

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию У Цзинь (КНР)
«Совершенствование вокальной подготовки будущих оперных певцов
средствами инновационных творческих проектов в Китае»,
выполненную на кафедре музыкального воспитания и образования
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена» по специальности 5.8.2 – теория и методика обучения
и воспитания (искусство и культура, уровни среднего
профессионального и высшего образования) (педагогические науки)

Ознакомление с диссертационным исследованием У Цзинь показало высокую степень научного интереса автора к заявленной тематике и осознанную ответственность по отношению к изучаемым многоаспектным явлениям.

У Цзинь выявляет целый ряд противоречий, связанных с процессом подготовки будущих оперных певцов в условиях вуза. Они группируются «между успехами профессионального музыкального образования в стране в целом и недостаточно эффективной подготовкой оперных певцов; между содержанием обучения вокалистов, опирающимся на сложившиеся в XX веке традиции китайской вокальной школы и необходимостью новых современных подходов к практике подготовки будущих оперных певцов с учетом соответствующих современным требованиям инновационной модели, деятельностного подхода в рамках практико-ориентированного обучения...» (с. 4 дисс.).

Действительно, указанные противоречия отражают одновременно возрастающий интерес к вокальному искусству во всем мире, заключающийся в росте популярности вокальных занятий и, в то же время, как минимум – осторожное отношение начинающих певцов к оперному искусству, которое представляется широкой аудитории как нечто прекрасное, но труднодостижимое в реальности. Так, по мнению известного вокалиста и педагога Цзяна Шанжуна, «практически все вокальные педагоги считают, что

научить правильно и красиво петь можно любого человека, независимо от его природных вокальных данных. Однако высшее проявление вокальной одаренности – оперный вокал, несущий огромный энергетический и эмоциональный заряд и самим исполнителям, и слушателям – может быть проявлен только на основе выдающихся вокальных данных и является даром природы, редким и ценным достоянием культуры» [Цзян Шанжун. Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – 195 с. – С. 4-5 / Шанжун Цзян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-vzaimodeistviya-sistem-vokalnogo-vozpitanija-studentov-v-muzykaln>].

Это определяет необходимость научного осмысления самого процесса трансляции непреходящих ценностей оперного искусства в их тесной связи с современными социокультурными процессами. Именно на этом базируется несомненная **актуальность данного исследования**.

Существенная часть работы отражает глубокое изучение автором процесса развития национального вокального и театрального искусства Китая, что обусловлено спецификой развития музыки в этой стране. Именно поэтому, У Цзинь начинает изучение проблемы исследования с анализа истории развития жанра китайской оперы, отмечая при этом, что «отсутствие целостных исследований, анализирующих современную китайскую оперу во всем её разнообразии, приводит к недостаточному осмыслению связи реальной творческой практики с системой кадрового обеспечения оперной культуры в Китае и отражению этой проблематики в исследованиях педагогической направленности» (с. 5 автореферата).

Автор приводит целый ряд исследований, посвященных историческому аспекту развития китайского музыкального образования, вопросам европейского влияния на вокальную школу в Китае, анализу наиболее важных

проблем современного вокального образования в Китае, изучению развитию в Китае образования в сфере эстрадного исполнительства.

Анализ значительного корпуса научной литературы показал, что пока ещё нет достаточного освещения данных вопросов. Таким образом становится очевидной необходимость научно-обоснованного анализа данных вопросов в их единстве и взаимозависимости с позиций целостного педагогического подхода.

Обращает на себя внимание развернутая **методологическая база исследования**. Она включила в себя целый ряд теорий и направлений науки. Методологическую базу исследования представляют: труды российских ученых, посвященные общим и частным проблемам философии (Б. Асафьев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, А.С. Ключев и др.); труды российских ученых культурологического и искусствоведческого направлений (В.С. Библер, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, В.Н. Холопова, Т.Б. Будаева и др.); труды российских исследователей в области психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.В. Краевский и др.), музыкально-педагогической и музыкально-психологической науки (Э.Б. Абдуллин, Л.С. Майковская, В.Г. Мозгот, Г.П. Овсянкина, Л.А. Рапацкая, А.В. Торопова, Г.М. Цыпин и др.); работы российских ученых и педагогов-практиков в области вокальной педагогики (Д.Л. Аспелунд, В.А. Багадуров, Н.И. Васильев, Л.Б. Дмитриев, А.Г. Менабени, Д.Е. Огороднов, Р. В. Сладкопевец и др.); исследования китайских авторов музыкально-исторической направленности (Ван Минсюнь, Ван Цюн, Лю Лянь, Сунь Лу, Чэнь Ин, Чжан Лу, Фу Шуай и др.); работы китайских ученых в сфере вокальной педагогики и исполнительства (Бао Нуань, Ду Сывэй, Лю Цзинь, У Линьсян, Цзян Шанжун, Ян Бо и др.). Такой широкий охват информации говорит о значительном кругозоре автора, начитанности и глубоком интересе к исследуемым вопросам.

