

Методологические подходы к интеграции русского оперного репертуара в учебные программы китайских музыкальных вузов: преодоление языковых и технических барьеров

Аокунь Ли

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

1587336251@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.03.2025

Принята 24.04.2025

Опубликована 30.05.2025

УДК 377-04

DOI 10.25726/c1105-6502-6299-z

EDN HZTMON

БАК 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Аннотация

В свете активного развития международных связей в сфере музыкального образования и углубления культурного обмена между Россией и Китаем, системное включение русского классического оперного репертуара в учебные планы китайских музыкальных вузов становится все более актуальным. Настоящая статья как раз посвящена созданию методологической модели, которая не только теоретически обоснована, но и нацелена на практику. Ее ключевая цель – помочь китайским студентам преодолеть специфические трудности, возникающие при изучении русской оперы (от языковых барьеров до технических проблем (диапазон, выносливость, стилистическая интерпретация)). Анализ программ ведущих вузов Китая и России позволил выявить пробелы в китайской системе подготовки и отсутствие целостного подхода к освоению русского оперного репертуара. В ответ на это предлагается интегративная методологическая модель. В ее основе лежит синтез нескольких подходов (интегрированного, коммуникативно-деятельностного, ступенчатого, контекстуально-культурологического и междисциплинарного). Разработанный учебно-методический план строится с учетом индивидуального уровня студента, адаптирует репертуар по сложности и обеспечивает слаженную работу преподавателей вокала, русского языка и сценического мастерства. В статье визуально представлены ключевые элементы этой модели, включая этапы ее реализации и взаимодействие всех компонентов. Научная новизна работы состоит в переходе от разрозненных методов к системной организации обучения, которая учитывает междисциплинарные аспекты вокальной подготовки в иноязычном контексте. Практическая ценность заключается в том, что предложенная модель может служить основой для разработки или обновления образовательных программ, создания элективных курсов и методических пособий для китайских консерваторий. В заключение намечены перспективы дальнейшей работы: апробация модели в пилотных вузах, подготовка педагогов нового типа и разработка специализированных учебных материалов.

Ключевые слова

русская опера, музыкальное образование в КНР, вокальное обучение, языковые барьеры, методика РКИ, межкультурная педагогика, интегрированный подход, репертуарная политика.

Введение

Глобализация музыкального образования, сопровождающаяся активным культурным обменом и взаимным обогащением педагогических традиций, превращает интернационализацию учебных программ музыкальных вузов в неотъемлемую черту современности. Освоение классического оперного наследия разных школ играет ключевую роль в формировании универсального, технически оснащенного и культурно эрудированного певца. Русская классическая опера (РКО), признанная во всем мире за свою глубину, драматизм и высочайшие технические требования (Кизин, 2020), занимает здесь особое место. Ее изучение помогает китайским студентам расширять исполнительский диапазон, развивать музыкальную выразительность и глубже понимать масштабные вокально-сценические формы (Ли, 2022; Ду, 2021). Интерес к русской вокальной школе и репертуару в Китае имеет давнюю историю и продолжает нарастать, что отражает общие тенденции взаимодействия музыкальных культур наших стран (Дань, 2015; Чжао 2024; Ли, 2021).

Однако, системное включение русского оперного репертуара в учебные планы китайских консерваторий сталкивается с серьезными недоработками, как отмечают исследователи (Юэ, 2023; Шалаева, 2020; Яо 2015). Главной трудностью был и остается языковой барьер. Сложная фонетика и грамматика русского языка, столь отличного от китайского, создают студентам препятствия в точном произношении, понимании текста и передаче смысловой и эмоциональной глубины произведения (Шалаева, 2020). Нехватка лингвистической подготовки требует дополнительных усилий и времени, которые часто не заложены в стандартные программы.

Не менее значимы технические сложности, связанные со спецификой РКО. Сочинения русских композиторов предъявляют исключительно высокие требования к силе голоса, выносливости, диапазону, тембровой гибкости и владению разными вокальными техниками (Кизин, 2020; Ли 2022;). Эти требования могут не соответствовать текущему уровню подготовки некоторых китайских студентов или особенностям развития их голосового аппарата. Ситуацию усугубляют институциональные ограничения, проявляющиеся в нехватке часов, или, что критически важно, в отсутствии научно обоснованных методик включения и освоения РКО с учетом китайской образовательной специфики и описанных проблем (Чжао 2024; Ма, 2023). Существующие практики часто оказываются разрозненными и зависят от личной инициативы отдельных преподавателей (Цай 2025; Юань 2019; Чжан, 2018).

