

УДК 784, 378**Традиции и преемственность в вокальной педагогике
современного Китая****Яо Найвэнь**

Аспирант,
кафедра фортепиано факультета искусств,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу китайского и западного понимания вокального исполнительского искусства. Две различные традиции сформировались на базе основных, общепринятых языковых наречий и правил произношения. Вокальное исполнение опирается на их особенности. Китайское искусство вокала имеет в своей основе богатую историю, кроме того, западная традиция, в свою очередь, обогащает современное прочтение китайской оперы, наполняя ее новыми красками. Основная задача статьи – рассмотреть взаимосвязи традиционных и современных подходов к преподаванию сольного пения и возможности использования музыки первой половины XX века в творческом развитии молодых студентов-вокалистов. Соотношение китайских произведений с одной стороны и европейских и русских, с другой, могут создать основу для дальнейшего продвижения китайских молодых вокалистов, как начинающих, так и студентов вузов, к самостоятельному творческому освоению самых разных сфер вокального репертуара. Мы убеждены, что именно творческое освоение самых разных направлений вокального искусства придаст юным и молодым китайским вокалистам новый импульс к дальнейшему самостоятельному творческому развитию.

Для цитирования в научных исследованиях

Яо Найвэнь. Традиции и преемственность в вокальной педагогике современного Китая
// Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 1А. С. 82-86.

Ключевые слова

Вокал, Китай, педагогика, традиции, современность.

Введение

Вокальное искусство Китая уходит корнями в глубокую древность и имеет трехтысячелетнюю историю, не менее длительный срок и у музыкального образования. Достижение высокого уровня вокального мастерства в китайском традиционном искусстве обусловлено трепетным отношением к музыке, пронизанном философским осмыслением. С древних времен звукоизвлечение становилось предметом научного изучения, в результате которого признана его специфика в вокальном искусстве. Оно основывалось на богатых народных традициях, отражающих духовные ценности народа, его этические и эстетические идеалы. В нем присутствуют религиозные и обрядовые основы китайского народа, все это находило отклик в музыкальной педагогике, не отрывающейся от своей национальной культуры, остающейся самобытной на протяжении всей многовековой истории.

Основная часть

Изучая национальное вокальное искусство Китая в сравнении с Западным, обнаруживается их коренное различие, начиная от понимания в восточном и западном мышлении певческого звука: «Отношение к звуку как самоцели (Восток) и отношение к звуку как средству (Запад)». Особенности исполнения в китайской манере пения являются следствием специфического произношения и артикуляции китайского языка, связанных с его фонетическими особенностями. Китайский язык относится к тональным языкам, в которых языковой тон представляет собой мелодическое варьирование звуковысотных характеристик при произнесении слогов.

Появление и развитие европейского академического вокала в Китае происходит в течении относительно небольшого периода по сравнению с древней историей Китая, и насчитывает не более века, но и за такой короткий срок педагогике удалось добиться впечатляющих результатов. Внедрение методик обучения вокальному искусству европейского типа, в том числе и русской музыкальной школы, ведет свое начало с 20-30-х годов XX века.

Становление системы современного камерно-вокального музыкального и исполнительского мастерства проходило в Китае как сложный интеграционный процесс с сохранением традиционного песенного искусства и внедрения лучших европейских достижений, прежде всего, техники бельканто. В этом процессе китайской музыкальной педагогике удалось найти необходимый баланс, не отступив от своих национальных воззрений на музыкальное искусство, основанных на древних философских концепциях, и не утратив своего национального характера. В Китае бельканто, как иностранная техника получила прозвище *янсанцзы* (иностранный голос).

