

УДК 784

Специфика западной и восточной техник бельканто: теоретический аспект

Ян Янькунь

Магистр,
Белорусский государственный педагогический
университет им. Максима Танка,
220030, Республика Беларусь, Минск, ул. Советская, 18;
e-mail: 1963387729@qq.com

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме техники бельканто в европейской и китайской музыкально-вокальной традиции. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить особенности вокальной техники бельканто в европейской и китайской вокальных практиках. Задачи исследования заключаются в обобщении научного дискурса по изучаемой теме, систематизации основных отличий в вокальных техниках бельканто в Китае и европейских странах, а также обобщении полученных результатов. Методология исследования основана на культурологическом подходе и включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, систематизация, формально-логический метод); а также ряд специальных методов: историографический анализ научной литературы по изучаемой проблематике; метод исторической ретроспекции; метод системного анализа. По итогу проведенного исследования автор статьи пришел к следующим выводам: в европейской традиции техника бельканто изначально была несколько одномерной по мелодической линии, тесситуре и диапазону, в китайской вокальной практике бельканто отличается широкими интервалами, вокализованными пассажами, которые подчеркивают определенные эмоциональные состояния персонажа, передаваемые вокалистами.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян Янькунь. Специфика западной и восточной техник бельканто: теоретический аспект // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 9А. С. 86-91.

Ключевые слова

Музыкальная педагогика, китайская вокальная школа, европейская музыкальная традиция, бельканто, пение.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью сопоставления восточной и западной традиций вокала на примере школ бельканто на примере Китая и Европейских стран. Музыкальное образование в Китае претерпело многие годы реформ и влияний из-за рубежа, когда европейские вокальные методики начали проникать в китайское музыкальное образование с помощью учителей, прошедших стажировку в западных музыкальных образовательных учреждениях.

Такие китайские педагоги вокала, как Чжоу Шуань, Ин Шаннэн, Юй Ицюань, Чжоу Сяоянь, Чжао Мэйбо, Чжан Цюань, Шень Сян, Го Шучжень, Ли Шуанцян, активно претворяли в жизнь прогрессивные западные знания в области физиологии, акустики, дыхания, теории резонанса, регистров голосов, звуковых зон, методов грудного дыхания, исполнения «смешанным звуком» [Люй Цзяин, 2019].

Немаловажным фактором при освоении техники бельканто, становится понимание фонетических различий китайского и западного, в частности, итальянского языков. Так, в системе согласных китайского языка присутствует значительно количество глухих и придыхательных звуков, в то время как в итальянском отсутствуют «взрывные придыхательные и аффрикативные», существуют лишь звонкие и глухие [Люй Цзяин, 2021]. В связи с данными нюансами ритмодвигательная насыщенность в китайском народном пении не высока, связность звуков затруднена, а регистровая высота звучания завышена [Ершукова, 2021]. Все эти нюансы до сих пор недостаточно изучены в современной научной литературе.

Западная и восточная техники бельканто в современной историографии

Термин «бельканто» (буквально – «красивое пение»), впервые было связано с виртуозным сольным вокалом в итальянской опере в стиле барокко в XVI-XVII веках. В этот период западноевропейская вокальная техника была сосредоточена на чистоте гласных, сбалансированном качестве и свободе вокала, наблюдаемой в музыке с богатым орнаментом [Лю Инчэнь, 2022]. Необходимо отметить, что зарождение искусства сольного пения в Западной Европе было тесно связано с театральным и жанром музыкальной Флоренции, где итальянские музыканты соревновались друг с другом, стараясь соединить музыку и драматургию [Лю Инчэнь, 2022]. К XVI веку крупные оперные центры образовались во Флоренции, Мантуе, Венеции, Риме, а позже в Неаполе. Каждая вокальная школа имела свои особенности и отличительные черты. В частности, изобретение так называемого монодического стиля сольного пения принадлежит композитору, певцу-виртуозу Якопо Пери (1561-1633), который прославился своей виртуозной игрой на органе. В основе монодии лежит одноголосное пение под аккомпанемент какого-либо инструмента, где тексту отводится доминирующее положение. Следовательно, вокальные партии – роли первого оперного произведения вписываются в октавный диапазон разговорной речи. Метод Я. Пери по закреплению различных интонаций речевого высказывания нотами способствовал формированию нового типа музыкальной фразы, отличающегося от метода построения в полифонической музыке.