Гипотеза исследования в лаконичной, предельно конкретной форме и,

вместе с тем, достаточно убедительно показывает, что «воспитание оперных исполнителей нового поколения должно опираться на все способы пения, присутствующие в современной оперной культуре КНР, которые в процессе образования целесообразно объединить в единую методическую систему преподавания, в основание которой положен синтез вокальных традиций, динамично развивающихся в современной культуре Китая» (с. 16 дисс.).

Научная новизна данной работы не вызывает сомнения. Она обусловлена следующими факторами:

1. впервые рассмотрена проблема совершенствования подготовки оперных исполнителей в историческом аспекте и в контексте современных тенденций развития оперного искусства в Китае;

2. проблема освоения различных манер пения в системе подготовки оперных исполнителей осмыслена как актуальная для комплексного освоения китайскими певцами в связи с полижанровыми тенденциями развития современной китайской оперы; ...

3. проблема совершенствования осмыслена как категория, являющаяся частью профессиональной компетентности современного исполнителя, позволяющая стремиться к постоянному саморазвитию в условиях динамично развивающейся и обновляющейся оперной культуры; ...

4. сделан вывод о том, что формы учебной (концертно-исполнительской) практики, ... являются наиболее эффективными для формирования актуальных профессиональных компетенций современного исполнителя и повышения мотивации к самореализации в качестве оперных певцов;

5. разработана педагогическая модель совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами творческого проекта;

6. в качестве формы реализации проекта выбрана оригинальная творческая идея автора исследования – Фестиваль «Мир оперы», направленная на эффективное развитие комплекса певческих, музыкально-творческих, интеллектуальных, эмоционально-волевых и артистических

ресурсов будущих оперных исполнителей, а также активизацию мотивационно-ценностных, познавательных, креативных, рефлексивных свойств личности, способствующих развитию стремления к совершенствованию как перманентному состоянию современного исполнителя.

Теоретическая и практическая значимость диссертации У Цзинь представлены логично и убедительно.

Теоретическая значимость состоит в том, что сформулирована стратегия совершенствования в контексте основных тенденций развития высшего музыкального образования (деятельностного подхода как основы практико-ориентированной подготовки оперных исполнителей); определена роль Пекинской оперы в формировании национальной манеры пения; выявлены особенности влияния европейской, русской и американской музыкальных культур на оперное искусство и вокальное образование Китая; создана педагогическая модель совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами творческого проекта; новая педагогическая модель может стать дополнительным источником для расширения научно-методической базы по дисциплине «Вокал»; разработан Творческий проект – Фестиваль «Мир оперы».

Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут быть привлечены в вузовских курсах при обучении китайских студентов: «История вокального искусства Китая», «Народный и классический вокал Китая: общее и особенное»; при разработке лекций по истории и теории вокального искусства для бакалавров и магистрантов не только китайских, но и российских педагогических университетов. Полученные результаты могут быть учтены при подготовке соответствующих разделов учебников и учебных пособий, посвященных вокальному искусству и вокально-педагогическому образованию Китая и России. Ряд положений диссертации могут применяться в практике повышения квалификации и переподготовки учителей музыки Китая и России, работающих в

общеобразовательных школах и в системе дополнительного музыкального образования.

Личный вклад соискателя, представленный достаточно кратко, тем не менее, включает в себя обоснованную, разработанную и экспериментально апробированную модель совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами творческого проекта; организована концертно-исполнительская практика вокальных классов в институте музыки Китая, где модель была апробирована, а полученные результаты внедрены в образовательный процесс.

Было опубликовано 8 научных статей, из которых 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Автор также приняла участие в ряде научных конференций.

В первой главе диссертации **«Теоретико-методический анализ проблемы совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов в Китае»** всесторонне рассмотрен теоретический материал – педагогическая, психологическая и справочная литература, позволяющий показать выявленную проблему во всех наиболее важных аспектах и наметить пути ее решения.

