

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Ма Цяньли

Аспирант, Российский Государственный Педагогический
Университет им. А.И. Герцена, (г. Санкт-Петербург)
610318928@qq.com

RESEARCH OF INNOVATIVE MODELS OF TRAINING SPECIALISTS IN MUSICAL AND THEATRICAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE UNIVERSITY

Ma Qianli

Summary: The article raises the issue of training specialists in the field of musical and theatrical activities in the system of higher education. Over several decades, the practice of training musical theater artists has been formed in the Chinese higher education system. Despite the successes achieved, there are still a certain number of problems and contradictions in Chinese musical and theatrical higher education. These include the following: traditional teaching methods that do not pay enough attention to the emotional expressiveness of performance; overload of the compulsory education program; difficulties in assessing the quality of students' training. The work presents innovative models for training future musical theater artists that can solve existing problems or mitigate their negative consequences if a complete solution is not possible. The experience of the Shandong Institute of Arts and the Shanghai Academy of Music are given as successful examples of the implementation of the proposed strategies.

Keywords: teaching system, teaching methods, innovative teaching, musical and concert activities, musical and theatrical education, training in the university.

Аннотация: В статье поднимается вопрос подготовки специалистов в области музыкально-театральной деятельности в системе высшего образования. За несколько десятилетий в китайской системе высшего образования сформировалась практика обучения артистов музыкального театра (мюзикла). Несмотря на достигнутые успехи, в китайском музыкально-театральном высшем образовании до сих пор существует определенное количество проблем и противоречий. В частности, к ним относятся следующие: традиционные методы в преподавании, уделяющие недостаточно внимания эмоциональной выразительности исполнения; перегруженность обязательной программы образования; сложности с оценкой качества подготовки студентов. В работе приведены инновационные модели подготовки будущих артистов музыкального театра, которые могут решить имеющиеся проблемы или смягчить их негативные последствия, если полное решение не представляется возможным. В качестве успешных примеров внедрения предложенных стратегий приводится опыт Шандунского института искусств, а также Шанхайской музыкальной академии.

Ключевые слова: система преподавания, методики преподавания, инновационное преподавание, музыкально-концертная деятельность, музыкально-театральное образование, подготовка в ВУЗе.

Введение

Актуальность исследования. За относительно не продолжительный период в Китае сформировалась система подготовки специалистов по музыкально-театральной деятельности. В настоящее время существуют различные высшие заведения во многих регионах Китая, где можно получить профессию в этой области; выпускники становятся артистами, вокальными исполнителями, педагогами музыкального и / или театрального искусства и т.д. Тем не менее, в настоящее время существует острая необходимость обновления моделей подготовки артистов музыкального театра, а также увеличения инновационной составляющей педагогического процесса.

Цель работы – анализ моделей преподавания инновационного характера в рамках обучения будущих арти-

стов музыкального театра на примере китайских высших учебных заведений.

Для достижения цели важно выполнить целый ряд задач:

1. Рассмотреть исторический контекст музыкального театра и его преподавания в ВУЗах Китая, а также современное состояние вопроса.
2. Обосновать актуальность внедрения инновационных моделей подготовки специалистов по музыкально-театральной деятельности в китайской системе высшего образования.
3. Рассмотреть существующие инновационные модели подготовки специалистов в области музыкального театра в современных китайских высших учебных заведениях.

Объектом работы является подготовка специалистов

по музыкальному театру в ВУЗе, а предметом – инновационные технологии, которые используются при обучении студентов.

Материал и методы исследования

Материал исследования делится на первичный и вторичный. Первичный материал включает в себя образовательные программы китайских ВУЗов, которые занимаются подготовкой специалистов по музыкально-театральной деятельности. Если говорить о вторичном материале, то это данные теоретических источников, посвящённых исследованию музыкально-театральной педагогики в программах высших учебных заведений.

Методы исследования:

1. Анализ теоретических источников.
2. Контент-анализ образовательных программ китайских ВУЗов.

Результаты и их обсуждение

Музыкальный театр (мюзикл) – это форма театрального представления, сочетающая песни, устные диалоги, актерскую игру и танец. В отличие от оперы, в мюзиклах больше внимания уделяется устному диалогу и хореографии. Кроме этого, оперные арии носят классический характер, тогда как в мюзикле используются вокально-инструментальные произведения, выполненные в различных жанрах популярной музыки.