Во второй половине XVI века в западной музыкальной культуре последовательно стали проявляться тенденции, приведшие к появлению оперы. Именно в данный период произошел переход от полифонии к гомофонно-гармоническому сочинению, а также были введены новые, принципиально важные принципы, связанные с тональным, мелодическим и инструментальным

мышлением [Лю Инчэнь, 2022]. Само рождение оперы во многом связано с воссоединением поэзии, музыки, театра и стремлением возродить античный спектакль.

На рубеже XVI-XVII веков во Флоренции сформировался кружок специалистов по литературе, музыке и философии «Camerata Corsi-Bardi», который заслужил значение первого в истории музыки арт-центра, в котором стали реализовываться новые музыкальные и театральные идеи [Сюй Чжэн, 2023]. Опера, оратория и кантата берут свое начало из деятельности этого кружка. Один из основателей данного кружка, теоретик вокального искусства, педагог Джулио Каччини (1550-1618) стремился сделать монодию более мелодичной. В результате было изобретено полноценное пение в речитативном стиле.

Именно данный теоретик создал школу композиторов и певцов, разработав основы нового стиля пения. Благодаря тому, что Каччини развивал принципы колоратурного пения, богатого трелями, пассажами и различными орнаментами, меняющими основной мелодический рисунок, новый вид пения получил стимул в вокальном исполнении [Хань, 2022]. Далее стиль бельканто продолжал присутствовать на протяжении всего XVIII столетия в странах Западной Европы, активно развиваемый такими композиторами, как В.А. Моцарт и Г.Ф. Гендель [Цяо Лэй, 2024]. Тем не менее, только с образованием педагогических школ, связанных с педагогами-вокалистами Мануэлем Гарсиа и Джованни Ламперти, термин бельканто получил известность и закрепился в музыкальной науке. При этом в западном научном историко-музыкальном дискурсе бельканто, как правило, противопоставляется развитию более весомого, мощного и речевого стиля, связанного с немецкой оперой Р. Вагнера.

Бельканто первой половины XIX века — это синтез двух принципов — кантилены и виртуозности, которые Россини, Беллини и Доницетти использовали в своих произведениях по-своему, учитывая свои предпочтения. Таким образом, бельканто приобрело уникальный, индивидуальный облик для творчества каждого из них. Соответственно, вокальная педагогика была направлена на воспитание таких качеств певческого голоса, которые требовались для профессионального исполнения современного для того времени репертуара.

Эти стилистические принципы продолжают существовать в современной сольной и хоровой музыке. Несмотря на то, что свобода, воображение и самовыражение были характерными чертами романтического стиля, именно простота доминирует в вокальных красках западноевропейской традиции бельканто. Такое пение требует очень тонкого использования гортанных, дыхательных и артикуляционных мышц для создания особых качеств тембра, ровности гаммы и регистра, контроля дыхания, гибкости, трепетности и выразительности.

В отличие от экспериментальной новаторской истории бельканто в западноевропейской музыкальной практике, вокальная школа Китая уходит корнями в историю страны и имеет богатые и красочные стили пения. Музыкальная традиция Китая создается людьми всех этносов в своем творчестве и отражают художественные особенности китайского народа [Чжан Шугэ, 2023]. Национальное пение и бельканто всегда были важными темами для исследований и дискуссий в области вокального музыкального искусства. Китайская национальная вокальная традиция и западная вокальная педагогика не только имеют общие правила певческого мастерства, но и свои стилиевые особенности [Шуляева, 2022].

В настоящее время национальное преподавание вокальной музыки в Китае связано с определенными проблемами принципов дыхания, артикуляции и эмоционального резонанса [Чуньхуа Чен, 2016]. В последние годы Китай в основном практикует зарубежные техники бельканто, поскольку оно обладает большими преимуществами в певческом мастерстве, вокализации, соединении слогов и эмоциональном резонансе певческого мастерства [Лин Ян, 2023]. Тем не менее, исследователи отмечают, что из-за культурно-исторических различий и

разных эстетических потребностей китайского и западноевропейского социумов, существуют очевидные особенности в произношении и обработке слов в западной и китайской национальной вокальной практике [Плессис, 2017].

