

**Синтез национальных (китайских) вокальных техник
и западной эстрадной школы: к вопросу о формировании
современного звука китайской поп-сцены**

Сюй Кэи

Аспирант,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 582305917@qq.com

Аннотация

Статья посвящена анализу процесса формирования современного звучания китайской поп-музыки (С-pop) через синтез национальных вокальных техник и западной эстрадной школы. Исследование охватывает исторический путь развития популярной музыки в Китае – от ранних попыток интеграции западных мелодий в начале XX века («школьные песни», творчество Ли Цзиньхуэя) до современных жанровых направлений (Mandopop, Cantopop, T-pop). Особое внимание уделяется феномену «китайского стиля» (чжунгофэн), который сочетает использование традиционных инструментов (эрху, пипа, гучжэн), пентатонику и национальные поэтические образы с современными ритмами и аранжировками. На примере творчества ключевых артистов (Джей Чоу, Ван Фэй, Хан Хун, Higher Brothers) раскрываются специфические черты вокального исполнения и музыкального оформления, определяющие уникальность китайской поп-сцены в условиях глобализации. Делается вывод, что синтез культурных традиций стал основой для формирования самобытной музыкальной идентичности Китая, отвечающей запросам современной аудитории.

Для цитирования в научных исследованиях

Сюй Кэи. Синтез национальных (китайских) вокальных техник и западной эстрадной школы: к вопросу о формировании современного звука китайской поп-сцены // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 11А. С. 264-274. DOI: 10.34670/AR.2025.50.70.032

Ключевые слова

Китайская поп-музыка (С-pop), синтез вокальных техник, западная эстрадная школа, традиционные китайские инструменты, чжунгофэн, Mandopop, музыкальное образование, культурная идентичность.

Введение

Вопрос формирования современного звука китайской поп-сцены интересен по причине древнего культурного наследия Китая и конфуцианской традиции, сохранявшей стабильность и преемственность искусства. До середины XIX века страна была изолирована от Запада, поэтому столкновение с западной культурой стало резким и вызвало поиск путей синтеза традиционного и нового. После того, как Китайская Народная Республика «открылся» миру, начались попытки объединить европейские и китайские музыкальные принципы. В XX веке в Китае оформились два направления: возрождение древней музыки на базе западной теории и появление массовой музыки «синь иньюэ». Этому способствовало внедрение западной системы образования, породившее жанр школьных песен, ставших основой для новой популярной музыки.

Феномен «китайского стиля» значительно преобразил современную популярную музыку, наполнив ее элементами традиционной культуры. Этот стиль сочетает древние мотивы и инструменты с современными звучаниями и подходами, создавая новое художественное качество китайской поп-музыки. Продюсер Хуан Сяолян описывает его как систему «трех древних и трех новых» – древняя культура, слова и мелодии объединяются с новыми методами исполнения, аранжировками и концепциями. Различают два типа «китайского стиля»: прямой, основанный на китайском языке и фольклорных традициях, и условный, где традиционные элементы сочетаются с мировыми музыкальными тенденциями, что отражает адаптацию поп-музыки к изменениям эпохи и способствует распространению китайской культурной идентичности. Музыка «китайского стиля» часто строится на пентатонике, а в аранжировках используются традиционные инструменты – эху, гучжэн и пипа, что придает произведениям национальный колорит и делает их узнаваемыми [Ли, 2024, с. 30]. Современная музыка объединяет множество жанров и стилей, отражая идеи самовыражения и новаторства. Благодаря средствам массовой информации поп-культура стала важной частью общества, а такие жанры, как рок и хип-хоп, передают дух времени и культурные ценности разных народов. Музыка преодолевает языковые и культурные барьеры, формируя глобальный синтез культурных элементов.

Целью настоящей статьи является анализ синтеза национальных (китайских) вокальных техник и западной эстрадной школы с точки зрения формирования современного звука китайской поп-сцены. Исследование направлено на изучение эстетики современной китайской поп-музыки – ее мелодики, ритма, гармонии, текстов и особенностей исполнения. Основой анализа стали произведения популярных артистов, таких как Джей Чоу, Ван Фэй, Гlorия Тан, группы Higher Brothers, Little Tigers и The Wynners, оказавших значительное влияние на музыкальную индустрию.

