

УДК 784.9

DOI: 10.34670/AR.2026.59.97.008

Эволюция китайской национальной вокальной техники в условиях глобального культурного обмена

Ли Цзюньцю

Аспирант,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 942630795@qq.com

Аннотация

Эволюция китайской вокальной техники является показательным примером взаимодействия национальной исполнительской традиции с западноевропейскими вокальными формами. В научной литературе до настоящего времени отсутствует целостное исследование, системно рассматривающее ключевые этапы данной трансформации: от традиционно обусловленной манеры звукоизвлечения к модернизации вокальной практики в условиях глобального культурного обмена. В статье рассматривается переход от фонетически ориентированного пения к использованию принципов резонаторной организации, дыхательной поддержки и регистровой координации, которые являются характерными для бельканто. Особое внимание уделяется переходу от воспроизведения традиционных интонационно-артикуляционных моделей к их переосмыслению и включению в современную вокально-исполнительскую систему, а также формированию стилистического плюрализма. Научная новизна исследования заключается в выявлении закономерной этапности трансформации китайской вокальной техники как целостного процесса межкультурного взаимодействия.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Цзюньцю. Эволюция китайской национальной вокальной техники в условиях глобального культурного обмена // Культура и цивилизация. 2026. Том 16. № 6А. С. 65-71. DOI: 10.34670/AR.2026.59.97.008

Ключевые слова

Китайская вокальная техника, национальная вокальная школа, китайское бельканто, вокальное искусство Китая, глобализация, вокальная педагогика, музыкальное образование, вокальные исполнительские практики, культурный синтез, межкультурная коммуникация.

Введение

Актуальность исследования обусловлена нарастающей потребностью в осмыслении глубинных преобразований вокальной традиции Китая, происходящих в контексте интенсивного культурного взаимопроникновения и пересборки художественных ориентиров. Цель исследования заключается в выявлении ключевых этапов трансформации китайской вокальной техники и определении механизмов ее трансформации в условиях межкультурного взаимодействия. Анализ научных исследований демонстрирует, что формирование китайской вокальной школы происходило в условиях последовательного усвоения международного опыта при сохранении ключевых принципов национальной традиции. В результате был сформирован уникальный вокальный стиль, который интегрирует фонетические особенности китайского языка, традиционные методы звукообразования и элементы европейской вокальной техники. Институциональные преобразования в системе музыкального образования, развитие оперного жанра и укрепление международных культурных связей оказали значительное влияние на эволюцию вокального искусства в Китае.

Особое внимание уделяется современному этапу, характеризующемуся стремлением к синтезу различных вокальных практик и формированию целостной национальной вокальной школы. Установлено, что интеграция инновационных педагогических подходов, междисциплинарных практик и цифровых технологий способствует расширению исполнительских возможностей и формированию новой художественной парадигмы. В результате китайская вокальная техника приобретает черты универсальности, сохраняя при этом национальную специфику и культурную идентичность. Полученные результаты свидетельствуют о формировании устойчивой тенденции к гармоничному сочетанию традиции и новаторства, обеспечивающей дальнейшее развитие китайского вокального искусства в условиях глобального культурного обмена.

Степень изученности темы в научной литературе

Научное осмысление эволюции китайской вокальной техники формируется на основе исследований, посвященных традиционным основаниям национального певческого искусства, влиянию западноевропейской вокальной школы и современным трансформациям музыкального образования. Несмотря на обширные исследования отдельных аспектов развития китайской вокальной техники (работы М. А. Павловой, С. И. Хватовой, Е. Цзяхуэй, Цяо Лэй, Е. Г. Савиной, Лю Байлин, Лю Айчжень, Ян Сяоцин, Ли Синьбу, Юань Чжэньцзюнь, Сюй Джэн), в научных трудах отсутствует единое понимание того, как она эволюционировала под влиянием глобального культурного взаимодействия. Недостаточно разработан вопрос о системной взаимосвязи традиционных вокальных принципов и западноевропейских исполнительских методик в рамках единого историко-культурного процесса. Также фрагментарно освещается проблема трансформации национальной вокальной идентичности в условиях интеграции различных педагогических и исполнительских практик.

