

УДК 378**DOI: 10.34670/AR.2022.94.10.036****Современные тенденции развития вокального искусства в Китае****Ма Юйцин**

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, 48;
e-mail: Yuitsin@mail.ru

Аннотация

Сегодня китайское вокальное искусство с его самобытным национальным колоритом вызывает большой интерес публики, удовлетворяя ее духовные и эстетические потребности. Вокальная музыка всегда была тесно связана с народными традициями, языком, являясь отражением жизни общества и способствуя развитию национальной культуры. Вокальное творчество Китая с древних времен является народным искусством. Национальный характер отражается в передаче эмоционального отношения к окружающей действительности средствами музыкальной выразительности через язык, ритм, интонации, особенности произношения и артикуляции звуков. В настоящее время развитие вокального исполнительства должно быть основано на изучении методов западного пения и особенностей китайской вокальной культуры. Это поможет создать оригинальный и неповторимый стиль национальной музыки и определить пути дальнейшего развития вокального искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

Ма Юйцин. Современные тенденции развития вокального искусства в Китае // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 2А. С. 292-296. DOI: 10.34670/AR.2022.94.10.036

Ключевые слова

Вокальное искусство, исполнительское мастерство, методы пения, национальные особенности.

Введение

Вокальное творчество любой страны тесно связано с традиционной культурой. В процессе многовекового развития пятьдесят шесть этнических групп Китая сформировали уникальные образцы национального музыкального искусства. Достижения современного вокального искусства фактически являются результатом тысячелетнего развития певческого мастерства различных этнических групп. Жизнеспособность китайского пения основывается на богатых и разнообразных национальных традициях китайского населения. «Многообразие форм и жанров местного фольклора, содержание песен отражали географическое положение, образ жизни, уровень материальных средств и задачи правительства по воздействию на население» [Лежнева, 2021, 48].

Китайское вокальное искусство не ограничивается только пением. Мимика исполнителей, костюмы и движения тела являются важной частью сценического выступления певца. Уникальные культурные этнические традиции различных народов, населяющих страну, определяют певческое искусство как эстетическую композицию. Зрители могут получить приятные впечатления от поэтического текста, музыки, танцев, костюмов, окунуться в захватывающий сюжет драматизации.

Основная часть

Китайское вокальное искусство всегда широко использовало методы и технику пения западных исполнителей. Например, Лан Юйсю, Хуан Юкуй, Чжоу Сяоянь и Юй Исюань, известные как «Четыре китайских сопрано», имеют большой опыт обучения за границей. Лан Юйсю училась в Королевской музыкальной консерватории Бельгии в 1937 году. Хуан Юкуй изучала вокал в Хантингтонском университете в 1930 году. Чжоу Сяоянь поступила в Парижскую консерваторию в 1938 году, а Юй Исюань училась в Корнельском университете в 1935 году. Обучение за рубежом дало китайским исполнителям профессиональную основу для дальнейшего роста и возможности развития китайского вокального искусства в своей стране.

Особенно тщательно китайские вокалисты начали осваивать итальянский стиль пения – бельканто. Техника непрерывного звуковедения, красивый легкий звук, ровность звучания голоса во всех регистрах позволили вокалистам с успехом исполнять произведения зарубежных авторов и занимать в международных конкурсах призовые места. «Многие китайские исполнители бельканто вышли на мировую арену и достигли определенных результатов в мире вокальной музыки» [Дун, 2022, 127].

В современных условиях процветание и развитие китайского вокального искусства должны зависеть от сохранения собственных уникальных культурных символов. Однако, после того как техника западного пения стала использоваться в Китае, она оказала и определенное негативное влияние на китайских вокалистов. Все больше и больше исполнителей и слушателей попали под влияние виртуозного пения и мягкого насыщенного звука зарубежного вокального искусства. Китайские певцы с большим желанием исполняли репертуар западных композиторов. Отсутствие связи с народным искусством привело к тому, что современное вокальное исполнительство на какое-то время утратило свой национальный характер.