Автор раскрывает предпосылки развития вокального исполнительства и образования в контексте традиционной китайской драмы, роль Пекинской оперы в формировании национальной манеры пения, особенности влияния европейской, русской и американской музыкальных культур на оперное искусство и вокальное образование Китая (XX-XXI вв.), а также представляет стратегию совершенствования подготовки оперных певцов в вузах Китая в контексте современных проблем.

В процессе изучения истории развития вокальной педагогики У Цзинь обращается к трудам как российских, так и китайских авторов – таких, как Бай Юнь-шэн, Т.Б. Будаева, Ван Цюнь, Ли Юе, Лю Цзинь, Люй Цзяин, Сунь Лу, Г.Р. Тараева, Фу Шуай, Чжао Фэйлун, Ян Бо и др.

Автор отмечает, что традиции вокальной подготовки в педагогике музыкального образования Китая рождались, формировались и развивались вместе со становлением и развитием самого Китая и его истории.

Отмечается роль европейцев в развитии профессионального музыкального образования в Китае, в том числе, особая, многогранная роль, принадлежащая музыкантам из России.

У Цзинь подчеркивает пять направлений развития оперной культуры Китая, в которых осязательно проявилась роль музыкантов из России: гастрольная исполнительская деятельность русских музыкантов; организационная деятельность, открытие театрально-концертных учреждений, а также музыкальных учебных заведений; педагогическая деятельность русских музыкантов, составлявших педагогическое ядро в открывающихся музыкальных образовательных учреждениях; композиторское творчество музыкантов из России, оказавших влияние на формирование национальной композиторской школы; идеологическое влияние музыкальной культуры Советской России на музыкальную культуру Китая.

Подробно описан интересный этап развития оперного творчества в Китае, связанный с деятельностью таких музыкантов, как А.А. Авшаломов, Б.С. Захаров, О.Л. Лундстрем, А.М. Пазовский, М.Д. Сабина, А.Н. Черепнин, В.Г. Шушлин.

Автор обращает также внимание на влияние американской музыкальной культуры, отличительными чертами которой становятся массовость, демократичность, развлекательность и коммерческий характер. «Культура и искусство в Америке приобретают характер индустрии, и именно этот культурный феномен в XX веке будет импортирован практически во все страны мира» (с. 55 дисс.).

Автор утверждает, что «разнообразные творчески интерпретируемые формы учебной (концертно-исполнительской) практики могут помочь смоделировать условия будущей музыкально-театральной деятельности и

приблизить к ним обучение студентов-вокалистов, помочь разносторонне развить их вокально-исполнительский потенциал, сформировать необходимые современному исполнителю профессиональные компетенции, расширить кругозор в области оперного искусства и исполнительства и в результате повысить мотивацию к творческой реализации в этой сфере» (с. 78 дисс.).

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование процесса совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов (вокалистов)» представлена педагогическая модель совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами творческого проекта, описаны констатирующий и формирующий этапы педагогического эксперимента, а также описан процесс изучения результативности вокальной подготовки будущих оперных певцов (контрольный этап педагогического эксперимента).

В качестве творческого проекта автором был избран фестиваль «Мир оперы», проиллюстрированный в тексте диссертации отдельной таблицей. Реализация данного проекта осуществлялась в форме учебной (концертно-исполнительской) практики студентов в условиях института музыки Китая и состояла из трех этапов: адаптационного, творческо-развивающего, самореализации. В структуре фестиваля были объединены все основные формы учебной (концертно-исполнительской) практики – конкурс, концерт, мастер-класс, которые были несколько позже дополнены научно-практической конференцией.

Очень подробно представлен констатирующий этап педагогического эксперимента, который проводился в Институте музыки Юньнаньского художественного института. В процессе подготовки к эксперименту автором диссертации учитывались результаты бесед с педагогами по классу вокала, где обучаются будущие оперные певцы. Одновременно проводились опросы свыше 90 студентов-бакалавров и студентов-магистрантов, обучающихся по специальности «Музыкальное искусство» специализация «вокал» в Институте

музыки Юньнаньского художественного института.

Для решения задач констатирующего этапа были использованы методы опроса, педагогического анализа выполнения контрольных заданий, письменных отчетов о подготовке к участию в различных мероприятиях, творческого проекта, составления репертуарных списков, а также прослушивания, собеседования.

Алгоритм проведения экспертной оценки контрольных срезов осуществлялся на всех этапах опытного исследования коллегиально – комиссией педагогов-вокалистов института музыки под руководством профессора Ли Сяохун и автора настоящей работы, согласно избранным критериям. Другими словами, к исследованию был привлечен также результативный и актуальный сегодня метод независимой экспертизы.