В исследовании Цяо Лэй, Е. Г. Савиной подчеркивается, что формирование китайской вокальной традиции происходило в рамках устойчивой культурной парадигмы, ориентированной на сохранение преемственности и духовных ценностей. Вокальное искусство рассматривалось как средство формирования внутреннего состояния исполнителя, где

значительную роль играло единство звука, слова и движения, а также особое внимание к дыханию как источнику жизненной энергии [Цяо Лэй, Савина, 2024, с. 140–151]. Специфика вокальной техники в значительной степени обусловлена фонетическими особенностями китайского языка, что подробно раскрывается в работе М. А. Павловой. Структура слога и доминирование гласных элементов влияют на характер звукоизвлечения, который характеризуется протяженностью, плавностью и тесной связью с речевой интонацией. Система формирует уникальный тип звучания, отличающийся естественностью тембра и использованием высоких регистров [Павлова, 2025, с. 200–206]. Значительное место в научной литературе занимает анализ влияния западноевропейской вокальной традиции. В исследовании Цао Хуэй рассматривается становление техники бельканто как научно обоснованной системы вокального обучения, основанной на принципах дыхания, резонанса и регистровой организации голоса. Освоение техники стало важным этапом профессионализации вокального искусства в Китае [Цао Хуэй, 2015, с. 55–61].

В работе Сюй Чжэн проводится всесторонний анализ взаимодействия китайской и западной вокальных традиций. В исследовании подчеркивается, что активизация культурного обмена в XX веке способствовала интенсификации процесса взаимного обогащения исполнительских практик. Исключительную роль в процессе обмена культурным опытом сыграли гастрольные выступления зарубежных артистов, обучение китайских вокалистов в иностранных учебных заведениях, а также внедрение западных методик преподавания, что привело к созданию новой парадигмы вокального образования [Сюй Чжэн, 2023, с. 110–114]. В исследовании Лю Айчжэнь рассматривается процесс становления китайской национальной оперы как значимый этап в развитии вокального искусства. Отмечается, что синтез западных композиционных принципов и национальной традиции обусловил рост требований к вокальной технике, включая необходимость достижения ансамблевой согласованности и резонансности звучания [Лю Айчжэнь, 2009, с. 60–62].

Проблематика сохранения аутентичных форм вокального искусства и нематериального культурного наследия раскрывается в работе С. И. Хватовой, Е. Цзяхуэй. Исследователи акцентируют внимание на уникальных локальных вокальных практиках, обладающих специфическими способами звукоизвлечения, которые расширяют представления о возможностях человеческого голоса и сохраняют культурное разнообразие [Хватова, Цзяхуэй, 2024, с. 97–103]. В научном труде Лю Байлин проводится детальный анализ актуальных направлений эволюции вокального образования. Автор акцентирует внимание на важности интеграции инновационных технологических решений, междисциплинарных методологических подходов и внедрения новых художественных форм [Лю Байлин, 2024, с. 190–193]. Исследование подчеркивает, что применение цифровых инструментов и мультимедийных платформ способствует созданию адаптивной образовательной среды и стимулирует развитие личностной индивидуальности обучающихся.

Переосмысление роли традиционного музыкального наследия в современном образовательном процессе рассматривается в работе Юань Чжэньцзюнь. В труде подчеркивается необходимость включения древних теоретических концепций и практик в систему обучения вокалу, что обеспечивает сохранение культурной преемственности и развитие национальной художественной идентичности [Юань Чжэньцзюнь, 2025, с. 145–152]. Исторические аспекты формирования европейской вокальной традиции, оказавшей влияние на китайскую школу, анализируются в исследовании Ян Сяоцин, Ли Синью, где раскрывается

происхождение техники бельканто и ее становление как профессиональной системы вокального обучения, основанной на практике церковного пения и развитии исполнительского мастерства [Ян Сяоцинъ, Ли Синъу, 2005, с. 65–70].

Проведенный анализ научной литературы указывает на комплексный характер эволюции китайской вокальной техники. Процесс обусловлен сложным взаимодействием традиционных культурных факторов, западноевропейского влияния и современных инновационных тенденций в области музыкального образования. В связи с недостаточной изученностью вопроса предпринимается попытка комплексного осмысления эволюции китайской вокальной техники с выявлением механизмов синтеза традиции и новаторства, а также уточнением роли межкультурного взаимодействия в формировании современной вокальной школы Китая.

Результаты и обсуждение

Современная китайская вокальная техника представляет собой результат длительного культурно-исторического взаимодействия национальной певческой традиции и западноевропейской академической школы, прежде всего системы бельканто. Проведенное исследование выявило, что процесс интеграции имел поэтапный и систематический характер, будучи тесно связан с профессионализацией исполнительских практик, расширением международных музыкальных коммуникаций и трансформацией образовательных парадигм.