В начале 1990-х годов стало зарождаться понятие «новое вокальное искусство». Знаменитый педагог, заведующая вокальным факультетом Шанхайской консерватории Чжоу Сяоянь впервые обратилась к этой теме, что ознаменовало перелом в вокальном искусстве в сторону развития национальных компонентов. Чжоу Сяоянь уточнила, что «новая вокальная

музыка» должна стоять особняком в мировом вокальном искусстве. Китайское вокальное искусство отличается оригинальностью народных песен, спецификой оперного пения, средствами музыкальной выразительности. Причина, по которой Чжоу Сяоянь обратила свое внимание на национальные особенности вокальной музыки, заключается в том, чтобы рассмотреть возможности и будущее в развитии национального вокального искусства: «...для исполнения китайской традиционной музыки недостаточно обладать певческим мастерством, необходимо также понимать специфику китайской культуры во всей ее целостности для того, чтобы иметь возможность донести ее глубокое внутреннее содержание до слушателя» [Ян, 2021, 186].

Движение за новую культуру, содержащую в себе традиционное музыкальное искусство, возглавил журнал «Новая молодежь» Пекинского университета. Руководители журнала Чэнь Дусю, Ху Ши и Цай Юаньпей являются главными инициаторами возрождения китайской культуры, привлекая к участию журналы, газеты, формируя клубы, распространяя идеи национального культурного развития и оказывая влияние на молодых людей и китайское общество.

С начала XXI века китаизация вокальной музыки продолжается наиболее стремительно. Профессор, известный педагог по вокалу Цзинь Телин выступает за то, чтобы китайская вокальная музыка основывалась на «научной, национальной, художественной и современной» теории исполнительства. В 2011 году он торжественно предложил концепцию развития китайского вокального искусства на 5-м Национальном форуме этнической музыки. Как важный представитель китайской системы преподавания вокала, он не только возлагает большие надежды на успешное развитие певческого искусства в Китае, но также считает, что оно должно всесторонне охватывать все современные формы музыкального творчества. А на VI Национальном форуме в сентябре 2013 года в докладе «Мечта о китайской вокальной музыке» он выдвинул идею построения китайской вокальной школы, которая может выйти на мировой уровень и стать уникальным явлением в мировом вокальном искусстве [Цзинь, 2013]. Профессор Чжоу Сяоянь, также принимающая участие в VI национальном форуме, призвала композиторов создавать новые оригинальные произведения во всех видах музыкального искусства. Она предложила им обращать большое внимание на использование певческих особенностей разных национальностей, живущих в Китае и населяющих различные регионы страны.

Помимо профессионализма и уникальности китайской вокальной школы, необходимо всесторонне рассматривать вопросы, связанные с ее дальнейшим развитием. Разработка методической основы преподавания, зрелость и жизнеспособность искусства в течение длительного времени, привлечение к пению широкой аудитории должны решаться последовательно и продуктивно. С вступлением в новый век китайская вокальная музыка осознала путь модернизации традиционного национального пения. Он охватывает различные певческие жанры и создает новую систему пения, которая современными музыкальными средствами подчеркивает национальный стиль. Создание китайской вокальной школы свидетельствует об уверенности в возрождении вокального искусства, вступившего в новый этап развития. «Глубина произведений, отработанные навыки, национальный колорит, а также индивидуальность и артистизм стали характерными чертами китайского национального вокального искусства» [Хао, 2020, 159].

Большую роль в возрождении национального вокального искусства сыграли знаменитые вокалисты Ван Хунвэй, Ян Вэйвэнь и Ву Бися. Прекрасные народные вокальные произведения,

такие как «На поле надежды» и «В истории весны», в их исполнении пользуются единодушной любовью широких народных масс, свидетельствующей о том, что национальное вокальное искусство Китая имеет популярность у слушателей.

Заключение

Китайское вокальное искусство не должно ограничиваться поверхностным подражанием народному пению. Оно должно быть основано на изучении особенностей языка, лежащего в основе китайской музыки и являющегося ключом к дальнейшему развитию. Благодаря сочетанию национального характера, духа времени и вокального мастерства исполнители помогают слушателям во всем мире прикоснуться к неповторимой художественной красоте китайского вокального искусства.

Библиография

1. Дун Ц. Вокальное искусство – развитие итальянского бельканто в Китае // Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых ученых на иностранных языках «Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире». Екатеринбург, 2022. С. 124-129.
2. Лежнева Т.М. Традиционные особенности китайской песенной культуры в контексте вокально-хорового обучения иностранных студентов // Обзор педагогических исследований. 2021. Том 3. № 3. С. 48-53.
3. Саракаева Э.А. Концепт «герой» в китайской культуре // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «Язык в социокультурном пространстве и времени». Астрахань, 2011. С. 159-165.
4. Хао Ю. Китайский национальный вокал как метод развития современного певческого искусства // Научное мнение. 2020. № 12. С. 159-164.
5. Цзинь Т. Развитие и будущее китайской вокальной музыки – наследие, ссылки, развитие, инновации // Китай, Народная музыка. 2013. № 11.
6. Чжан Голян. Генезис, развитие и тенденции распространения наук в Китае // Новости развития. 2006. № 2. С. 14-18.
7. Чжао Си. О положении и развитии вокального образования в Китае // Большая сцена. 2009. № 2. С. 68-69.
8. Ян Ц. Влияние элементов традиционного китайского театра на становление вокальной музыки // Сборник научных трудов «Музыкальная культура глазами молодых ученых». СПб.: Астерион, 2021. С. 184-188.