Результаты опросов говорят о том, что участники ЭГ группы лишь частично адекватно оценивают учебную (концертно-исполнительскую) практику, как форму, способствующую их комплексному развитию на пути к исполнительской деятельности в широком спектре профессиональных компетенций. Отмечается отсутствие сформированного осознанного стремления к самостоятельной познавательной деятельности, достаточно низкий уровень информированности участников о тенденциях современного оперного искусства.

Участникам экспериментальной части исследования был также предложен ряд заданий:

Контрольное задание № 1. Подготовка и исполнение программы из произведений учебного репертуара, разученных под контролем преподавателя.

Контрольное задание № 2. Подготовка и исполнение программы из трех самостоятельно подготовленных небольших произведений в разных манерах пения (народная, bel canto, эстрадная) из рекомендованного списка.

Контрольное задание № 3. Составление репертуарных списков произведений, которые проходились участниками в классе и исполнялись в

рамках учебной (концертно-исполнительской) практики.

Контрольное задание № 4. Письменный исполнительский анализ одного произведения из учебного репертуара или исполнявшегося в рамках концертно-исполнительской практики (объем 1-2 страницы).

Для оценки результатов деятельности участников на констатирующем этапе (таблицы 7 – 11) были предложены соответствующие критерии. Результаты констатирующего этапа исследования показали необходимость поиска и внедрения более активных форм повышения мотивации к исполнительской и оперной деятельности, активизации в этом процессе роли учебной (концертно-исполнительской) практики, стимулирования познавательной деятельности в разных формах учебной и самостоятельной работы.

Целью формирующего этапа была апробация основных теоретических положений диссертации, и прежде всего – Педагогической модели совершенствования вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами творческого проекта. Проект Фестиваль «Мир оперы» был представлен как многофункциональная форма учебной (концертно-исполнительской) практики.

В процессе проведения педагогического эксперимента использовались два принципа - *дифференцированного обучения и открытого обучения.*

Принцип *открытого обучения* в данной работе совпадал с пониманием открытости системы образования к изменениям социокультурного контекста и современного искусства. В данном случае это современное оперное, вокальное искусство с его новыми требованиями к подготовке исполнителей.

Системно организованный познавательный процесс проходил с соблюдением следующих педагогических условий: 1) развитие у студентов высокой мотивации к будущей деятельности оперного исполнителя; 2) развитие познавательного интереса студентов к оперному искусству и исполнительству; 3) формирование у студентов навыков самостоятельной работы, направленной на саморазвитие и самосовершенствование.

Работа по подготовке к конкурсу и театрализованному гала-концерту была построена в соответствии с принципами деятельностного подхода, который логично реализовался с помощью двух методов – метода стимулирования к концертному исполнительству и метода моделирования концертных (музыкально-театральных) ситуаций.

Оценка достигнутых результатов участия в Творческом проекте – Фестивале «Мир оперы» студентов экспериментальной и контрольной групп позволила установить, как по сравнению с констатирующим этапом у них изменились:

- отношение к роли учебной (концертно-исполнительской) практики в профессиональном совершенствовании;
- уровень развития исполнительской подготовки, владения разными манерами пения, актерского мастерства, сценической подготовки, необходимых для оперного исполнителя;
- уровень знаний о современном оперном искусстве, стремления к саморазвитию, навыков исполнительского анализа;
- уровень знаний о передовом педагогическом, методическом опыте, направленном на совершенствование вокальной подготовки оперного исполнителя, овладение разными манерами пения;
- уровень интереса и мотивации к деятельности в качестве оперных исполнителей.

Для этого использовались методы анализа и интерпретации полученных в ходе мероприятий экспертных оценок, опроса, собеседования с участниками эксперимента и педагогами.

В целом «внешние» и «внутренние» результаты конференции, которые были подтверждены в процессе анкетирования на контрольном этапе, свидетельствуют о том, что в ходе эксперимента значительно активизировалась познавательная деятельность, расширился музыкальный кругозор участников эксперимента. Этому способствовали:

- значительный объем новой музыкальной информации в виде

прослушанных и проанализированных в процессе подготовки к конкурсным, концертным мероприятиям произведений, прочитанной в процессе подготовки к конференции литературы;

- интерактивные формы занятий, обсуждения, способствующие развитию аналитических навыков, умению сформулировать и донести свое суждение о музыке и исполнении;

- приобретенный исполнительский опыт участия в фестивальных мероприятиях.