История синтеза национальных (китайских) вокальных техник и западной эстрадной школы

Влияние западной культуры на Китайскую Народную Республику началось еще после падения династии Цин, когда европейская и американская музыка стала интегрироваться с китайской традицией, порождая новый, уникальный музыкальный синтез.

В XX веке массовая музыкальная культура стала мировым феноменом, распространившимся из западных стран на Восток. В Японии переход к поп-культуре происходил через жанр энка, который стал своеобразным мостом между западной и восточной

традициями, приучая публику к новому музыкальному языку. В Китае аналогичную роль сыграли «школьные песни», появившиеся под влиянием образовательных реформ начала XX века. Они были простыми по звучанию и исполнялись под несложный аккомпанемент. Их распространение стало возможным благодаря деятельности реформаторов Сяо Юмэя, Шэн Синхуна, Цэн Чжичжэна и Ли Шутуна, продвигающих западные методы музыкального образования. После издания «Устава создания новой школы» (1902) и отмены старой экзаменацационной системы (1905) музыка заняла важное место в воспитании. Пение стало частью учебного процесса, издавались певческие сборники. Из-за нехватки оригинального репертуара часто использовались заимствованные мелодии из Японии и Европы, к которым писались китайские тексты. Такой опыт стал основой для формирования китайской массовой музыкальной культуры и постепенного освоения универсального музыкального языка поп-музыки [Юй, 2024, 207].

Ли Шутун придал песне «Прощание» национальное звучание, переработав западную мелодию и насытив ее китайскими интонациями. Благодаря этому произведение утратило следы американского происхождения и стало примером музыкального слияния Востока и Запада. Мелодия приобрела особое значение для обучения вокалистов, стала народным хитом и вошла в повседневный быт. «Школьные песни», созданные на основе западных мелодий с новыми китайскими текстами, стремительно завоевали популярность среди молодежи и вышли за пределы учебных заведений, формируя новую музыкальную культуру. Эти произведения стали инструментом просвещения, приобщая китайцев к современному музыкальному языку и одновременно закладывая основу будущей поп-культуры.

В 1920-е годы в Шанхае возник стиль «шидайю» – сочетание китайской оперы, народных инструментов и американского джаза. Его основоположником стал Ли Цзиньхуэй; его песня «Морось» считается первой в этом жанре. Этот стиль оказал огромное влияние на развитие последующей китайской поп-музыки. Ли Цзиньхуэй считается основателем национальной поп-музыки. Он создал ряд новаторских коллективов, включая «Школу китайской песни и танца» и «Труппу песни и танца Луны», а также написал множество песен и детских опер. Его творчество, объединяющее новые музыкальные и литературные тенденции, распространилось по всему Китаю и Юго-Восточной Азии, став символом зарождения современной китайской эстрады. Ли Цзиньхуэй унаследовал традиции школьных песен Шен Синуна и Ли Шутуна, создав простые и яркие тексты, понятные детям. Его детские песни отличались новым ладовым строем, мажорным звучанием и мелодической изысканностью, что вывело китайскую песенную культуру на новый уровень. Позже композитор перешел к созданию популярной музыки; его песни стали символом рождения китайской поп-культуры. Он писал музыку для фильмов, использовал фольклор и элементы джаза, сочетая народные мелодии с западными танцевальными ритмами. Благодаря этому сформировался уникальный стиль китайской поп-музыки. Ли Цзиньхуэй стал ее основоположником и культовой фигурой, прославив китайскую эстраду за рубежом. Однако политические обвинения и наступление культурной революции привели его к трагическому финалу. Несмотря на это, заложенные им основы продолжили развивать китайскую массовую музыкальную культуру [Ся, 2021, 247].

Позднее оформились и другие модели: «северо-западный ветер» (сибэйфэн), объединяющий рок и народную декламацию (автором подхода стал Цуй Цзянь), и «шинуазри» (чжунгофэн), появившийся в XXI веке, где древние идеи сочетаются с современными формами. Яркий представитель этого стиля – Чжоу Цзелунь, чья музыка опирается на три древних и три новых элемента, соединяя национальные традиции и инновации [Наговицын, 2025, с. 187].