Modern trends in the development of vocal art in China

Yuitsin Ma

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Naberezhnaya reki Moiki,
Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: Yuitsin@mail.ru

Abstract

Today, Chinese vocal art with its distinctive national flavor arouses great interest of the public, satisfying its spiritual and aesthetic needs. Vocal music has always been closely connected with folk traditions, language, being a reflection of the life of society and contributing to the development of national culture. Chinese vocal art has been a folk art since ancient times. The national character is reflected in the transfer of emotional attitude to the surrounding reality by means of musical

expressiveness through language, rhythm, intonation, peculiarities of pronunciation and articulation of sounds. Currently, the development of vocal performance should be based on the study of Western singing methods and the peculiarities of Chinese vocal culture. This will help to create an original and unique style of national music and determine the ways of further development of vocal art.

For citation

Ma Yuitsin (2022) Sovremennye tendentsii razvitiya vokal'nogo iskusstva v Kitae [Modern trends in the development of vocal art in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (2A), pp. 292-296. DOI: 10.34670/AR.2022.94.10.036

Keywords

Vocal art, performing skills, singing methods, national peculiarities.

References

1. Chzhan Golyan (2006) Genezis, razvitie i tendentsii rasprostraneniya nauk v Kitae [Genesis, development and trends in the dissemination of sciences in China]. *Novosti razvitiya* [Development News], 2, pp. 14-18.
2. Chzhao Si. (2009) O polozhenii i razvitii vokal'nogo obrazovaniya v Kitae [On the situation and development of vocal education in China]. *Bol'shaya stsena* [Big Stage], 2, pp. 68-69.
3. Dun Ts. (2022) Vokal'noe iskusstvo – razvitie ital'yanskogo bel'kanto v Kitae [Vocal art – the development of Italian bel canto in C]. In: *Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh na inostrannykh yazykakh "Aktual'nye problemy professional'noi sfery v sovremennom mire"* [Proc. Int. Conf. "Actual problems of the professional sphere in the modern world."]. Ekaterinburg, pp. 124-129.
4. Khao Yu. (2020) Kitaiskii natsional'nyi vokal kak metod razvitiya sovremennogo pevcheskogo iskusstva [Chinese national vocal as a method for the development of modern singing art]. *Nauchnoe mnenie* [Scientific opinion], 12, pp. 159-164.
5. Lezhneva T.M. (2021) Traditsionnye osobennosti kitaiskoi pesennoi kul'tury v kontekste vokal'no-khorovogo obucheniya inostrannykh studentov [Traditional Features of Chinese Song Culture in the Context of Vocal and Choral Education of Foreign Students]. *Obzor pedagogicheskikh issledovaniy* [Review of Pedagogical Research], 3 (3), pp. 48-53.
6. Sarakaeva E.A. (2011) Kontsept "geroi" v kitaiskoi kul'ture [The concept of "hero" in Chinese culture]. In: *Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem "Yazyk v sotsiokul'turnom prostranstve i vremeni"* [Proc. All-Russian Conf. "Language in Socio-Cultural Space and Time"]. Astrakhan', pp. 159-165.
7. Tszin' T. (2013) Razvitie i budushchee kitaiskoi vokal'noi muzyki – nasledie, ssylki, razvitie, innovatsii [Development and future of Chinese vocal music - heritage, references, development, innovation]. *Kitai, Narodnaya muzyka* [China, Folk music], 11.
8. Yan Ts. (2021) Vliyanie elementov traditsionnogo kitaiskogo teatra na stanovlenie vokal'noi muzyki [Influence of elements of traditional Chinese theater on the formation of vocal music]. In: *Sbornik nauchnykh trudov "Muzykal'naya kul'tura glazami molodykh uchenykh"* [Collection of scientific papers "Musical culture through the eyes of young scientists."]. Saint Petersburg: Asterion Publ., pp. 184-188.