В целом «внешние» и «внутренние» результаты конференции, которые были подтверждены в процессе анкетирования на контрольном этапе, свидетельствуют о том, что в ходе эксперимента значительно активизировалась познавательная деятельность, расширился музыкальный кругозор участников эксперимента. Этому способствовали:

- значительный объем новой музыкальной информации в виде прослушанных и проанализированных в процессе подготовки к конкурсным, концертным мероприятиям произведений, прочитанной в процессе подготовки к конференции литературы;

- интерактивные формы занятий, обсуждения, способствующие развитию аналитических навыков, умению сформулировать и донести свое суждение о музыке и исполнении;

- приобретенный исполнительский опыт участия в фестивальных мероприятиях.

Сравнительный анализ уровня подготовленности и мотивации к оперному исполнительству на констатирующем и контрольном этапе обучения, показал, что предложенная практико-ориентированная инновационная педагогическая модель обучения в рамках эксперимента позволила значительно повысить уровень комплексного профессионального развития участников, расширить спектр их исполнительских умений и навыков, творческих способностей, кругозора в сфере современного оперного исполнительства, повысить мотивацию к дальнейшему совершенствованию и

реализации в качестве оперных исполнителей.

Результаты опытно-экспериментального исследования подтвердили эффективность педагогических условий и используемых дидактических, специальных, интерактивных методов, направленных на развитие комплекса певческих, музыкально-творческих, интеллектуальных, эмоционально-волевых и артистических ресурсов будущих оперных исполнителей, а также активизацию мотивационно-ценностных, познавательных, креативных, рефлексивных свойств личности, способствующих развитию стремления к совершенствованию, как перманентному состоянию современного исполнителя. Таким образом, в диссертации подтверждена выдвинутая гипотеза.

Практическая часть работы показала, что учебная (концертно-исполнительская) практика во всем разнообразии форм (конкурс, концерт, мастер-классы, конференция) и тематического содержания, связанного с жанром оперы и оперным исполнительством, в рамках которой используются инновационные развивающие формы, методы и средства обучения, способствует целенаправленному универсальному развитию вокально-исполнительского потенциала студентов-вокалистов.

В тексте диссертации имеется значительное количество таблиц и диаграмма, иллюстрирующих и дополняющих содержание работы. В списке литературы 217 наименований. Имеется развернутое приложение.

Диссертация У Цзинь производит впечатление развернутого, глубоко фундированного научного труда, с различных сторон раскрывающего заявленную тематику.

В то же время, в ходе анализа диссертации и автореферата возникла необходимость сделать следующие **замечания**:

1. В диссертации автор приводит примеры анкетирования. То, что в диссертации носит название «анкета», является, по существу, опросником – то есть, списком вопросов, на которые исследователь хотел бы получить точные исчерпывающие ответы. Анкетой же является перечень вопросов,

составленный **по определённой форме**, где применяется специальное программное обеспечение для составления анкет – это комплексное решение для сбора отзывов по интересующему исследователя вопросу. Вопросы в анкете взаимосвязаны, что позволяет определить степень искренности респондента, осуществить прогноз в исследуемой области. Ответы в анкете анализируются автоматически и в режиме реального времени с помощью специальных программ (например, Survio), которые имеют статус ключа.

2. Опорной составляющей экспериментальной части исследования стал фестиваль «Мир оперы». Он подробно представлен во второй главе диссертации и в Приложении (Положение о Фестивале «*Мир оперы*»). Считаю, что данный фестиваль, являющийся результатом творческих усилий автора диссертации, необходимо было отметить в разделе «Личный вклад автора».

3. Общепринятой формой изложения Заключения диссертации является отражение её результатов в пункте «Наиболее общие выводы». В данной диссертации такого пункта нет. Результаты даны в достаточно свободной форме, что несколько утяжеляет финальную часть диссертации.

Отмеченные замечания не влияют на общую оценку исследования У Цзинь, и их следует рассматривать как рекомендации автору.

Таким образом, заключаем, что диссертационное исследование У Цзинь является завершённым и самостоятельным научным трудом, выполненным на актуальную тему. Автореферат и публикации отражают содержание диссертации.

Диссертация и автореферат У Цзинь «Совершенствование вокальной подготовки будущих оперных певцов средствами инновационных творческих проектов в Китае», представленные на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания (искусство и культура, уровни среднего профессионального и высшего образования) (педагогические науки) отвечают требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842, ред. от 28.08.2017), предъявляемым к