Подобные несовершенства в образовательной системе, делают особенно актуальным поиск системного решения. Недостаточно эпизодически обращаться к русским ариям; необходима разработка научных основ для проектирования учебных программ, причем, как основных, так и элективных курсов и, конкретных методик преподавания. Они должны целенаправленно обеспечивать эффективное освоение РКО китайскими студентами. Только системный подход позволит превратить существующие сложности в осознанные учебные задачи и достичь главной цели: сформировать у студентов профессиональные вокальные компетенции и глубокое понимание русской оперной традиции (Ду, 2021; Командышко, 2022). Поэтому, цель данной работы состоит в разработке и теоретической обоснованности комплекса методологических подходов для включения русского оперного репертуара (РКО) в программы китайских музыкальных вузов.

Для ее достижения, в исследовании решаются важные задачи. Во-первых, проведен сравнительный анализ типовых учебных программ по вокалу в ведущих китайских (Бао, 2021; Чжан, 2018) и российских вузах (Кизин, 2020; Командышко, 2022; Егорова, 2021). Он сосредоточен на подходах к включению РКО, объемах изучаемого материала и принципах его освоения. Во-вторых, опираясь на существующие исследования (Ду, 2021; Шалаева, 2020; Юэ, 2023) и педагогический опыт, нужно выявить и классифицировать основные проблемы, с которыми сталкиваются китайские студенты. К ним относятся языковые сложности (фонетика, грамматика, понимание интонации и смысла) и технические аспекты (исполнительские требования, особенности голосообразования, стилистика) на разных этапах работы с РКО. В-третьих, обосновать и интегрировать релевантные методики из смежных областей: музыкальной педагогики и вокальной методики (Ду, 2021), лингводидактики и преподавания РКИ (Шалаева, 2020), культурологии и межкультурной коммуникации (Ли 2022; Чжао, 2024). Наконец, на основе полученных данных предложить модель (или систему принципов) включения РКО в учебные

планы. Эта модель должна включать этапность освоения материала, методы преодоления барьеров, критерии отбора репертуара и рекомендации по распределению учебного времени.

Научная новизна исследования заключается в создании комплексной методологии интеграции РКО, которая позволит, системно решает проблему языковых и технических барьеров уже на этапе проектирования курсов. Новизна проявляется в синтезе подходов из музыкальной педагогики, лингводидактики (РКИ) и теории межкультурной коммуникации, специально адаптированных к задачам освоения сложного вокально-сценического репертуара в иноязычной среде (Ду, 2021; Шалаева, 2020; Яо, 2015).

Вклад в решение проблемы включает:

1. Критический анализ, выходящий за рамки простой констатации, поскольку содержит систематизацию языковых, технических и институциональных трудностей в учебных программах и практике китайских вузов как объектов для методологического воздействия.
2. Разработку авторской модели интеграции РКО, обеспечивающей взаимосвязанную лингвистическую, вокально-техническую и культурно-интерпретационную подготовку студентов.
3. Конкретные предложения по модификации учебных планов и содержания курсов (вокал, камерное пение, оперный класс, языковые модули), направленные на реализацию предложенной методологии и обеспечение преемственности в освоении РКО.

Материалы и методы исследования

В качестве эмпирической базы использовались официальные учебные планы и программы дисциплин «академический вокал», «оперный класс», «камерное пение», а также «иностранный язык для музыкантов». Эти материалы были собраны из ведущих китайских консерваторий, включая Центральную консерваторию музыки в Пекине, Шанхайскую консерваторию и Сычуаньскую консерваторию. Для сравнения были привлечены аналогичные программы Санкт-Петербургской, Московской и Новосибирской консерваторий. Анализ данных документов сочетался с изучением научной литературы по музыкальной педагогике, межкультурной адаптации (Чжао, 2024), лингводидактике и методике преподавания РКИ в контексте вокальной и сценической подготовки (Шалаева, 2020; Ду, 2021).

Методологически работа выстроена на трех взаимосвязанных этапах. Первоначально был применен сравнительно-сопоставительный анализ учебных программ. Это позволило выявить существенные различия в объемах изучаемого материала, структуре курсов и их содержательном наполнении, а также оценить степень присутствия русскоязычного репертуара и уровень подготовки к его освоению (Бао, 2021; Ма, 2023). Дополнительно учитывались параметры распределения учебного времени, наличие специальных модулей по РКИ и соотношение теоретических занятий с практическими формами обучения. Затем, аналитический обзор существующих методических подходов к обучению вокалу и профессионально-ориентированному преподаванию иностранных языков. Этот этап оказался важным и, прогнозируемо, дал возможность систематизировать ключевые принципы, лежащие в основе музыкально-педагогической, лингводидактической и культурологической работы (Ду, 2021; Ли, 2018; Командышко, 2022).

На заключительной стадии было осуществлено моделирование авторской системы интеграции РКО в образовательную среду китайских вузов. Основываясь на результатах предшествующего анализа, были сформулированы принципы, которые учитывают фонетические и артикуляционные сложности, с которыми сталкиваются китайские студенты при работе с русским текстом, а также требования, присущие самому русскому репертуару. К последним относятся, например, необходимость владения техникой драматического пения и его гибкое управление (Кизин, 2020; Цай 2025).