После основания КНР в 1949 году Гонконг сохранил относительную культурную свободу и стал центром развития китайской популярной музыки. До 1950 года своей эстрады город почти не имел – основой культурной жизни оставалась кантонская опера, а популярные мелодии приходили из Шанхая. Идеологический контроль на материке парализовал развлекательную культуру, поэтому именно Гонконг унаследовал и развил ее традиции. Под влиянием британской культуры и английского образования формируется уникальная музыкальная среда, где сочетаются китайские, кантонские и английские песни. Такое смешение трех направлений придало гонконгской поп-музыке особый стиль, отраженный в песнях, ставших символами своего времени. В дальнейшем переработки и кинопесни, например «Слезы любовника», приобрели известность далеко за пределами региона. С 1980-х годов ведущую роль заняли кантонские песни, распространившиеся по всему миру и ставшие выражением китайской музыкальной идентичности. Мюзикл «Озеро Сюэлан», объединивший национальные и западные традиции, стал свидетельством зрелости китайской эстрады и ее выхода на мировой уровень [Юй, 2021, 105].

В 1950-х годах Лёй Цзия заложил основу китайской поп-музыки, объединив западные танцевальные ритмы, такие как танго и фокстрот, с народными китайскими мелодиями и элементами джаза. Однако из-за критики консервативных композиторов, в частности Не Эра, такие эксперименты не получили широкого распространения.

В 1960-е годы под влиянием группы The Beatles и музыки из фильмов о Джеймсе Бонде гонконгская сцена испытала сильное воздействие западного рок-н-ролла, который переплелся с китайскими народными песнями. Гонконгская поп-музыка развивалась в трех направлениях – мандариновом, кантонском и англоязычном.

В 1970-х годах влияние Запада усилилось: китайские исполнители подражали западным певцам, а в конце XX века синтез национальной мелодики с западными ритмами стал нормой. Певец Гу Фэн прославился сочетанием джаза, баллад и босса-новы с китайскими мотивами, а группа Хор тараканов впервые принесла на китайскую сцену стиль а cappella, вдохновленный американскими традициями, объединив хип-хоп, блюз и азиатское звучание.

Современный этап синтеза национальных (китайских) вокальных техник и западной эстрадной школы

После начала политики реформ и открытости с 1978 года в Китайская Народная Республика стали активно проникать западные фильмы, музыка и культура. Поп-музыка, пришедшая с Гонконга и Тайваня, быстро завоевала популярность среди молодежи. Гонконгские исполнители давали концерты на материке, а китайские певцы Мао Амин и Лю Хуань стали известными на всю страну [Ван, 2020, 34].

На этом основании можно утверждать, что в Китае развитие популярной музыки на современном этапе началось в 1980-е годы, когда на материке сформировался собственный аудиовизуальный рынок, ранее доминирующий в Гонконге и на Тайване: китайская поп-музыка сочетает западные влияния с традициями национальной светской музыки и современным эстетическим сознанием народа. По мнению китайских музыковедов [Лю, 2024, 179], западная поп-музыка проста, доступна и привлекательна для широкой аудитории, а основными ее формами являются кантри, рок, джаз и поп-песни. Китайская поп-музыка формировалась постепенно под влиянием западной культуры, сохранив при этом национальные черты и создав уникальный музыкальный синтез.

История популярной музыки на материковом Китае начала формироваться в 1980-е годы, когда там стал развиваться собственный аудиовизуальный рынок. Ранее главными центрами поп-культуры были Гонконг и Тайвань. В этот период в Гуанчжоу и Пекине появились молодые авторы и исполнители, чьи песни начали завоевывать широкую популярность. Среди композиторов этого времени выделялись Цзянь Фэн и Фу Линь. Певец Чан Куангган привлек международное внимание, выступив на Всемирном музыкальном фестивале в Токио в 1985 году с песней «Объятия любви».

Рост интереса к популярной музыке сопровождался развитием городской культуры. Стали появляться исполнители, чьи песни имели выраженный эстрадный характер: Фан Синьхуа с песнями «Поцелуй матери» и «Маленькая трава», Ли Чун Шенг с композицией «Звук сердца», дуэт Лей Лей и Вэнь Чжунцзя с песней «Восстановление рек и гор для будущих поколений». Популярными стали также произведения композиторов Се Чэнцяна, Би Сяоши и Чжан Цюаньфу из Гуанчжоу [Фань, 2022, с. 12].

Особое значение для музыкальной сцены имел 1986 год, объявленный ООН Международным годом мира. В преддверии этого события в Китае состоялся масштабный концерт «Пусть мир будет полон любви», объединивший около ста ведущих певцов страны. Именно на этом концерте впервые прозвучала новаторская рок-музыка в исполнении группы с участием Цуй Цзяня, Ван Ди, Лю Юаня и Лян Хэцина, ставшая началом китайского рока.

