимаются постановкой голоса и поют в хоровом классе.

Еще одним очень важным навыком, необходимым для актера мюзикла, является танцевальное мастерство. В мюзиклах присутствует множество видов танца, включая балет, степ, джазовый танец, народные европейские и американские танцы, современный танец и многое другое. Хореография на отделении музыкального театра проходит в течении 4 семестров, 4 занятия в неделю.

Исполнительская подготовка (постановка мюзиклов) начинается с первого курса и проходит по 8 часов в неделю. Кроме постановок обязательно уделяется время анализу спектакля, который просматривается в записи. Преподаватель вместо со студентами обращает внимание на сильные и слабые стороны, какие ошибки были сделаны во время представления и формулирует задачи на следующую постановку, чтобы их избежать. Для этого в программе выделены специальные часы, которые обозначены в расписании как «музыкальное восприятие».

Студенты университета Миньцзянь участвуют в постановках оперных спектаклей, например четверо студентов консерватории музыки имени Цай Цикуня пели в концертной постановке «Травиаты» Джузеппе Верди, организованной Центром оперы Чжэн Сяоин, который состоялся в Театре песни и танца города Сямэнь.

В целом в университете Миньцзянь применяют четыре основных направления подготовки музыкантов:

1. Изучение национальных традиций оперного жанра (пекинская и миньская опера).
2. Подготовка к исполнению мюзиклов западного типа.
3. Практические основы оперной сценической режиссуры.

Студенты, обучающие по программе бакалавриата, изучают основные дисциплины и дисциплины по выбору. К основным дисциплинам музыкально-театрального направления относятся «актерское мастерство» (изучение сценической речи и движения, основ импровизации), «вокальная подготовка» (академический и эстрадный вокал), «теория музыкального театра» (изучение теории и истории западноевропейского и китайского оперного театра), «танец» (основы классического и современного танца), «основы режиссуры и сценографии». При этом используется междисциплинарный подход, при котором студенты могут принять участие в проектах, совмещающих западноевропейскую и китайскую оперу, либо академическую оперу и VR – технологии. Для современного исполнителя это важно – не только получить определенные знания и практические умения, но и быть готовым участвовать в инновационных постановках, опыт которых они приобрели при обучении в вузе. Для создания условий реальной оперной практики университет Миньцзянь активно сотрудничает с Фуцзяньским театром пекинской оперы, создавая совместные театральные постановки с участием студентов.

Программы организованы таким образом, чтобы дать студентам возможность детально изучить теорию и получить все необходимые практические навыки. Рассмотрим на примере некоторых курсов бакалавриата университета как строится распределение учебной нагрузки у студентов:

1. Вокальный класс. Одно занятие с преподавателем один раз в неделю. Обучение проходит в течении 6 семестров (три курса).
2. Танцевальный класс. Четыре занятия в неделю, четыре семестра обучения (два курса).
3. Актёрское мастерство (8 часов в неделю, два семестра обучения).

4. Пение с листа, теория музыки (2 часа в неделю, 4 семестра).
5. Фортепиано (1 час в неделю, 2 семестра).
6. Хор (2 часа в неделю, 2 семестра).
7. Обучение сценографии 8 часов в неделю, два семестра обучения).
8. Теория музыкального театра (2 часа в неделю, 2 семестра).
9. Музыкальные репетиции (12 часов в неделю, три семестра обучения).

Стратегия обучения организована таким образом, что на 1-2 курсах и в 1 семестре третьего курса студенты получают базовую профессиональную подготовку, что дает им возможность посвятить себя театральной практике на 3-4 курсах. В то же время, начиная с первых уроков по вокалу будущие музыкальные актеры начинают исполнять произведения, которые на последних курсах им предстоит петь на сцене. Номера из мюзиклов составляют основу вокального обучения, и в то же время они чередуются с академическими номерами для формирования основ качественного оперного пения.

Отдельная область – это традиционная манера пения. Пекинская опера – это богатая культурная традиция, изучение которой в теории и на практике требует особого внимания. Особенности вокализации пекинской оперы является использование фальцетного регистра, вибрато и мелизматике, особая речевая артикуляция с сохранением древнего произношения, а также контроль дыхания по системе «цигун».