Мюзиклы ставятся по всему миру. Они могут быть представлены на крупных площадках (Бродвей, Вест-Энд); фильмы в стиле мюзикла также снимаются крупнейшими киностудиями мира. Кроме этого, музыкально-театральные постановки также широко распространены на небольших профессиональных и любительских площадках, в школах и в детских садах. Хотя мюзиклы изначально возникли и получили широкое развитие в США и Великобритании, крупные площадки для постановок музыкальных театров присутствуют во всём мире, включая Россию и Китай. Часто специалисты по музыкальному театру являются выпускниками профильных направлений высших учебных заведений [1, с. 35].

История китайского преподавания музыкального театра относительно непродолжительна и насчитывает несколько десятков лет. Ранее в Китае также существовали музыкальные театры, однако, артисты из их трупп имели смежное образование (к примеру, согласно направлениям, «Вокальная музыка», «Драматическое искусство», «Хореография» и т.д.) или же обучались профильным дисциплинам за пределами Китая [4, с. 780].

В 1995 году в Центральной академии драмы в Пекине

было открыто направление «Музыкально-театральное исполнительское искусство». Впоследствии подобные направления появились также и в других ВУЗах Китайской Народной Республики. Наиболее значительные ВУЗы, где в настоящее время можно получить профессию специалиста по музыкально-театральной деятельности, перечислены в таблице 1.

Таблица 1.

Ведущие ВУЗы КНР, в которых можно получить профессию специалиста по музыкально-театральной деятельности.

Название ВУЗа	Место расположения ВУЗа
Центральная академия драмы	Пекин
Нанкинский институт искусств	Нанкин, провинция Цзянсу
Шанхайская музыкальная академия	Шанхай
Шанхайская театральная академия	Шанхай
Шаньдунский институт искусств	Цзинань, провинция Шаньдун
Китайский университет средств массовой коммуникации	Пекин
Пекинская танцевальная академия	Пекин
Чжэцзянский университет средств массовой коммуникации	Ханчжоу, провинция Чжэцзян

Данные таблицы 1 позволяют увидеть, что подготовка специалистов по музыкально-театральной деятельности в Китае осуществляется в институтах искусств, музыкальных академиях, театральных академиях и университетах средств массовой информации. Кроме этого, иногда соответствующую специальность можно получить в классических университетах, а также в ВУЗах непрофильного характера, однако, качество подобного образования остаётся, преимущественно, невысоким [6, с. 138].

Стоит отметить необходимость обновления моделей подготовки специалистов в области музыкального театра в китайских высших учебных заведениях. Это связано с наличием определённых проблем, которые будут рассмотрены ниже в настоящей работе.

Прежде всего, многие ВУЗы не обновляли образовательные программы в течение многих лет; некоторые не вносили никаких изменений на протяжении десятилетий. Первоначальные образовательные модели часто были созданы под влиянием традиционной педагогики музыкального образования, которая сосредоточена на воспитании у студентов техники исполнения, тогда как художественной выразительности внимание хотя и уделяется, но в недостаточной степени.

В настоящее время рынок культуры предъявляет относительно высокие требования к артистам музыкаль-

ного театра, что требует от них изучения множества дисциплин и курсов, в результате чего, обязательная программа образования становится перегруженной, а количество дисциплин растёт. Среди них присутствуют как программы теоретического, так и практического характера. Многие студенты не справляются с большими объёмами программы, что приводит к выгоранию и снижению эффективности обучения; большое количество дисциплин, необходимых для изучения, также неизбежно приводит к сокращению материала по каждой отдельно взятой дисциплине, а также к несколько поверхностному усвоению этого материала [8, с. 135].

И, наконец, необходимо совершенствовать систему оценки компетенций студентов. В настоящее время отсутствуют чёткие и грамотные критерии, которые позволяют качественно оценивать результаты музыкально-театральной подготовки. Если же такие критерии имеются, то они часто носят формальный характер, в связи с чем они концентрируются на формальных показателях техники исполнения, тогда как в исполнительском искусстве важна также степень эмоционального воздействия артиста музыкального театра на целевую аудиторию представления [9, с. 152].

Инновационные модели подготовки специалистов могут стать хорошим решением накопившихся трудностей и противоречий. Ниже приводятся три модели, каждая из которых направлена на практическое решение одной из проблем, приведённых выше в рамках настоящей статьи.