При исполнении вокальных музыкальных произведений китайскими певцами с бельканто часто возникают такие явления, как неадекватное исполнение и нечеткая артикуляция. Многочисленные педагогические практики доказали, что сама техника бельканто и национальное китайское народное пение не только не противоречат, но и могут дополнять друг друга в певческом мастерстве, артикуляции и эмоциональной выразительности [Симонес, 2023].

Национальная китайская техника бельканто является результатом взаимной интеграции народных китайских традиций и вокальных методик западных стран, что является большим достижением в развитии вокального музыкального образования в Китае. При использовании бельканто для интерпретации вокальных музыкальных произведений в Китае следует обратить внимание на правильную интеграцию эмоций в пение [Ин Линь, 2019]. В технике бельканто в Китае большое значение имеет резонанс, однако его конкретное применение отличается от западноевропейской вокальной школы: в китайском варианте бельканто голос может быть изменен для изменения положения произношения горла или регулировки размера голоса. Из-за влияния христианской западноевропейской культуры, в китайской вокальной школе бельканто до сих пор не хватает эмоционального выражения.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

- 1) Стиль зародился в Италии еще в XVI столетии и дал стимул развитию западноевропейскому оперному искусству и вокальной школе в конце XVI века. В западной музыкальной традиции выразительные средства бельканто формировались на основе фонетических особенностей итальянского языка, а также традиций народного исполнительства. Распространение сольных арий дало возможность композиторам и исполнителям уделять больше внимания певческому мастерству. Для западноевропейской техники бельканто характерны ровный голос, превосходное легато, чуть более высокий регистр, необычная подвижность и гибкость, мягкий тембр. Однако, технической стороне пения в западных странах уделяется больше внимания, чем объему голоса.
- 2) В Китае техника бельканто формировалась на основе традиционной западноевропейской вокальной методики и на традициях китайского народного пения. В настоящее время характерными качествами китайского бельканто являются сила, красота тембра, легкость и полет голоса, которые достигаются не надавливанием дыхания на гортань, а эффективным использованием певцом резонансных свойств голосового аппарата.

Библиография

1. Ершукова, Т.В. Бельканто как источник русской вокальной школы. Вестник музыкальной науки. 2021. № 1. С. 140-147.
2. Ин Линь. Влияние распространения бельканто на китайскую национальную вокальную музыку. Международная конференция по гуманитарным наукам, культурам, искусству и дизайну. 2019. № 7. С. 78-102.
3. Лин Ян. Влияние стиля бельканто на вокальное исполнение в Китае. Яркие моменты в искусстве и дизайне. 2023. № 2. С. 89-112.
4. Лю Инчэнь. Влияние культурно-образовательных каналов на развитие китайского вокального искусства в XX в. Вестник музыкальной науки. 2022. № 4. С. 45-69.

5. Люй Цзяин. Техника пения в вокальных традициях китайской музыкальной культуры. Манускрипт. 2019. № 11. С. 278-282.
6. Люй Цзяин. Традиции западноевропейской музыкальной культуры. Манускрипт. 2021. № 9. С. 27-48.
7. Плессис П.Д. Бельканто: Призрак Оперы. Музыкаведение Австралии. 2017. № 39. С. 116-131.
8. Симонес Л.Л. За пределами ожиданий в модулях музыкального исполнительства в высшем образовании: переосмысление инструментальной и вокальной музыкальной педагогики для XXI века. Исследования музыкального образования. 2023. № 19. С. 252-262.
9. 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.
10. Хань П. Особенности вокальной культуры Китая XX столетия: техника бельканто. МНИЖ. 2022. № 2-3 (116). С. 121-126.
11. Цяо Лэй, Савина Е.Г. Вокально-исполнительское искусство Китая: исторический анализ. Наука и школа. 2024. № 1. С. 140-151.
12. Чжан Шугэ. Отражение традиционной философии в китайской вокальной педагогике. МНКО. 2023. № 2 (99). С. 23-48.
13. Чуньхуа Чен. Особенности развития и преподавания китайского бельканто. Конференция: Международная конференция по образованию, спорту, искусству и менеджменту. 2016. № 3. С. 128-139.
14. Шуляева О.В. Фонемо-акустический метод преподавания техники резонансного пения. Музыкальное искусство и образование. 2022. № 2. С. 67-89.