В качестве основного формализованного метода выступило педагогическое моделирование. Оно предусматривает создание системы подготовки, объединяющей три ключевых пласта: лингвистический (введение в фонетику и интонационные особенности русской речи), вокально-технический (адаптация методик работы с регистровым балансом и дыхательной опорой) и интерпретационно-культурологический (работа над смысловым содержанием и образной сферой арий с обязательным учетом их культурных коннотаций).

Для проверки теоретической модели на последующем этапе планируется проведение экспертного анкетирования. В нем примут участие преподаватели из китайских вузов, что позволит оценить и уточнить практическую применимость предложенной схемы.

Такой всеобъемлющий подход не только помог выявить существующие препятствия, но и превратил их в структурные элементы новой обучающей системы, обеспечивая прочную методологическую основу для разработки и внедрения специализированных курсов по русской опере в учебные программы китайских высших музыкальных учебных заведений.

Результаты и обсуждение

Проведенное теоретико-методологическое и сравнительно-сопоставительное исследование позволило выявить комплекс взаимосвязанных языковых и технических проблем, затрудняющих эффективное включение РКО в учебный процесс китайских вузов. Эти препятствия имеют разноуровневый характер и проявляются на всех этапах подготовки вокалиста, начиная с начального обучения и заканчивая сценическим воплощением партии.

Языковые трудности выступают как один из наиболее фундаментальных и устойчивых факторов. По мнению Воуба В. Г. и Ли Чуньин, «студенты из Китайской Народной Республики более тяготеют к решению технических задач в ущерб художественной стороне процесса, что объяснимо недостаточным знанием русского языка, являющегося препятствием в проникновение смысла литературного текста; следствием являются затруднения в интерпретации художественного образа изучаемого вокального произведения, выраженного, в том числе, в интонационных погрешностях исполнения» (Ли, 2022). На фонетическом уровне ключевая проблема заключается в глубоком различии артикуляционных укладов китайского и русского языков. Студенты сталкиваются с серьезными сложностями при воспроизведении звуков, отсутствующих в их родном языке: сочетаний звонких согласных, редуцированных гласных, оппозиции твердости-мягкости, а также специфики русского словесного ударения (Павлова, 2023). Они становятся особенно критичными в вокальных условиях, потому что артикуляция должна быть неразрывно связана с вокальной опорой и координацией дыхания. Лексический барьер проявляется в острой нехватке у студентов владения профессиональной русскоязычной вокально-музыкальной терминологией, что затрудняет понимание ремарок в нотах, указаний дирижера и, что особенно важно, смысла самих текстов, нередко представленных в архаизированной форме (например, в операх М.И. Глинки или А.С. Даргомыжского) (Юань, 2019).

Грамматические сложности, в свою очередь, выражаются в проблемах с пониманием синтаксических конструкций и логико-интонационного членения фраз, что абсолютно необходимо для верной драматургической интерпретации вокального текста (Шалаева, 2020). Недостаточное понимание падежной системы и видовременных форм русских глаголов препятствует точному постижению авторского замысла и его адекватной сценической передаче. Наиболее интегративную проблему представляет интонационно-смысловой уровень. Студенты не только с трудом улавливают эмоциональные нюансы, заложенные в русской речи, но и не могут органично воплотить их в рамках создаваемого музыкально-сценического образа (Егорова, 2021).

Параллельно с языковыми выявлены значительные технические пробелы, напрямую обусловленные спецификой самого русского классического оперного репертуара (РКО). Большинство произведений – это арии высокой степени сложности, предъявляющие к исполнителю серьезные требования. Например, развитый диапазон (часто превышающий две октавы), устойчивую дыхательную поддержку, гибкость, а также владение разнообразными техниками (Кизин, 2020). Для студентов, особенно на начальных курсах, эти требования оказываются чрезмерными. Наибольшие трудности вызывает необходимость исполнять длинные фразы с сохранением опоры и четкой дикции, а также контролировать силу звука при переходах между регистрами (Ли, 2022). На продвинутом уровне, хотя чисто технические сложности могут уменьшаться, без целенаправленной методической подготовки остается нерешенной ключевая проблема - достижение стилистической аутентичности исполнения.

Исследование подтвердило, что выявленные трудности не существуют изолированно. Языковые и технические тесно переплетены и взаимно усиливают друг друга. Ошибки в произношении неизбежно

ведут к снижению артикуляционной четкости и нарушению дыхательно-фразировочной структуры. Это, в свою очередь, негативно сказывается на точности передачи музыкально-образного содержания произведения. Следовательно, решение проблемы требует принципиально междисциплинарного подхода, где задачи вокально-технической и языковой подготовки решаются не разрозненно, а совместно и целенаправленно в рамках единого процесса.