Сложность освоения европейской вокальной системы заключалась в том, что и со стороны эстетики, и по технике звукообразования она значительно отличается от традиционной китайской. Из этого следует и необычность для европейского слуха звучания вокала, и самой манеры пения. Перелом в понимании и активном освоении европейской вокальной манеры произошел во второй половине XX века. Правильный с педагогической точки зрения подход к развитию и совершенствованию певческого искусства состоял в использовании прогрессивных знаний физиологии и акустики для объяснения процесса формирования звука. Эти знания легли в основу разработки комплекса методик для практического овладения мастерством вокала. Среди них методика пользования дыханием, теория регистров голоса, теория резонанса, методы

грудного дыхания, пения «смешанным» звуком и др. Овладение на практике таких теорий и методик позволило китайским исполнителям понять механизмы академического приема звукоизвлечения, добиваться полноты и глубины звука, сглаживать регистры, улучшать тембр и достигать выразительности исполнения.

Освоение западноевропейского вокального мастерства в китайской практике уникально, поскольку оно происходило в опоре на многовековую традицию народного творчества и достижений вокальной исполнительской школы Китая. С целью сохранения традиционной специфики национального искусства пения исполнители руководствовались ориентацией на естественный голос, на ясное и мягкое прикосновение к звуку при небольшом диапазоне и малой пластичности мелодии. Обращение к западным методам обучения потребовало особенно внимательного отношения к передаче характера и эмоциональности исполнения, специфике артикуляции, эстетике и изяществу певческой техники, способствуя таким образом поддержке аутентичности певческой традиции.

В период культурной революции (1966-1976) проблеме музыкального образования не уделялось должного внимания. С ее отменой и экономическим подъемом к проблеме музыкального образования возвращаются в рамках модернизации всей образовательной системы. Активная реализация ее осуществляется с 2001 года. Вокальное образование в Китае выстроено в логичную систему, подразделяющуюся на начальное и высшее образование, общую и профессиональную подготовку вокалистов, которая в свою очередь дифференцируется на направления по специальностям: академическое, фольклорное и эстрадное пение. Помимо академического вокала, развивающегося на принципах аутентичности национального, в педагогике уделяется внимание и развитию эстрадного искусства, благодаря которому оно достигло той степени виртуозности, которое характерно для пения академического. Начальному образованию уделяется должное внимание, поскольку педагогика приходит к осознанию особой важности этого этапа, обусловленного ограниченностью времени для профессионального становления вокалиста. Ведутся исследовательские работы в области эстетики вокального искусства и психологии вокального искусства, в ходе которых доказывается различие западной и китайской эстетики. Важными являются и проведенные «исследования характеристик вокального звука китайского традиционного театра с помощью компьютерного анализа». В процесс обучения вводятся новые дисциплины вокальной специальности, совершенствуются методы обучения. Достичь более качественного обучения удалось и введением дисциплин, ранее не применявшихся, к ним относятся и относительно новая – психология вокального исполнительства, а также связанных с вокальной педагогикой.

Заключение

Новые возможности открылись с появлением новых технических средств звуко- и видео-воспроизведения, с развитием музыкальной записи, телевидения и медиапространства. Они ускорили процесс распространения стиля бельканто в Китае. В настоящее время преобразованная техника китайского вокального искусства представляет собой микс традиционного национального пения, фольклора и западноевропейской техники бельканто, приемы которой также претерпели интерпретацию в практике китайского исполнительства.

Опыт вокальной педагогики позволил сформулировать необходимые вокалисту знания и практические умения, называемые компетенциями. Компетенции вокалиста с точки зрения китайской педагогики включают:

- Внешнюю вокальную технику, включающее владение звуком в разных регистрах, динамике и темпах;
- Интеллектуальный компонент, под которым понимается способность объективно оценивать свои вокальные возможности – раскрывать сильные стороны, работать над слабыми;
- Эмоциональный компонент, заключающийся в способности чувствовать музыку, и передавать весь сложный комплекс чувств, заложенных в произведении, и свое отношение к нему;
- Владение исполнительским интерпретационным комплексом, под которым понимается творческое прочтение авторского замысла в процессе восприятия музыкального произведения, его анализ и осмысленное исполнение.
- Воспитание стремления быть всегда новым, способным привнести в вокальную партию своеобразие собственной индивидуальности;
- Обладание психологической устойчивостью, работоспособностью и дисциплиной;
- Общую эрудицию, знание иностранных языков, понимание национального колорита исполняемых произведений. Задача педагогов состоит в помощи овладением обучающимися всего комплекса профессиональных компетенций и привитии желания развиваться.