Не только вокальная сторона, но и сценическое исполнение пекинской оперы обладает особенностями, которые необходимо учесть в процессе обучения в ВУЗе. В университете Миньцзянь квалифицированные преподаватели – практики обучают студентов особой стилизованной походке и жестам, элементам акробатики, приемам работы с реквизитом (в пекинской опере особое внимание уделяют веерам и мечам), пластика и мимика с национальными приемами. После получения основных навыков происходит разделение на определенные специализации, которым студент посвятит себя в дальнейшем. Он будет совершенствоваться в одном из четырех амплуа: мужские роли («шэн»), женские роли («дань»), персонажи с раскрашенными лицами («цзин»), комические персонажи («чоу»). Базовый курс студенты осваивают за 3-5 лет, специализация на роли происходит в течении 2 лет одновременно со сценической практикой.

Для изучения миньской оперы также важно посвятить время изучению диалекта миннаньхуа, который составляет основу речевой стороны этой традиционной оперы. С музыкальной стороны также присутствует своя специфика: здесь студентам необходимо владеть теорией и практикой пентатонических ладов и ритмическими формулами, которые характерны для стилистики этой оперы.

Разностороннее музыкальное образование, которое получают студенты специальности «музыкальный театр» университета Миньцзянь, привлекают большое количество абитуриентов. Это направление активно развивается и имеет широкие перспективы в будущем.

Заключение

Особенности обучения студентов, которые в будущем хотят посвятить себя выступлению на сцене – целиком творческий процесс, но его подготовка должна быть грамотным образом организована. Уроки музыкальной теории и вокала, хорового пения и хореографии, постановки и актерского мастерства создают разностороннего музыканта широкого профиля, готового к самостоятельной деятельности.

Интересно сравнить образование в Китае и России, в чем можно обнаружить как преемственность, так и различия. Общее в подходе к процессу образования связано с тем, что достаточно внимания уделяется вокальной подготовке в опоре на стиль «бельканто», музыкальной теории и чтению с листа. Различным является то, что в Китае очень разнообразно представлен хореографический блок (студенты изучают разные стили – классическую хореографию, народный танец, джазовый танец и др.), и созданы условия для постановок во время обучения.

Обучение в университете Миньцзянь полностью направлено на подготовку актера- музыканта, в чем участвуют как китайские, так и приглашенные педагоги. Достижения студентов в конкурсах значительны, что говорит о достаточно высоком уровне профессиональной подготовки. Опыт

университета чрезвычайно интересен как образец уникального сочетания традиций и современных направлений в развитии музыкального театра.

Список литературы

1. Вэй Ц. Применение мюзиклов в общественном художественном образовании в колледжах и университетах // Художественное образование. 2024. № 12. С. 270-273.
2. Го Ц. Исследование художественных характеристик и практики мюзиклов в музыкальном образовании в колледже // Art review. 2023. №23. С. 117-122. На кит. яз.
3. Да М. Взгляд и размышление о 50-й годовщине высшего педагогического образования // Исследования музыки. 1994. № 4. Ч. 2. С. 4-11.
4. Ли Я., Чжэн Л. Ценность и стратегия внедрения мюзиклов в преподавание вокала в колледжах и университетах // Chinese musical. 2024. № 5. С. 129-132.
5. Лю Г. О певческих особенностях и певческих навыках современных мюзиклов // Музыкальное образование и творчество. № 2024. № 8. С. 85-89.
6. Лю Л. Исследование реформы курсов музыкального театрального искусства в колледжах и университетах // Drama home. 2022. № 22. С. 187-189.
7. Лю Ш. Предварительное исследование практической ценности музыкального искусства в музыкальном образовании в колледже // Chinese musical. 2024. № 2. С. 77-80.
8. Мо В. Обсуждение сценического искусства и навыков эмоциональной коммуникации в музыкальных представлениях // Chinese musical. 2024. № 5. С. 67-69.
9. Сан В. Исследование корреляции между созданием персонажа и актерскими навыками в музыкальных постановках // New legend. 2024 № 31. С. 33-35.
10. Сун Дж. Летописи истории китайского современного музыкального образования и музыкального образования новой эпохи: 1840-2000. Шаньдунь: China Press, 2000. 487 с.
11. Сюй Ц. Музыкальная и оперная композиция – отчет о современном состоянии искусства и перспективах профессионального развития // Chinese musical. 2024. № 6. С. 17-20.
12. У Л. Как ценить мюзиклы? Рассказываем об художественном образовании в колледжах и университетах // Drama home. 2024. № 7. С. 10-12.
13. У С. Исследование текущего состояния музыкально-театрального образования в китайских университетах. Ханчжоу: Китайская академия искусств, 2024. 173 с.
14. У Ш. Обсуждение художественных характеристик студенческих мюзиклов и стратегий обучения талантов // Daguan. 2021. № 12. С. 134-135.
15. Хонг Х. Исследование методов дыхания и контроля высоты тона при вокальном пении в мюзиклах // Chinese musical. 2024. № 4. С. 89-91.
16. Хуан С. Система музыкального образования в Китае // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2012. № 2(11). С. 155-159.
17. Цао Х. Исследование интеграции мюзиклов в качественное художественное образование и преподавание в колледжах и университетах // Times report (Бэньлю). 2024. № 3. С. 40-42.
18. Цю А, Цзян Ц. Создание и совершенствование оригинальных мюзиклов в колледжах и университетах с точки зрения эстетического образования // Китайские художники. 2023. № 2. С. 133-138.
19. Чжаи Л., Ян И. Выбор стратегии развития образования КНР // Педагогика. 2007. № 7. С. 91 -107.