Сравнительный анализ учебных программ ведущих китайских и российских консерваторий выявил существенные структурные различия в преподавании РКО. В России русский оперный репертуар занимает центральное место в таких дисциплинах, как «Оперный класс» и «Специальность». Он глубоко интегрирован в работу над речью и сценическим движением (Командышко, 2022). Этому способствует четкая система отбора репертуара, принцип последовательного усложнения материала и постоянное взаимодействие с концертмейстером и педагогом по сценической речи. В китайских вузах ситуация иная. Работа с РКО носит, скорее, эпизодический характер. Отсутствует единая стратегия его интеграции, выбор произведений часто зависит от личной инициативы преподавателя, а сама практика обычно ограничивается рамками камерного пения или факультативных занятий (Цай, 2025).

Количество учебных часов, выделяемых на освоение иностранного оперного репертуара в Китае, как правило, недостаточно для формирования устойчивых навыков. Критически важным упущением является отсутствие дисциплин, которые бы напрямую координировали вокальную и языковую подготовку студента. Нередко учащиеся вынуждены работать лишь с фонетической транскрипцией, не имея доступа к подстрочным переводам или контекстуальным комментариям. Это серьезно затрудняет развитие необходимой исполнительской выразительности.

На основе анализа выявленных барьеров и существующей образовательной практики был разработан и теоретически обоснован комплекс методологических подходов. Он синтезирует достижения смежных областей: музыкальной педагогики, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации. Наиболее продуктивным представляется интегрированный подход. Его суть заключается в объединении языковой, вокально-технической и интерпретационной подготовки в рамках единого учебного модуля. Такая структура позволяет естественным образом выстраивать связи между пониманием текста, музыкальной фразировкой и драматургическим действием. Конкретным примером может служить модель условного курса «Русская опера: язык и исполнительство», где в совместной работе участвуют преподаватели вокала, русского языка и концертмейстеры.

Особую роль в этой системе играет коммуникативно-деятельностный подход, хорошо зарекомендовавший себя в методике РКИ. Он фокусируется на реальных практических задачах певца, например, понимать указания режиссера, глубоко интерпретировать текст, передавать авторский замысел через интонационно-смысловую структуру речи (Чжао? 2024). Эффективной формой работы на занятиях может стать «вокальный разбор текста». В рамках этого подхода студенты сначала детально анализируют речевые модели арий (синтаксис, ритм, интонацию и типы речевых актов) и только после этого, переходят к собственно музыкальной работе над произведением.

Для преодоления вышеизложенных сложностей предлагается принцип ступенчатости (постепенное наращивание сложности материала). Обучение начинается с адаптированных фрагментов, например, романсов П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова, снабженных подстрочными переводами и фонетической транскрипцией. Лишь после их освоения студенты переходят к полноценным оперным ариям. На начальном этапе основное внимание уделяется постановке произношения и усвоению устойчивых речевых моделей, а элементы сценической интерпретации подключаются позднее. Такой постепенный переход помогает минимизировать когнитивную и вокальную перегрузку, особенно характерную для первых этапов обучения (Ма, 2023).

Не менее важен контекстуально-культурологический подход. Его суть заключается в изучении оперы как целостного культурного явления, а не просто музыкального текста на одно выступление (Цзун, 2023). Студенты знакомятся с историко-социальным фоном эпохи создания произведения, биографией композитора и либреттиста, философскими течениями того времени. Сопоставление русских культурных кодов с китайскими аналогами раскрывает глубинные смыслы произведения и способствует более осмысленному, проникновенному исполнению (Чжао 2024).

Ключевым элементом является междисциплинарная координация. Она предполагает тесное взаимодействие преподавателей вокала, русского языка, сценического движения и музыкальной стилистики. Для реализации этого на практике предлагается внедрить специализированный модуль «Основы русского оперного репертуара» в существующий курс «Оперный класс» и разработать, а потом и плавно ввести элективный курс «Русский язык для вокалистов», фокусирующийся именно на языковых потребностях будущих исполнителей (терминология, фонетика пения, понимание либретто).

Отбор репертуара, в данном фокусе, должен базироваться на трех критериях: педагогической ценности, вокально-технической доступности для китайских студентов и культурной значимости. На начальном уровне, как упомянуто ранее, рекомендуются романсы и совсем небольшие арии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Средний этап уже может включать ключевые сцены из «Евгения Онегина» или «Царской невесты». На продвинутом уровне осваиваются сложные фрагменты из опер типа «Бориса Годунова» или «Князя Игоря». Нужно понимать, что успешная реализация этой системы требует институциональной поддержки, включая перераспределение учебных часов с акцентом на интеграцию языковой подготовки в вокальные дисциплины и обновление программных документов (Яо, 2015).

Для наглядного представления разработанной системы создана специальная таблица (табл. 1). В ней детально отражена поэтапная структура интеграции русского оперного репертуара (РКО) в учебный процесс китайских консерваторий. Таблица учитывает как языковые, так и вокально-технические барьеры и демонстрирует:

1. Распределение учебных задач по уровням подготовки;
2. Рекомендуемые типы репертуара для каждого этапа;
3. Формы взаимодействия преподавателей разных специальностей.