Библиография

1. Бедринец С. Б. Особенности освоения китайскими студентами стиля бельканто // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы VII междунар. науч-практ. конференции (Благовещенск–Хэйкэ, 22-23.05.2017 г.) вып. 7-Благовещенск: БГГУ, 2017–с. 454-458
2. Будаева Т. Б. «Исследования характеристик вокального звука китайского традиционного театра с помощью компьютерного анализа» // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2018. №1[47] –с. 52-58
3. Виноградов В. А. Тональные языки // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] – URL: <https://dis.academic.ru/dis.nsf/bse/140332> Тональные (дата обращения 14.12.24)
4. Гордеева Т. Ю. Некоторые аспекты западноевропейской и восточной онтологии звука // Вестник МГУКИ. – 2017. № 6(80) –с. 102-113.
5. Люй Цзяин. Китайское бельканто в контексте формирования национальной вокальной школы / автореф. Диссер к. искусствоведения, СПб. –2024–с. 133
6. Чжан Чжитан, Самсонова Т. П. Воспитание современного вокального звука на основе традиционных культурных установок // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. №2А. с. 299-307/ DOI: 10/34670/AR/2022/66/13/092
7. Юй Дуган. Эстетика вокального искусства –Пекин: Народное музыкальное издательство. 1992. с. 117.

Traditions and Continuity in Vocal Pedagogy of Modern China

Yao Naiwen

Postgraduate Student,
Department of Piano, Faculty of Arts,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Palace embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

This article presents a comparative analysis of Chinese and Western approaches to vocal performance art. These two distinct traditions have developed based on fundamental linguistic dialects and pronunciation rules, with vocal performance drawing upon their unique characteristics. Chinese vocal art boasts a rich historical foundation, while Western tradition in turn enriches contemporary interpretations of Chinese opera, adding new dimensions. The study focuses on examining connections between traditional and modern methods of solo singing instruction and explores the potential of using early 20th century music in the artistic development of young vocal students. The comparative analysis of Chinese compositions versus European and Russian works may establish a foundation for advancing young Chinese vocalists – both beginners and university students – toward independent artistic exploration of diverse vocal repertoire. We maintain that creative engagement with various vocal art traditions will provide young Chinese singers with new impetus for their further independent artistic development.

For citation

Yao Naiwen (2025) Traditsii i preemstvennost' v vokal'noy pedagogike sovremennogo Kitaya [Traditions and continuity in vocal pedagogy of modern China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (1A), pp. 82-86.

Keywords

Vocal art, China, pedagogy, traditions, modernity.

References

1. Bedrinets S. B. Peculiarities of mastering the bel canto style by Chinese students// Russia and China: history and prospects of cooperation: proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference (Blagoveshchensk–Heike, 22-23.05.2017) issue 7-Blagoveshchensk: BGGU, 2017–pp. 454-458
2. Budaeva T. B. "Studies of the characteristics of the vocal sound of the Chinese traditional theater using computer analysis"// Actual problems of higher musical education. - 2018. No. 1[47] – pp. 52-58
3. Vinogradov V. A. Tonal languages // The Great Soviet Encyclopedia [Electronic resource] – URL: <https://dis.academic.ru/dis.nsf/bse/140332> Tonal (accessed 12/14/24)
4. Gordeeva T. Y. Some aspects of Western European and Eastern sound ontology // Bulletin of MGUKI. -2017. No. 6(80) pp. 102-113
5. Lu Jiaying. Chinese Bel canto in the context of the formation of a national vocal school / abstract. Disser K. Art History, St. Petersburg– 2024– p. 133
6. Zhang Zhitan, Samsonova T. P. Education of modern vocal sound based on traditional cultural attitudes // Pedagogical Journal. 2022. Vol. 12. No.2A. pp. 299-307/ DOI: 10/34670/AR/ 2022/66/13/09
7. Yu Dugan. Aesthetics of vocal art – Beijing: Folk Music Publishing House -1992. p.117.