Концерт «Пусть мир будет полон любви» стал символом становления и роста поп-музыки на материковом Китае, показав ее значимость не только в культурной, но и в общественной сфере.

В 1986 году правительство КНР приняло Седьмой пятилетний план, где уделило внимание поддержке литературы, искусства и развитию музыкального образования. Именно тогда началось становление эстрадно-джазового обучения в вузах. Китайские вузы стали обучать студентов не конкретным жанрам, а профессиональному владению эстрадным вокалом, умению понимать разные стили, и постепенно это направление лишь усиливалось. Примером служит факультет современной музыки Тяньцзиньской консерватории, который с 2012 года проводит международный джазовый фестиваль с участием музыкантов из США. Совместные проекты, например семинар по музыкальному театру с Университетом Оклахомы в 2016 году, помогают студентам осваивать терминологию, формы и стили мюзиклов, расширяя их творческий кругозор и способствуя развитию музыкального образования в Китае. В китайских вузах обучение популярному вокалу строится на принципах индивидуального подхода, научности и системности, а также постепенного усложнения материала с сочетанием теории и практики. Студенты регулярно проходят промежуточные и итоговые экзамены, демонстрируя вокальные и художественные навыки. Оценивание проводится по строгим стандартам: количество песен и допустимый максимум баллов зависят от курса. Помимо вокальных дисциплин, студенты изучают музыкальную теорию, историю музыки, искусство, литературу и иностранные языки. Учебный процесс включает обязательное разучивание десяти песен за семестр, использование записи голоса для самоанализа, а также участие в концертах и лекциях. Некоторые студенты создают группы, подписывают контракты со звукозаписывающими компаниями и участвуют в конкурсах, что способствует развитию популярной музыки и укреплению роли музыкального образования в Китае [Хао, 2024, с. 27].

За счет интеграции в процесс формирования китайской эстрадной школы и учебных заведений, к концу 1980-х годов начался новый этап, получивший название «северо-западный ветер», отразивший в себе слияние народных мотивов и современной поп-музыки. В 1988 году

особую популярность получила песня «Северо-западный ветер» композитора Ли На, ставшая знаковым произведением десятилетия. Основанная на северных фольклорных традициях, она отличалась теплым эмоциональным звучанием, применением китайских народных инструментов, таких как суона, и мелодичностью, близкой слушателю. В 1980-е годы поп-музыка Китая, начав развиваться под влиянием Гонконга и Тайваня, превратилась в самостоятельную индустрию на материке. Ее успех обеспечили талантливые авторы, исполнители и благоприятные социально-экономические условия, способствовавшие культурному подъему страны [Хуан, 2022, с. 8].

В конце 1980-х – начале 1990-х годов китайская музыка испытала сильное влияние западных исполнителей вроде Мадонны и Майкла Джексона. Появились первые поп-идолы – Little Tigers и The Wynners, чья мелодичная и ритмичная музыка легка для восприятия. Параллельно с этим возникла китайская рок-сцена – ее основателем считается Цуй Цзянь, а также группы Black Panther и Tang Dynasty, которые привнесли в китайскую музыку мощное, эмоционально насыщенное звучание. С середины 1990-х до начала 2000-х годов С-роп продолжала развиваться и приобрела множество направлений. Среди самых влиятельных исполнителей этого периода выделяются Ван Фэй, совмещающая традиции китайского вокала с западной эстрадой, и Джей Чоу, известный инновационным подходом к созданию музыки и смелыми экспериментами со стилями [Хуан, 2023, с. 13].

В начале XXI века китайская популярная музыка активно развивалась под влиянием цифровых технологий и интернета, что позволило артистам продвигать свои произведения без участия крупных лейблов. Это привело к росту независимых исполнителей и к популярности жанров хип-хоп и EDM, примером чего стала группа Higher Brothers.