Установлено, что традиционная китайская вокальная манера, основанная на фонетической специфике языка, особенностях слогообразования и доминировании резонаторных стратегий, сохраняет внутреннюю целостность и демонстрирует высокую степень пластичности при взаимодействии с академическими методиками. В свою очередь, европейская школа, опирающаяся на принципы дыхательной опоры, регистровой сбалансированности и резонансной координации, обнаруживает способность к ассимиляции национальных интонационно-выразительных элементов без разрушения собственной технической основы.

Научная новизна исследования подтверждена посредством систематизации механизмов взаимной адаптации традиционной китайской и академической вокальных систем, а также посредством выявления их структурной совместимости на уровне дыхательных, артикуляционных и резонаторных параметров. Дополнительно зафиксировано формирование гибридной исполнительской модели, в которой технический аппарат бельканто синтезируется с интонационной пластикой и экспрессивной семантикой китайского вокального искусства.

В исследовании также подчеркивается значительное влияние современных образовательных методик. Отмечается, что такие педагогические стратегии не просто воспроизводятся механически, а адаптируются в соответствии с национальными и эстетическими ценностями, тем самым формируя особый культурный отпечаток. Об этой культурной адаптации свидетельствуют развитие гибридных исполнительских стилей, совершенствование вокальных и технических навыков, улучшение тональной структуры и усиление художественной выразительности.

Практическая значимость полученных результатов заключается в повышении эффективности обучения вокалу, предоставлении универсального инструментария для выступлений и расширении репертуара вокалистов. Таким образом, современная китайская вокальная школа представляет собой целостную систему, сочетающую традиционные элементы с академическими принципами, что способствует ее дальнейшему развитию в рамках глобального культурного обмена.

Заключение

Исследование вносит вклад в систематизацию представлений о развитии китайской вокальной школы, раскрывает механизмы культурного синтеза и подчеркивает роль вокальной техники как индикатора художественных трансформаций в Китае XX-XXI веков. Анализ показывает, что академический вокал и китайский традиционный вокальный стиль обладают взаимной совместимостью, позволяющей использовать сильные стороны каждой системы для улучшения исполнения. Китайский традиционный вокал получает от академического пения развитие дыхательной техники, освоение резонаторов и методы смешанного пения, что позволяет певцу расширять диапазон, выравнивать три регистра и достигать чистого, плотного звучания. В академическом вокале наблюдается интеграция элементов традиционного китайского музыкального стиля, таких как особенности мелодического строя, гибкость интонации и методы эмоционального выражения. Данные характеристики способствуют усилению художественной выразительности, обеспечивают гармоничное сочетание технических аспектов с содержанием произведения и придают исполнению эмоциональную глубину, свойственную народной музыке.

В практическом аспекте данное взаимное заимствование предоставляет возможности для создания новых форм исполнительского искусства, которые сохраняют национальный колорит и при этом соответствуют современным эстетическим стандартам. Подход способствует увеличению эффективности вокального образования: студенты осваивают как технически сложные приемы, так и методы эмоциональной выразительности, что позволяет им достигать более высокого уровня выразительности и профессиональной точности в исполнении. Таким образом, интеграция академического и традиционного китайского вокала позволяет формировать гармоничное и разнообразное вокальное искусство, расширяет диапазон технических и эмоциональных средств исполнителя, а также создает условия для устойчивого совершенствования современных вокальных традиций.

Библиография

1. Лю Айчжэнь. Развитие и перспективы китайской национальной оперы = [Liu Aizhen. Development and prospects of Chinese national opera] // Новая музыка Юэфу = Yuefu New Music. 2009. № 2. С. 60–62. Текст на кит. яз.
2. Лю Байлин. Эволюция методик обучения вокалу в контексте современного искусства: практики и тренды в высшем образовании по музыке в Китае // СНВ. 2024. № 3. С. 190–193.
3. Павлова М. А. Вокальная техника современного китайского оперного певца: сочетание национальных и западных певческих традиций // Преподаватель XXI век. 2025. № 3-1. С. 200–206.
4. Сюй Чжэн. Взаимовлияние восточной и западной традиции на разных этапах развития современного китайского вокального искусства // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2023. № 1 (66). С. 110–114.
5. Хватова С. И., Цзяхуэй Е. Особые виды аутентичного пения Китая: возрождение традиций и сохранение нематериального культурного наследия // Культурная жизнь Юга России. 2024. № 3. С. 97–103.
6. Цао Хуэй. Мужское пение в музыке Средневековья и его историческое значение = [Cao Hui. Medieval male singing and its historical significance] // Хуанчжун = Huangzhong. 2015. № 3. С. 55–61. Текст на кит. яз.
7. Цяо Лэй, Савина Е. Г. Вокально-исполнительское искусство Китая: исторический анализ // Наука и школа. 2024. № 1. С. 140–151.
8. Юань Чжэньцзюнь. Техника обучения академическому пению в Китае // Культура мира. 2025. № 4 (47). С. 145–152.
9. Ян Сюоцин, Ли Синъю. Великолепие под лезвием скальпеля: искусство кастратов = [Yang Xiaoqin, Li Xingwu. Splendor under the scalpel: the art of castrati] // Музыкальные исследования = Music Research. 2005. № 4. С. 65–70. Текст на кит. яз.