Прежде всего, стоит уделить внимание развитию методической подготовки учебных программ. Необходимо изучить современные методики преподавания музыкально-театрального искусства; для этого важно не только регулярно знакомиться с последними методическими материалами, но также изучать применение инновационных образовательных технологий на практике. Если технология разработана и внедрена за рубежом, то её практическое освоение должно осуществляться посредством приглашения зарубежных педагогов и китайских преподавателей, получивших образование за рубежом, студенческих и академических обменов и т.д. Так как многие зарубежные методики разрабатывались для реалий, далёких от китайской культуры, то важно уметь их адаптировать к имеющимся реалиям и обстоятельствам [3, с. 32].

Чтобы решить проблему перегруженности учебных программ, рекомендуется развивать факультативную составляющую образовательного процесса. Часть материала студенты должны освоить в инвариативном (обязательном) порядке, однако, другую часть рекомендуется составить из предметов, которые студенты могут выбрать самостоятельно. Студентам предоставляется

несколько модулей; каждый модуль содержит несколько дисциплин, из которых необходимо выбрать одну или две. Таким образом, студенты изучат те направления, которые интересны и / или полезны им самим, тогда как рынок труда получит большее количество разнообразно подготовленных специалистов. Также, сосредоточение на нескольких дисциплинах поможет избежать риска поверхностного освоения материала, позволяя углубиться в интересующую область [2, с. 111].

Искусство музыкального театра само по себе объединяет множество дисциплин. Тремя основными являются музыкальное исполнительство, хореография и драматическое искусство. Кроме этого, от выпускников соответствующих направлений ожидаются исторические и теоретические знания относительно музыкально-театральной деятельности. В качестве преимущества на рынке труда также должны присутствовать определённые педагогические компетенции. При составлении программы важно сформировать основные модули, которые будут включать в себя разнообразные дисциплины, которые могут освоить студенты при наличии желания.

И, наконец, последняя инновационная модель помогает усовершенствовать эффективность оценки компетенций. Она заключается в разработке формальных показателей качества исполнительской работы, а также в привлечении зрителей музыкально-театрального представления для оценки навыков студентов.

Важно отметить, что рассмотренные выше инновационные модели уже внедряются во многих высших учебных заведениях Китая. В качестве примера можно привести наличие вариативных дисциплин во всё большем количестве китайских ВУЗов. К примеру, в Шандунском институте искусств (город Цзинань, провинция Шаньдун) существует обязательная программа, а также определённое количество дисциплин по выбору студентов [5, с. 90]. (Таб. 2.)

Из вариативной части каждого модуля студенты должны выбрать от одной до трёх дисциплин; максимальное количество дисциплин по выбору должно быть не менее семи, однако, не более десяти. В программе выделяются модули «Музыкальное исполнительство», «Хореография», «Драматическое искусство», «Теория музыкального театра» и «История музыкального театра». Хотя педагогический модуль отсутствует сам по себе, отдельные компетенции по педагогике студенты получают в рамках других модулей в качестве дисциплины по выбору [10, с. 58].

В других ВУЗах Китая также практикуется предоставление студентам определённых курсов по выбору. В частности, модули и возможность выбора дисциплин

Таблица 2.

Модули и вариативные дисциплины в рамках каждого модуля на примере Шаньдунского института искусств (бакалавриат, 2 курс, специальность «Артист музыкального театра»).

Модуль	Дисциплины, которые входят в модуль	
	Инвариативные дисциплины	Вариативные дисциплины
Музыкальное исполнительство	Сольфеджио. Гармония.	Академический вокал. Китайский народный вокал. Эстрадный вокал. Теория и методика преподавания вокального исполнительства. Музыкальный инструмент (на выбор).
Хореография	Классический танец. Историко-бытовой танец. Китайский народный танец. Сценическое движение. Гимнастика.	Актёрское мастерство в хореографии. Современный танец. Теория и методика преподавания хореографии.
Драматическое искусство	Актёрское мастерство. Сценическая речь. Анализ драматических произведений музыкального театра.	Сценическое движение. Искусство грима. Основы режиссёрской деятельности. Психология драматического перевоплощения. Методика преподавания драматического искусства.
Теория музыкального театра	Теория музыки. Анализ музыкальных форм.	Композиция. Аранжировка. Музыкальная критика.
История музыкального театра	Всеобщая история музыкального театра. История музыкального театра в Китае.	История музыкального театра в США. История музыкального театра в России. История музыкального театра в Европе. История японского музыкального театра. Перспективы развития современного музыкального театра. Анализ репрезентативных музыкально-театральных работ различных периодов.

присутствует в Чжэцзянском университете средств массовой коммуникации (город Ханьчжоу, провинция Чжэцзян), в Центральной академии драмы в Пекине и т.д.