Специфика формирования современного звука китайской поп-сцены на современном этапе

Китайская популярная музыка (С-роп) начала активно формироваться в конце XX века и прошла несколько этапов развития, каждый из которых повлиял на ее современный облик. Сегодня это сложное и динамичное явление, отражающее социальные и культурные изменения в китайском обществе. С-Pop – это китайская популярная музыка, объединяющая различные жанры, распространенные в материковом Китае, Гонконге, Тайване, а также в странах с китайскоязычным населением, таких как Сингапур и Малайзия. Она охватывает не только поп-направления, но и рок, R'n'B, хип-хоп и баллады. В условиях глобализации и технического прогресса С-роп сочетает традиционные элементы с западными стилями, создавая уникальный культурный синтез. Параллельно укрепились три ключевых направления – кантонская (Cantopop), тайваньская (T-pop), мандаринская (Mandopop) поп-музыка, а также Hokkien pop.

Первым и наиболее влиятельным стал Mandopop – мандаринская популярная музыка, зародившаяся в коммерческом виде в 1920-х годах в Шанхае. Ее развитие связано с французом Лабансатом, открывшим уличный ларек с проигрывателем грампластинок, и с появлением первой крупной звукозаписывающей компании Baak Doi. Основателем и «отцом» Mandopop считается Ли Цзиньхуэй, создавший новый стиль Shidaiqu – синтез традиционной китайской и западной музыки. Несмотря на популярность, его творчество подвергалось цензуре и преследованиям в период культурной революции. Mandopop объединил китайскую музыкальную культуру, выбрав для исполнения Путунхуа – официальный мандаринский язык. Первоначально Мандо-поп испытывал влияние джаза и западных мелодий, позже приобрел

национальные черты, включая использование ритуальных и оперных мотивов, а в текстах стал воспевать природу, философию и традиции Китая.

Современный Mandopop развивает концепцию «идолов» – талантливых и привлекательных исполнителей, среди которых Ли Юйчунь, Джейсон Чжан, Джейн Чжан, Чэн Чушэн. Сегодня жанр активно развивается в материиковом Китае и на Тайване, где успеха добились группы S.H.E, Fahrenheit, HIT-5 и Top Combine. Их творчество строится на символизме и философских образах, соединяющих современный ритм с духовным содержанием, отражая идею единства национальной культуры и мировой музыкальной сцены. В композиции «Veil» («Вуаль») Чжан Исин соединяет звучание традиционного китайского инструмента эрху с энергичными ритмами хип-хопа и трэпа, создавая атмосферу тайны и восточной поэзии. В песне оживает образ древней танцовщицы, изображенной на стенах пещеры: ее движения легки, лицо скрыто вуалью, а глаза полны загадки. Эта тема становится метафорой поиска недостижимого идеала и красоты, скрытой за временем и легендами. Через смещение традиционных инструментов и современных ритмов Чжан Исин раскрывает идею слияния китайской музыкальной культуры с западной поп-стилистикой. Его творчество стало символом развития Mandopop – жанра, объединившего национальные традиции, философские мотивы и современное музыкальное мышление [Филь, 2023, с. 975].

Современные тенденции показывают рост интереса к национальным мотивам – исполнители активно включают традиционные инструменты (пипу, гуцинь, эрху) и пентатонные ладовые структуры в мандаринскую поп-музыку, что делает Mandopop популярным как в Китае, так и за его пределами. Среди ярких представительниц жанра выделяется Хан Хун, известная своим мощным вокалом и патриотическими мотивами. Хан Хун – одна из самых ярких представительниц Mandopop, совмещающая в своем творчестве традиционные китайские мотивы и современную поп-эстетику. Ее композиции, такие как «Дорога в облака», демонстрируют синтез народных инструментов (пипа, гуцинь) с пентатонной мелодикой и современной аранжировкой. Такой подход подчеркивает ценность культурного наследия Китая в контексте современной эстрады. Современная китайская поп-музыка активно использует цифровые технологии – синтезаторы, микшеры, звуковые процессоры, что придает ей актуальное и динамичное звучание, особенно востребованное среди молодежи. Тексты песен часто наполнены символизмом и отражают широкий круг тем – от личных переживаний до социальных и политических вопросов. Тереза Тенг закладывала традицию соединения лиризма с социальным подтекстом, которую продолжают современные исполнители, такие как Глория Танг. Ее альбом Xposed исследует проблемы социального неравенства и личных конфликтов, сочетая эмоциональность с общественной рефлексией. Вокальное исполнение в китайской поп-музыке отличается высокой эмоциональной выразительностью. Артисты, например Ван Фэй, используют богатый диапазон техник, что позволяет им глубоко передавать чувства и устанавливать контакт с аудиторией.