Таблица 1. Модель ступенчатой интеграции русского оперного репертуара в программу подготовки вокалистов

Этап	Цели и задачи	Тип репертуара	Языковая поддержка	Вовлеченные преподаватели	Формы занятий
Начальный (1 курс)	Адаптация к фонетике, артикуляции и простым структурам	Русские романсы, отрывки из арий (адаптированные), песни Глинки, Чайковского	Подстрочник, транскрипция, фонетический тренинг	Педагог по РКИ, преподаватель вокала, концертмейстер	Индивидуальные уроки, фонетические тренинги, чтение текста вслух
Средний (2 курс)	Развитие устойчивых вокально-речевых связей, освоение фразировки	Камерные сцены, ансамбли, небольшие арии (напр. «Татьяна» из «Евгения Онегина»)	Работа с оригиналом, синтаксический и интонационный разбор	Преподаватель и вокала и РКИ, консультант по сценической речи	Оперный класс, вокально-речевая лаборатория
Продвинутый (3–4 курс)	Сценическая реализация, стилистическая и драматическая интерпретация	Полноценные партии, ансамбли из опер Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева	Работа с оригинальными либретто, культурологический анализ	Вся команда: вокал, русский язык, стилистика, режиссура	Постановочный класс, ансамблевая работа, спектакли

Эта таблица служит наглядным практическим инструментом для проектирования курсов и планирования учебной нагрузки в рамках междисциплинарной модели.

Главный посыл заключен в понимании, что использование изолированных методов, будь то отдельные уроки языка или вокальные тренинги, не дает стабильных результатов именно потому, что проблемы при работе с РКО взаимосвязаны. Например, ошибки в произношении у студента напрямую ухудшают качество звука и динамическую выразительность пения. В то же время непонимание смысла текста сводит на нет всю драматическую убедительность исполнения (Шалаева, 2020; Ду, 2021). Поэтому, только интегрированный подход, объединяющий одновременную работу над языком, вокальной техникой и стилем, обеспечивает непрерывность и целостность подготовки вокалиста к исполнению русской оперной арии.

Ключевым элементом представленной модели стал коммуникативно-деятельностный подход, заимствованный из методики преподавания РКИ (русского как иностранного). Он создает содержательную мотивацию у учащихся. Практика показывает, что выполнение вокально-речевых заданий, максимально приближенных к реальной сценической работе, таких как расшифровка дирижерских жестов, анализ либретто или репетиции с партнером, помогает усвоить лексику и грамматику прочнее, чем стандартные упражнения (Шалаева, 2020). Это важно при ограниченном учебном времени, поскольку целью является не абстрактное знание языка, а овладение профессионально значимыми навыками, порой тесно связанными с философскими науками.

Также, особое значение имеет ступенчатое построение обучения. Оно решает проблему перегрузки студентов на старте и позволяет постепенно адаптироваться к усложняющимся речевым и вокальным задачам. Движение от адаптированных отрывков к полным оперным партиям снижает тревожность, позволяет видеть собственный прогресс, укрепляет мотивацию и создает ощущение логичной, понятной системы обучения (Ма, 2023).

Контекстуально-культурологический компонент обеспечивает глубину интерпретации произведений. Русская опера часто основана на исторических, философских или фольклорных сюжетах (Лю, 2022). Незнание культурного фона ведет к поверхностным трактовкам, смысловым ошибкам и сценическим штампам. Поэтому, углубленное изучение контекста произведения (например, истории, стоящей за «Пиковой дамой» П. И. Чайковского или «Борисом Годуновым» М. П. Мусоргского), помогает студенту найти убедительные художественные и личностные основания для своей роли (Чжао 2024).

Объединение всех этих подходов в единую междисциплинарную модель создает эффект синергии, взаимно дополняя и усиливая друг друга. Это и есть главная ценность предлагаемого синтеза. Работа над речью напрямую улучшает вокальную артикуляцию, анализ драматургии помогает осознанно управлять дыханием и динамикой, а погружение в культурный контекст наполняет музыкальную форму подлинными эмоциями. Такого результата невозможно достичь просто добавлением отдельных факультативов или увеличением часов по вокалу без согласования с другими учебными дисциплинами.

С точки зрения построения учебного процесса, предложенная модель имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это системность. Преодоление типичных ошибок заложено в основу программы с самого начала, а не зависит от усилий отдельных преподавателей. В отличие от разрозненных или факультативных подходов, где каждый решает проблему по-своему, здесь язык, вокал и культура объединены в единое методическое поле. Это обеспечивает стабильность и предсказуемость результатов обучения, что крайне важно для масштабирования программ (Командышко, 2022).

Во-вторых, модель практически реализуема. Ее ключевые элементы (интеграция курсов, постепенный подбор репертуара, использование транскрипций на начальном этапе) не требуют полной перестройки учебного заведения. Их можно внедрить в существующую структуру при условии координации усилий на уровне кафедры, делая модель адаптивной и применимой для разных китайских музыкальных вузов.