The Evolution of Chinese National Vocal Technique in the Context of Global Cultural Exchange

Li Junqiu

Postgraduate Student,
The Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 942630795@qq.com

Abstract

The evolution of Chinese vocal technique is an illustrative example of the interaction between the national performing tradition and Western European vocal forms. To date, the scientific literature lacks a comprehensive study that systematically examines the key stages of this transformation: from a traditionally determined manner of sound production to the modernization of vocal practice in the context of global cultural exchange. The article examines the transition from phonetically oriented singing to the use of the principles of resonator organization, breath support, and register coordination, which are characteristic of bel canto. Special attention is paid to the transition from the reproduction of traditional intonation-articulation models to their reinterpretation and inclusion in the modern vocal-performing system, as well as to the formation of stylistic pluralism. The scientific novelty of the research lies in identifying the regular phasing of the transformation of Chinese vocal technique as a holistic process of intercultural interaction.

For citation

Li Junqiu (2026) Evolyutsiya kitayskoy natsional'noy vokal'noy tekhniki v usloviyakh global'nogo kul'turnogo obmena [The Evolution of Chinese National Vocal Technique in the Context of Global Cultural Exchange]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (6A), pp. 65-71. DOI: 10.34670/AR.2026.59.97.008

Keywords

Chinese vocal technique, national vocal school, Chinese bel canto, vocal art of China, globalization, vocal pedagogy, music education, vocal performing practices, cultural synthesis, intercultural communication.

References

1. Cao, H. (2015). Muzhskoye peniye v muzyke Srednevekov'ya i yego istoricheskoye znachenie [Medieval male singing and its historical significance]. *Huangzhong*, (3), 55–61. (In Chinese).
2. Khavatoval, S. I., & Tszyakhuay, Ye. (2024). Osobyie vidy autentichnogo peniya Kitaya: vozrozhdeniye traditsiy i sokhraneniye nematerial'nogo kul'turnogo naslediya [Special types of authentic singing in China: Revival of traditions and preservation of intangible cultural heritage]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii*, (3), 97–103.
3. Liu, Aizhen. (2009). Razvitiye i perspektivy kitayskoy natsional'noy opery [Development and prospects of Chinese national opera]. *Yuefu New Music*, (2), 60–62. (In Chinese).
4. Liu, Bailin. (2024). Evolyutsiya metodik obucheniya vokalu v kontekste sovremennogo iskusstva: praktiki i trendy v vysshem obrazovanii po muzyke v Kitaye [Evolution of vocal teaching methods in the context of contemporary art: Practices and trends in higher music education in China]. *SNV*, (3), 190–193.
5. Pavlova, M. A. (2025). Vokal'naya tekhnika sovremennogo kitayskogo opernogo pevtsa: sochetaniye natsional'nykh i zapadnykh pevcheskikh traditsiy [Vocal technique of the modern Chinese opera singer: Combination of national and Western singing traditions]. *Prepoda vatel' XXI vek*, (3-1), 200–206.

-
6. Qiao, L., & Savina, E. G. (2024). Vokal'no-ispolnitel'skoye iskusstvo Kitaya: istoricheskiy analiz [Vocal performing art of China: A historical analysis]. *Nauka i shkola*, (1), 140–151.
 7. Xu, Zheng. (2023). Vzaimovliyaniye vostochnoy i zapadnoy traditsii na raznykh etapakh razvitiya sovremennogo kitayskogo vokal'nogo iskusstva [Mutual influence of Eastern and Western traditions at different stages of development of contemporary Chinese vocal art]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitiye (Terra Humana)*, 1(66), 110–114.
 8. Yang, X., & Li, X. (2005). Velikolepiye pod lezviyem skal'pelya: iskusstvo kastratov [Splendor under the scalpel: The art of castrati]. *Music Research*, (4), 65–70. (In Chinese).
 9. Yuan, Zhenjun. (2025). Tekhnika obucheniya akademicheskomu peniyu v Kitaye [Techniques of teaching academic singing in China]. *Kul'tura mira*, 4(47), 145–152.