Т-роп отличает эмоциональность, мелодичность и сложная гармония, а его темы связаны с любовью и личными переживаниями; к этому стилю относят Джая Чоу и Джолин Цай, чьи клипы отличаются визуальной выразительностью. Тереза Тенг стала символом романтики, сочетая традиционные китайские мелодии и манеру пения с элементами западной и советской эстрады [Го, 2023, с. 15].

Cantopop ближе к западной поп-музыке по ритмике и мелодике, но сохраняет национальную специфику через тексты и использование кантонского диалекта, что позволяет создавать сложные мелодические линии. Наиболее известными представителями жанра стали Лесли Чун

и Сита Чань. Cantopor – это кантонская популярная музыка, также известная как НК-поп, которая сочетает китайские традиции и влияние мировых жанров – джаза, рока, ритм-н-блюза, электронной и западной поп-музыки. Для него характерно использование стандартных эстрадных инструментов – фортепиано, синтезатора, ударных, гитары и баса. Основное исполнение ведется на кантонском диалекте, а центром жанра считается провинция Гуандун. Cantopor получил развитие после 1949 года, когда запреты на Mandopor в Китае вызвали приток музыкантов в Гонконг. В 1950–60-х годах Cantopor отражал национальные традиции и нередко высмеивал западную культуру. Первой звездой жанра стала Конни Чан По-чжу. В 1970-е годы с развитием телевидения этот стиль приобрел огромную популярность – исполнителей приглашали для выступлений и записи песен к фильмам, как это сделал Сэмюэл Хуэй в «Играх игроков». Пик популярности пришелся на 1980-е годы, когда на сцене появились Анита Муй, Лесли Чун, Аллан Там и другие. Экономический рост и развитие технологий позволили использовать Cantopor в дорамах и записывать музыку на лазерные диски. После 1997 года интерес к жанру снизился из-за экономических трудностей и принятия закона о господствующем мандаринском языке, но в 2005 году он пережил возрождение благодаря новым группам, таким как at17, Soler, Sunboy'z и Hotcha [Wang, 2023, с. 257].

Hokkien pop, или тайваньская популярная музыка, имеет корни в японском жанре энка и отличается от Mandopor и Cantopor, основанных на стиле shidaiqu. Он близок по настроению к кантри, блюзу и спиритуэлсам, исполняется на тайваньском языке и отличается мелодичностью и мягкостью звучания. Из-за длительного военного положения культура Тайваня до конца 1980-х почти не развивалась, и радио могло транслировать лишь две песни в день. После снятия ограничений в 1987 году музыкальная сцена быстро ожила, и к середине 1990-х Тайвань стал одним из главных центров музыкальной индустрии Азии. Сегодня среди известных исполнителей выделяются Джоди Чианг, Ву Бай, Джолин Цай, Джей Чоу и другие, а группа Chthonic получила мировую известность благодаря своему националистическому звучанию [Чжан, 2022, с. 164].

Заключение

Региональные особенности Китая оказывают значительное влияние на развитие поп-музыки, формируя различные жанры, в которых сочетаются местные традиции и современные тенденции. Кантонская поп-музыка, распространенная в Гонконге и на юге страны, отличается мелодичностью и звучанием кантонского диалекта, тогда как мандаринская поп-музыка, популярная на Тайване и материке, имеет более универсальное и европеизированное звучание. Тематика песен также различается: на севере преобладают мотивы тяжелой жизни и трудолюбия, а на юге – темы любви и романтики. Поп-музыка характеризуется простыми и запоминающимися мелодиями, четким ритмом и фиксированной композицией, чаще всего трехчастной или циклической. Каждый жанр имеет свое художественное выражение: рок выделяется мощными гитарными эффектами и энергичной ударной основой, тогда как R&B строится на ритме и импровизации.

В разных регионах мира поп-музыка отражает местные культурные ценности и общественные настроения. Китайская поп-музыка сосредоточена на передаче эмоций и внутреннего мира, объединяя традиционные и современные исполнительские стили. Ее развитие – это процесс постоянных поисков и инноваций, в ходе которого музыка впитывает разные элементы и отражает социальную реальность. Творчество становится способом самовыражения и частью глобального культурного обмена.