В-третьих, она обладает высоким потенциалом эффективности, поскольку одновременно развивает вокальные и лингвокультурные навыки – именно те компетенции, которые сегодня считаются главнейшими для подготовки певца высокого международного уровня (Ду, 2021; Ли 2022). Студентам нужно повторять, что изучение оперного текста в оригинале не только совершенствует исполнительское

мастерство, но и формирует способность к межкультурной интерпретации, столь необходимую для их международной карьеры.

Однако, внедрение модели, вероятно, столкнется с определенными трудностями, прежде всего организационными и, прежде всего, на раннем этапе. Создание интегрированного модуля потребует согласования расписаний, распределения нагрузки между преподавателями разных кафедр, синхронизации целей и критериев оценки. Решение потребует от вузов слаженной работы и четкой образовательной политики. Кадровый сложен, так как не все вузы располагают преподавателями, способными работать на стыке вокала, лингвистики и сценического мастерства. Потребуется либо переподготовка кадров, либо формирование новых кафедральных команд, что может встретить сопротивление из-за инерционности образовательной системы (Бао, 2021).

К практическим сложностям внедрения относится недостаток специальных учебных материалов, адаптированных именно для китайских студентов. Речь идет о фонетических транскрипциях, подстрочных переводах, видеоуроках и методических пособиях, учитывающих особенности их аудитории. Большинство доступных сейчас ресурсов созданы по европейским образцам и потому не всегда подходят в полной мере.

Еще один важный аспект кроется в мотивации. Далеко не все студенты сразу видят ценность изучения русской оперы, и не все директора заведений готовы вкладывать ресурсы в это направление. Перед этим следует демонстрировать эффективность и востребованность предлагаемого подхода.

Важно подчеркнуть, что альтернативные решения, например, просто увеличить количество часов по вокалу или добавить факультатив по русскому языку в условиях китайских музыкальных вузов, почти всегда не дают нужного результата. Главная причина заключается в отсутствии методической связи между этими элементами. Студент, изучающий язык отдельно от вокала, не сможет эффективно применить свои знания при разборе сложной оперной арии. Только интеграция создает необходимые перекрестные связи в учебном опыте, позволяя знаниям работать вместе (Юэ, 2023).

Теоретическая ценность предложенной модели – в ее вкладе в развитие принципов проектирования учебных программ для музыкального образования. Впервые разработана система, ориентированная не только на сиюминутный результат отдельного занятия или мастер-класса, но на трансформацию всей образовательной траектории будущего вокалиста в условиях межкультурного взаимодействия. Практическая же значимость модели в том, что она служит конкретным руководством к действию для кафедр, деканатов и методических объединений китайских музыкальных вузов. Она предлагает не абстрактные идеи, а четкие рекомендации по организации, подбору репертуара, распределению времени и формированию преподавательских команд.

Заключение

Исследование выявило и системно описало ключевые препятствия, мешающие полноценному включению русского оперного репертуара в обучение китайских вокалистов. Студенты сталкиваются со значительными языковыми трудностями при работе с оперными текстами. Выявленные проблемы усугубляются техническими требованиями самого русского классического оперного репертуара (РКО): широким диапазоном, высокой нагрузкой на дыхание, необходимостью владения кантиленой, речитативом и стилистической точностью. Языковые и технические трудности тесно связаны, усиливая друг друга и создавая замкнутый круг. Разорвать его можно только с помощью продуманного и скоординированного педагогического подхода.

В качестве решения разработана комплексная методологическая модель. Она объединяет пять взаимодополняющих подходов, создающих целостную педагогическую систему. Интегрированный подход сочетает работу над языком, вокальной техникой и интерпретацией в одном учебном модуле. Коммуникативно-деятельностный подход повышает мотивацию, связывая изучение языка с реальными сценическими задачами и работой над текстом. Ступенчатость в освоении репертуара помогает избежать перегрузки на старте. Контекстуально-культурологический подход обогащает интерпретацию, а междисциплинарность позволяет привлекать к обучению разных специалистов (вокалистов, лингвистов, концертмейстеров) в рамках единого процесса.

На основе этой методологии предложена конкретная модель интеграции РКО в китайские учебные программы. Она включает введение такого модуля, как «Основы русского оперного репертуара» в основные курсы, обновленный предмет «Русский язык для вокалистов», налаживание взаимодействия между кафедрами, принципы отбора репертуара по сложности и ценности, а также рекомендации по выделению часов на междисциплинарную подготовку. Это дает практический ответ на задачу разработки реалистичного подхода к включению русской оперы в обучение.

Анализ подтверждает ключевой вывод: разрозненные меры, вроде простого увеличения часов вокала или факультативов по языку, попросту неэффективны. Они не решают связанные между собой проблемы и лишь распыляют ресурсы. Качественное и долгосрочное включение РКО в подготовку китайских певцов требует перестройки учебных планов.