Foreign experience of teaching musical and theatrical activities in higher education (using the example of Minjiang University)

Shuangqi Yuan

PhD student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

2165974475@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.12.2024

Accepted 25.01.2025

Published 28.02.2025

UDC 37.022:781.66

DOI 10.25726/t3941-9930-0529-j

EDN NYTAMQ

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

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

Musical and theatrical activities are widely in demand in the modern world. Performances in the musical and opera genres, as well as other genres, are staged in China and around the world. One of the leading educational institutions in China, which provides comprehensive training in the specialty «musical theater», is the University of Minjiang. The specifics of the educational process in it have not yet been fully investigated, which determines the specifics and relevance of this article. It presents a brief history of the formation of the Cai Jikun Music Conservatory, the specifics of studying there, namely: the schedule for building disciplines (courses), the teaching staff, the focus of training and a practice-oriented approach. In order to understand the direction of activity when studying in the specialty «musical theater», two general goals of educational routes are formulated, as well as the specifics of competitive and staged work are characterized.

Keywords

China, Minjian University, musical theater, musical education, musical, vocal.

References

1. Wei Ts. The use of musicals in public art education in colleges and universities // Art education. 2024. № 12. pp. 270-273.
2. 2nd C. A study of the artistic characteristics and practice of musicals in college music education // Art review. 2023. № 23. pp. 117-122.
3. Yes M. A look and reflection on the 50th anniversary of higher pedagogical education // Music research. 1994. № 4. Vol. 2. pp. 4-11.
4. Li Ya., Zheng L. The value and strategy of introducing musicals into vocal teaching in colleges and universities // Chinese musical. 2024. № 5. pp. 129-132.
5. Liu G. On the singing characteristics and singing skills of modern musicals // Musical education and creativity. 2024. № 8. pp. 85-89.
6. Liu L. A study of the reform of musical theater art courses in colleges and universities // Drama home. 2022. № 22. pp. 187-189.
7. Liu Sh. A preliminary study of the practical value of musical art in college music education // Chinese musical. 2024. № 2. pp. 77-80.

8. Mo V. Discussion of scenic art and emotional communication skills in musical performances // Chinese musical. 2024. № 5. pp. 67-69.
9. Sun V. Study of the correlation between character creation and acting skills in musical productions // New legend. 2024 № 31. pp. 33-35.
10. Sun J. Chronicles of the history of Chinese modern music education and new age music education: 1840-2000. Shandong: China Press, 2000. 487 p.
11. Xu Ts. Musical and opera composition – a report on the current state of art and prospects for professional development // Chinese musical. 2024. № 6. pp. 17-20.
12. U L. How to appreciate musicals? We talk about art education in colleges and universities // Drama home. 2024. № 7. pp. 10-12.
13. U S. A study of the current state of music and theater education in Chinese universities. Hangzhou: Chinese Academy of Arts, 2024. 173 p.
14. U S. Discussion of artistic characteristics of student musicals and strategies for talent training // Daguan. 2021. № 12. pp. 134-135.
15. Hong H. A study of breathing methods and pitch control in vocal singing in musicals // Chinese musical. 2024. № 4. pp. 89-91.
16. Huang S. The system of musical education in China // St. Petersburg State Institute of Culture bulletin. 2012. № 2(11). pp. 155-159.
17. Cao H. A study of the integration of musicals into high-quality art education and teaching in colleges and universities // Times report (Benliu). 2024. № 3. pp. 40-42.
18. Qiu A, Jiang Ts. Creation and improvement of original musicals in colleges and universities from the point of view of aesthetic education // Chinese artists. 2023. № 2. pp. 133-138.
19. Zhai L., Yang I. Choosing a strategy for the development of education in China // Pedagogy. 2007. № 7. pp. 91-107.