Современные цифровые технологии трансформировали музыкальное производство: виртуальные платформы упростили распространение музыки, но породили проблемы с авторскими правами. Интернет и социальные сети стерли границы между повседневной жизнью и искусством, сделав каждого пользователя потенциальным автором. В китайской популярной музыке активно применяются вариации тем, синкопы, полиритмия, электронные эффекты и полифония для создания более насыщенного звучания. Современная аранжировка сочетает традиционные народные мотивы с электронными средствами, а визуальные технологии усиливают сценическое восприятие, превращая выступление в комплексное художественное действие.

В настоящее время китайская поп-музыка представляет собой синтез народных традиций и актуальных культурных влияний, отражая глубокие социальные изменения. Технологическое развитие, глобализация и интернет способствуют появлению новых жанров и стилистического разнообразия. При этом исполнители сохраняют связь с традиционной мелодикой, пентатонной гармонией и народными инструментами, благодаря чему музыкальная культура Китая остается самобытной и многослойной, а значит поп-музыка становится не только формой развлечения, но и средством культурного самоопределения, соединяющим исторические корни с современной идентичностью. Развитие китайской поп-музыки тесно связано с урбанизацией, ростом уровня жизни и глобализацией. Интернет и социальные сети усилили влияние поп-культуры, способствуя формированию новых жанров и музыкальных вкусов. На этом основании можно говорить о том, что современная китайская поп-музыка является отражением динамичных социокультурных изменений, объединяющих традицию и инновации.

Библиография

1. Ван Т. У истоков китайской популярной музыки // Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство. Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2020. – С. 32-38.
2. Го Ц. Русская музыка в современной китайской повседневной культуре // Искусство и образование. – 2023. – № 3(143). – С. 9-16.
3. Ли С. О «китайском стиле» популярной музыки // VII чтения памяти С.В. Смоленского. – Казань: Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, 2024. – С. 30-31.
4. Лю С. Кросс-культурные влияния в эстетике китайской популярной музыки: от западных ритмов до традиционных мелодий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 10-3(97). – С. 178-180.
5. Наговицын И. Д. Китайская популярная музыка как пример синтеза национальной традиции с мировым культурным мейнстримом // Ecce Homo. – 2025. – № 3(17). – С. 185-188.
6. Ся Ю. Творчество Ли Цзиньхуэя в процессе становления и развития китайского джазового искусства // Современное музыказнание в пространстве культуры: проблемы теории, истории, исполнительства и педагогики. – Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2021. – С. 244-253.
7. Фань Х. Некоторые особенности развития китайской популярной музыки конца XX – начала XXI века // Музыкальная культура народов Востока: история и современность. – Уфа: Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова, 2022. – С. 11-14.
8. Филь С. Н. Жанр популярной китайской музыки мандо-поп: традиции, заимствования, синтез начал // Мир культуры глазами молодых исследователей. – Пермь: Пермский государственный институт культуры, 2023. – С. 974-977.
9. Хао Ю. Дидактические принципы преподавания популярной вокальной музыки в китайских учебных заведениях / Ю. Хао // Человек. Социум. Общество. – 2024. – № S2. – С. 24-28.
10. Хуан Ф. Некоторые особенности китайской популярной музыки конца XX – начала XXI века // Научный аспект. 2022. – Т. 1, № 4. – С. 6-10.
11. Хуан Ф. Некоторые особенности развития китайской популярной музыки конца XX – начала XXI века // Театр. Время. Герой. – Уфа: Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова, 2023. – С. 11-14.
12. Чжан Ч. Особенности современной китайской вокальной музыки // Современная школа России. Вопросы модернизации. – 2022. – № 5-1(42). – С. 162-165.

13. Юй Т. Китайская популярная музыка: истоки и основания // Университетский научный журнал. – 2021. – № 61. С. 100-106.
14. Юй Я., Бородовская Л. З. История формирования жанра китайской «популярной песни» в начале XX века // Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного творчества. – Казань: Казанский государственный институт культуры, 2024. – С. 206-213.
15. Wang Dan. The penetration and fusion of traditional folk music and contemporary pop music in China. International Scientific Cooperation / Wang Dan // Voprosy Istorii. – 2023. – No. 2-1. – P. 254-261.