Вторым примером является Шанхайская музыкальная академия. Здесь внедрена система оценивания студентов на основе разработанных показателей, среди которых не только техника вокального, хореографического и драматического исполнения, но и художественная выразительность игры.

Зрители театральных постановок Шанхайской музыкальной академии также оказывают влияние на результаты оценивания студентов, особенно если речь идёт о курсовых или выпускных спектаклях. На базе студенческого театра для аудитории существует возможность выставления артистам оценки от одного до пяти. Голосовать за своих родственников запрещается. Итоговая оценка формируется на основании заключений комиссии и зрительских симпатий [7, с. 134].

Тем не менее, несмотря на наличие несомненных успехов, следует отметить, что инновационные модели преподавания различных дисциплин при подготовке специалистов в области музыкального театра используются в недостаточной степени, а также только в некоторых профильных высших учебных заведениях страны. Следовательно, необходимо уделять больше внимания раскрытию инновационного потенциала образовательных программ по музыкально-театральной деятельности ради повышения качества образования студентов, которые обучаются согласно этим программам.

Выводы

По итогам работы можно сделать вывод о необходимости обновления моделей подготовки специалистов по музыкально-театральной деятельности в китайских высших учебных заведениях. Согласно точке зрения автора работы, этого можно достичь благодаря внедрению и дальнейшему развитию инновационных моделей в образовательном процессе. Каждая из представленных в рамках настоящей статьи инновационных моделей позволяет решить определённую проблему в процессе подготовки артистов музыкального театра, а также привести к повышению общего качества образования.

Практическая значимость работы. Результаты исследования можно использовать в процессе применения инновационных моделей подготовки специалистов по музыкально-театральной деятельности в высших учебных заведениях различных стран. Рекомендации, представленные в работе, помогут сделать процесс преподавания более эффективным, а также позволят выпустить на рынок труда хорошо подготовленных высококвалифицированных специалистов в области музыкально-театральной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований в рассматриваемой области состоят в возможности более подробного изучения каждой из представленных в статье инновационных моделей подготовки специалистов. Ограниченный объём статьи не позволял уделить много внимания каждой модели в частности; в этой области существует значительный потенциал для дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова В.А. Из истории возникновения мюзикла // Образовательный форсайт. – Москва, 2024. – № 3 (23). – С. 30–37.
2. Габдиев М., Ефременко А.П. Компетентный подход в обучении специалистов музыкального театра // Ученые записки Российского государственного социального университета. – Москва, 2020. – Т. 19. – № 2 (155). – С. 105–112.
3. Го Сяотун. Раскрытие инноваций в системе учебных программ в контексте подготовки исполнителей для музыкального театра в новую эпоху // Университет. – Цюйфу, 2022. – №17. – С. 31–34.
4. Романова А.П. Особенности становления и развития музыкального театра второй половины XX – начала XXI века // Вестник науки. – Тольятти, 2025. – Т. 3. – № 1 (82). – С. 778–783.
5. Сун Юэюй. Сравнительное исследование системы учебных программ по музыкальному театру в высших учебных заведениях для студентов бакалавриата // Вестник Университета Янчжоу. – Янчжоу, 2024. – №6. – С. 89–94
6. Сюэ Минь. Подготовка профессионалов в исполнительской отрасли в контексте сотрудничества высших учебных заведений и потенциальных мест работы выпускников // Исполнительские кадры Китайской Народной Республики в настоящее время. – Шанхай, 2020. – №34. – С. 135–137.
7. У Шуан. Обсуждение художественных характеристик музыкально-театральных постановок в университетах. Анализ стратегий обучения будущих вокалистов и артистов музыкального театра // Daguan (Форум). – Дагуан, 2021. – №12. – С. 134–135.
8. Хоу Инъин. Исследование комплексного пути обучения музыкально-исполнительскому искусству // Симфония (Журнал Сианьской консерватории музыки). – Сиань, 2023. – №42(2). – С. 134–138.
9. Чжан Илей. Вокально-сценическая практика в рамках прикладной модели обучения на примере музыкально-театральных постановок в высшем учебном заведении // Daguan (Форум). – Дагуан, 2024. – №8. – С. 151–153.
10. Юй Сяюй. Анализ инновационного механизма подготовки музыкантов в ВУЗах Китайской Народной Республики в новую эпоху // Китайская драма. – Чэнду, 2021. – №9. – С. 57–59.

© Ма Цяньли (610318928@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»