Дальнейшая работа должна начаться с апробации модели в пилотных вузах Китая. Это позволит проверить эффективность решений на практике, учесть нюансы внедрения и адаптировать модель к разным условиям. Крайне важно создать специализированные учебные материалы: хрестоматии, транскрипции, мультимедийные пособия и практикумы по оперному тексту, рассчитанные именно на китайских студентов. Лишь такие совместные усилия помогут создать устойчивую образовательную среду, в которой русский оперный репертуар станет естественной, а не чужеродной частью профессионального роста современного вокалиста.

Список литературы

1. Бао Н. Текущее состояние и некоторые специфические особенности развития вокального обучения в китайских педагогических университетах // Бюллетень международного центра «Искусство и образование». 2021. № 4. С. 369-380.
2. Дань Х. Взаимосвязь вокального искусства Китая и России // Дом театра. 2015. № 22. С. 50-51.
3. Ду Х. Современная концепция вокального образования в КНР в свете российских и китайских научно-методических достижений: дисс. ... канд. пед. наук. М., 2021. 25 с.
4. Егорова Ю.Р. О природе слова в искусстве и философии // Евразийский юридический журнал. 2021. № 4(155). С. 482-484.
5. Командышко Е.Ф, Надолинская Т.В. Трансформация системы музыкального образования в России и Китае в контексте глобализации и медиатизации // КПЖ. 2022. № 2(151). С. 13-18.
6. Кизин М.М. Русская школа пения как феномен национальной музыкальной культуры: дисс. ... д-ра искусствоведения. М., 2020. 43 с.
7. Ли Л. История формирования, состояния и перспективы развития европейской оперы в Китае // Искусство и образование. 2021. № 1(129). С. 28-30.
8. Ли С. Исследование мысли и практики преподавания вокальной музыки Чжоу Сяояня: дисс. ... магистра педагог. Сянтань: Хунаньский университет науки и технологий, 2018. 40 с.
9. Ли С. Феномен русской классической вокальной школы в контексте развития вокальных традиций Китая // Вестник КазГУКИ. 2022. № 3. С. 201-206.
10. Ли Ч., Воуба В.Г. Ассоциативные связи как средство освоения вокальных произведений китайскими студентами-бакалаврами: технология исследования // Человеческий капитал. 2022. № 12-1(168). С. 162-167.
11. Лю И. Влияние культурно-образовательных каналов на развитие китайского вокального искусства в XX веке // Вестник музыкальной науки. 2022. № 4. С. 204-214.
12. Ма Х. Становление системы подготовки вокалистов в Китае: аспекты взаимодействия национальных и мировых песенных традиций // Современное педагогическое образование. 2023. № 9. С. 133-138.
13. Павлова М.А., Ху Я. Современные тенденции в вокальном обучении в КНР // Преподаватель XXI век. 2023. № 4-1. С. 205-210.
14. Цай С. Краткий анализ применения русских вокальных произведений в преподавании вокала в колледжах и университетах // Художник. 2025. № 02. С. 103-105.

15. Цзун Ч. Китайская опера XXI века: дисс. ... канд. искусствоведения. СПб., 2023. 180 с.
16. Чжан И., Чжоу Ю., Цзи Х. Исследование текущей ситуации с русскими художественными песнями в преподавании вокальной музыки в высших обычных колледжах // Журнал Хубэйского нормального университета (издание по философии и социальным наукам). 2018. Т. 38. № 02. С. 145-147.
17. Чжао Ц. Эволюция музыкальной культуры Китая и России и тенденции ее развития // Этносоциум и межнациональная культура. 2024. № 188. С. 134-140.
18. Шалаева А.А. Об интеграции методических принципов вокальных школ в практике зарубежных преподавателей вокального искусства в системе высшего музыкального образования Китая // Культура и искусство. 2020. № 1. С. 1-13.
19. Юань Х., Хуан Х. О применении произведений Глинки в преподавании вокальной музыки в обычных университетах // Вступительный экзамен в колледж. 2019. № 02. С. 286-287.
20. Юэ Ч. О некоторых вопросах обучения вокальному искусству в Китае и России // Миссия конфессий. 2023. № 68. С. 139-143.
21. Яо В. Подготовка специалистов вокального искусства в системах высшего музыкального образования Китая и России: дисс. ... канд. пед. наук. Астрахань, 2015. 196 с.