Synthesis of National (Chinese) vocal techniques and the Western Pop School: on the formation of the Modern Sound of the Chinese Pop scene

Xu Keyi

Postgraduate student,
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48, Moyki river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 582305917@qq.com

Abstract

The article is devoted to the analysis of the process of formation of the modern sound of Chinese pop music (C-pop) through the synthesis of national vocal techniques and Western pop school. The study covers the historical path of the development of popular music in China, from early attempts to integrate Western melodies in the early 20th century ("school songs", Lee Jinhui's work) to modern genre trends (Mandopop, Cantopop, T-pop). Special attention is paid to the phenomenon of the "Chinese style" (zhongguofeng), which combines the use of traditional instruments (erhu, pipa, guzheng), pentatonics and national poetic images with modern rhythms and arrangements. Using the example of the work of key artists (Jay Chow, Wang Fei, Han Hong, Higher Brothers), the specific features of vocal performance and musical design that determine the uniqueness of the Chinese pop scene in the context of globalization are revealed. It is concluded that the synthesis of cultural traditions has become the basis for the formation of a distinctive Chinese musical identity that meets the needs of a modern audience.

For citation

Xu Keyi (2025) Sintez natsional'nykh (kitaiskikh) vokal'nykh tekhnik i zapadnoi estradnoi shkoly: k voprosu o formirovaniii sovremennoego zvuka kitaiskoi pop-stseny [Synthesis of National (Chinese) Vocal Techniques and the Western Pop School: On the Formation of the Modern Sound of the Chinese Pop Scene]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (11A), pp. 264-274. DOI: 10.34670/AR.2025.50.70.032

Keywords

Chinese pop music (C-pop), synthesis of vocal techniques, Western pop school, traditional Chinese instruments, zhongguofeng, Mandopop, musical education, cultural identity

References

1. Van T. At the origins of Chinese popular music // Music in the 21st century: Theory, history, society. Krasnodar: Krasnodar State Institute of Culture, 2020. Pp. 32-38.

-
2. Go C. Russian music in modern Chinese everyday culture // Art and Education. – 2023. – № 3(143). – Pp. 9-16.
 3. Li S. On the "Chinese style" of popular music // VII readings in memory of S.V. Smolensky. Kazan: Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganov, 2024, Pp. 30-31.
 4. Liu S. Cross-cultural influences in the aesthetics of Chinese popular music: from Western rhythms to traditional melodies // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2024. – № 10-3(97). – Pp. 178-180.
 5. Nagovitsyn I. D. Chinese popular music as an example of the synthesis of national tradition with the world cultural community // Ecce Homo. – 2025. – № 3(17). – Pp. 185-188.
 6. Xia Yu. Li Jinhui's creative work in the process of formation and development of Chinese jazz art // Modern musicology in the cultural space: problems of theory, history, performance and pedagogy. – Rostov-on-Don: Publishing House of the Russian State Scientific and Technical University named after S. V. Rachmaninov, 2021. – Pp. 244-253.
 7. Khanzh. Some of the founders of the development of Chinese popular music at the end of the XX – beginning of the XXI century // Musical culture in the East: history and modernity. consistency. Ufa: Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov, 2022, Pp. 11-14.
 8. Fil S. N. Genre of popular Chinese music mando-pop: traditions, borrowings, synthesis of principles // The world of culture through the eyes of young researchers. Perm: Perm State Institute of Culture, 2023. Pp. 974-977.
 9. Hao Yu. Didactic principles of teaching popular vocal music in Chinese educational institutions / Yu. Hao // Man. The society. Society. – 2024. – No. C2. – Pp. 24-28.
 10. Yellow. Some abilities of Chinese popular music of the late XX – early XXI century // Scientific review. – 2022. – Vol. 1, No. 4. – Pp. 6-10.
 11. Yellow River. Some development abilities of Chinese popular music of the late XX – early XXI century // Theatre. Time. Hero. Ufa: Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov, 2023. Pp. 11-14.
 12. Zhang Ch. Features of modern Chinese vocal music // The modern school of Russia. Modernization issues. – 2022. – № 5-1(42). – Pp. 162-165.
 13. Yu T. Chinese popular music: origins and foundations // University Scientific Journal, 2021, No. 61, Pp. 100-106.
 14. Yu Ya., L Borodovskaya. Z. The history of the formation of the genre of Chinese "popular song" in the early twentieth century // The multifaceted world of traditional culture and folk art. Kazan: Kazan State Institute of Culture, 2024, Pp. 206-213.
 15. Wang Dan. The penetration and fusion of traditional folk music and modern pop music in China. International scientific cooperation / Van Dan // Questions of history. – 2023. – No. 2-1. – Pp. 254-261.