Specificity of western and eastern bel canto techniques: theoretical aspect

Yang Yankun

Master student,
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
220030, 18, ul. Sovetskaya, Minsk, Republic of Belarus;
e-mail: 1963387729@qq.com

Abstract

The article is devoted to the current problem of singing in the bel canto technique in the European and Chinese traditions. The research goal is to identify the features of bel canto vocal technique in European and Chinese vocal practices. The research objectives are to generalize the scientific discourse on the topic under study, systematize the main differences in bel canto vocal techniques in China and European countries, as well as generalize the results obtained. The methodological approach and includes a group of general scientific methods (analysis, synthesis, systematization, formal logical method); as well as a number of special methods: historiographical analysis of scientific literature on the issues under study; the method of historical retrospection; method of system analysis. Based on the results, the author concluded that in the European tradition, the bel canto technique was initially somewhat one-dimensional in melodic line, tessitura and range, in the Chinese vocal practice bel canto is distinguished by wide intervals, vocalized passages that emphasize certain emotional states of the character conveyed by vocalists.

For citation

Yang Yankun (2024) Spetsifika zapadnoy i vostochnoy tekhniki bel'kanto: teoreticheskiy aspekt [Specificity of western and eastern bel canto techniques: theoretical aspect]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (9A), pp. 86-91.

Keywords

Music pedagogy, Chinese vocal school, European musical tradition, bel canto, singing.

References

1. Chunhua Chen. (2016) *Osobennosti razvitiya i prepodavaniya kitayskogo bel'kanto* [Conference: International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering] № 3. pp. 128-139.
2. Ershukova T.V. (2021) *Bel'kanto kak istochnik russkoy vokal'noy shkoly* [Bulletin of Musical Science] № 1. pp. 140-147.
3. Han P. (2022) *Osobennosti vokal'noy kul'tury Kitaya v XX veke: tekhnika bel'kanto* [MNIZH] № 2-3 (116). pp.121-126.
4. Ling Yang. (2023) *Vliyaniye stilya bel'kanto na vokal'noye ispolneniye v Kitaye* [Highlights in Art and Design] № 2. pp. 89-112.
5. Liu Yingchen. (2022) *Vliyaniye kul'turnykh i obrazovatel'nykh kanalov na razvitiye kitayskogo vokal'nogo iskusstva v XX veke* [Bulletin of Musical Science] № 4. pp. 45-69.
6. Lü Jiaying. (2019) *Tekhnika peniya v vokal'nykh traditsiyakh kitayskoy muzykal'noy kul'tury* [Manuscript] № 11. pp. 278-282.
7. Lü Jiaying. (2021) *Traditsii zapadnoyevropeyskoy muzykal'noy kul'tury* [Manuscript] № 9. pp. 27-48.
8. Plessis P.D. (2017) *Bel'kanto: Prizrak opery* [Musicology Australia] № 39. pp. 116-131.
9. Qiao Lei, Savina E.G. (2024) *Vokal'noye ispolnitel'skoye iskusstvo Kitaya: istoricheskiy analiz* [Science and school] № 1. pp. 140-151.
10. Shulyaeva O.V. (2022) *Fonematischeski-akusticheskiy metod obucheniya tekhnike rezonansnogo peniya* [Musical art and education] № 2. pp. 67-89.
11. Simones L.L. (2023) *Za predelami ozhidaniy v modulyakh muzykal'nogo ispolnitel'stva v vysshey shkole: pereosmysleniye instrumental'noy i vokal'noy muzykal'noy pedagogiki dlya XXI veka* [Music Education Research] № 19. pp. 252-262.
12. Xu Zheng. (2023) *Vzaimnoye vliyaniye vostochnykh i zapadnykh traditsiy na raznykh etapakh razvitiya sovremennogo kitayskogo vokal'nogo iskusstva* [Society. Wednesday. Development (Terra Humana)] № 1 (66). pp. 110-114.
13. Ying Lin. (2019) *Vliyaniye rasprostraneniya bel'kanto na kitayskuyu natsional'nuyu vokal'nuyu muzyku* [International Conference on Humanities, Cultures, Arts and Design] № 7. pp. 78-102.
14. Zhang Shuge. (2023) *Otrazheniye traditsionnoy filosofii v kitayskoy vokal'noy pedagogike* [MNKO] № 2 (99). pp. 23-48.