Methodological approaches to the integration of the Russian opera repertoire into the curricula of Chinese music universities: overcoming linguistic and technical barriers

Li Aokun

PhD student

Herzen State Pedagogical University of Russia

Saint Petersburg, Russia

1587336251@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.03.2025

Accepted 24.04.2025

Published 30.05.2025

UDC 377-04

DOI 10.25726/c1105-6502-6299-z

EDN HZTMOH

VAK 5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HA. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Abstract

In the light of the active development of international relations in the field of music education and the deepening of cultural exchange between Russia and China, the systematic inclusion of the Russian classical opera repertoire in the curricula of Chinese music universities is becoming increasingly relevant. This article is devoted to the creation of a methodological model that is not only theoretically grounded, but also aimed at practice. Its key goal is to help Chinese students overcome the specific difficulties encountered in studying Russian opera (from language barriers to technical problems (range, endurance, stylistic interpretation)). An analysis of the programs of leading universities in China and Russia has revealed gaps in the Chinese training system and the lack of a holistic approach to mastering the Russian opera repertoire. In response, an integrative methodological model is proposed. It is based on the synthesis of several approaches (integrated, communicative-activity, stepwise, contextual-cultural and interdisciplinary). The developed educational and methodological plan is based on the individual level of the student, adapts the repertoire according to complexity and ensures the coordinated work of vocal, Russian language and stagecraft teachers. The article visually

presents the key elements of this model, including the stages of its implementation and the interaction of all components. The scientific novelty of the work consists in the transition from disparate methods to a systematic organization of education that takes into account the interdisciplinary aspects of vocal training in a foreign language context. The practical value lies in the fact that the proposed model can serve as a basis for the development or updating of educational programs, the creation of elective courses and teaching aids for Chinese conservatories. In conclusion, the prospects for further work are outlined: the testing of the model in pilot universities, the training of new types of teachers and the development of specialized educational materials.

Keywords

Russian opera, musical education in China, vocal training, language barriers, RCT methodology, intercultural pedagogy, integrated approach, repertoire policy.

References

1. Bao N. The current state and some specific features of the development of vocal education in Chinese pedagogical universities // International Center for Art and Education Bulletin. 2021. № 4. pp. 369-380.
2. Dan H. The relationship between Chinese and Russian vocal art // The theater house. 2015. № 22. pp. 50-51.
3. Du X. The modern concept of vocal education in China in the light of Russian and Chinese scientific and methodological achievements: diss. ... cand. of pedag. scien. M., 2021. 25 p.
4. Egorova Ju.R. On the nature of the word in art and philosophy // Eurasian law journal. 2021. № 4(155). pp. 482-484.
5. Komandyshko E.F., Nadolinskaya T.V. The transformation of the music education system in Russia and China in the context of globalization and mediatization // Kazan pedagogical journal. 2022. № 2(151). pp. 13-18.
6. Kizin MM. The Russian school of singing as a phenomenon of national musical culture: diss. ... Dr. of Art History. M., 2020. 43 p.
7. Lee L. The history of the formation, status and prospects of the development of European opera in China // Art and education. 2021. № 1(129). pp. 28-30.
8. Lee S. A study of the thought and practice of teaching vocal music by Zhou Xiaoyan: diss. ... master's degree. Xiangtan: Hunan University of Science and Technology, 2018. 40 p.
9. Li Xiaofeng. The phenomenon of the Russian Classical Vocal School in the context of the development of vocal traditions in China // Kazan State Institute of Culture Bulletin. 2022. № 3. pp. 201-206.
10. Li Chunying, Vuba VG. Associative connections as a means of mastering vocal works by Chinese undergraduate students: research technology // Human capital. 2022. № 12-1(168). pp. 162-167.
11. Liu Yi. The influence of cultural and educational channels on the development of Chinese vocal art in the 20th century // Bulletin of musical science. 2022. № 4. pp. 204-214.
12. Ma X. Formation of the vocalist training system in China: aspects of the interaction of national and world song traditions // Modern pedagogical education. 2023. № 9. pp. 133-138.
13. Pavlova M.A., Hu Ya. Modern trends in vocal education in China // Teacher of the XXI century. 2023. № 4-1. pp. 205-210.
14. Tsai S. A brief analysis of the use of Russian vocal works in vocal teaching in colleges and universities // Artist. 2025. № 02. pp. 103-105.
15. Tsung Ch. Chinese opera of the XXI century: diss. ... cand. of Art History. SPb., 2023. 180 p.
16. Zhang Yi., Zhou Yu., Ji H. A study of the current situation with Russian art songs in the teaching of vocal music in higher ordinary colleges // Journal of Hubei Normal University (a publication on philosophy and social sciences). 2018. Vol. 38. № 02. pp. 145-147.
17. Zhao Ts. The evolution of the musical culture of China and Russia and its development trends // Ethnosocium and interethnic culture. 2024. № 188. pp. 134-140.

18. Shalaeva AA. On the integration of the methodological principles of vocal schools in the practice of foreign teachers of vocal art in the system of higher musical education in China // Culture and art. 2020. № 1. pp. 1-13.
19. Yuan X., Huang X. On the application of Glinka's works in teaching vocal music at ordinary universities // College entrance exam. 2019. № 02. pp. 286-287.
20. Yue Ch. About some issues of vocal art education in China and Russia // The mission of the faiths. 2023. № 68. pp. 139-143.
21. Yao V. Training of vocal art specialists in the systems of higher musical education in China and Russia: diss. ... cand. of pedag. scien. Astrakhan, 2015. 196 p.