

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ И ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

Ван Хуань

Преподаватель, Цзилиньский педагогический университет
236504721@qq.com

THE RELATIONSHIP AND INFLUENCE OF THE BEIJING OPERA TRADITION AND VOCAL EDUCATION IN CHINA

Wang Huan

Summary: The article is devoted to the peculiarities of the organization of vocal education in modern China. The professional requirements for vocalists in China are significantly influenced by the tradition of the Beijing opera.

The model of vocal education in China was originally adapted from the North American tradition. However, the specificity of the Beijing opera imposes a serious imprint on the content of the educational process, as a result of which Chinese vocalists have a number of distinctive features.

Keywords: vocal tradition of China, vocal education, musical and pedagogical education, Beijing opera, professional musical education.

Аннотация: Статья посвящена особенностям организации вокального образования в современном Китае. На профессиональные требования к вокалистам в Китае оказывает существенное влияние традиция пекинской оперы. Модель вокального образования в Китае первоначально адаптирована из североамериканской традиции. Однако, специфика пекинской оперы налагает серьезный отпечаток на содержание образовательного процесса, в результате чего китайские вокалисты обладают рядом отличительных особенностей.

Ключевые слова: вокальная традиция Китая, вокальное образование, музыкально-педагогическое образование, пекинская опера, профессиональное музыкальное образование.

Пекинская опера – одна из региональных оперных традиций Китая. Этап становления пекинской оперы приходится на XVIII – XIX века. Пекинскую оперу как жанр отличает особый подход к взаимодействию музыки и танца. Сценическая составляющая несколько преобладает над музыкальной и включает в себя такие элементы, как танец, пантомима и даже акробатика. В вокальных партиях преобладает нехарактерное для европейской музыки звучание головного резонатора и наличие большого числа технических приемов, непосредственно связанных со сценическим действием.

В Пекинской опере никогда не возникало столь характерного для западной традиции конфликта музыки и драмы (который в Европе разрешился победой музыкальной составляющей). В европейской опере музыка является основным средством драматургического развития и главным способом раскрытия образов героев. В Пекинской же опере музыка базируется на двух основных группах мелодий, которые становятся основой для конкретных произведений. Иными словами, китайские композиторы берут за основу уже известные группы мотивов (а также ряд напевов), которые получают индивидуальное развитие в рамках отдельного произведения. С.Ч. Чжу пишет, что «вокальные партии пекинской оперы построены на сочетании речитации и пения. Здесь можно встретить следующие типы речитативов: юньбай (речитатив), цзин-бай (пекинскую разговорную речь) и речитатив, используемый значимыми персонажами, а также разговорная речь молодых героинь и комиков» [6, с. 75].

Традиция Пекинской оперы хотя и является одной из наиболее известных китайских музыкальных традиций, однако же носит всеобъемлющего характера. В Китае много внимания уделяется исполнению европейской музыки на базе синтеза искусств и образовательной подготовки. Особенно это очевидно на современном этапе развития китайской музыки и педагогики. Так, Г.С. Голошумова, Н. Лин, А.А. Коновалова отмечают, что «настоящее время в Китайской Народной Республике стали выделяться значительные средства для становления как музыкального, так и музыкально-педагогического образования» [1, с. 239].

Первоначальная модель китайского вокального образования слабо опиралась на национальную традицию. Объясняется это тем, что на первом этапе адаптации зарубежного опыта пока еще не был возможен полноценный синтез. В. Яо, Г.Г. Тенюкова указывают, что процесс институционализации вокального образования в Китае на вторую половину 1930-х годов, когда за основу была взята северо-американская модель (основные предметы – вокал, фортепиано, теория музыки, гармония и др.), влияние которой продолжается и сегодня [8, с. 78]. В наши дни такой подход сохранился, однако содержание образования претерпело ряд изменений, что обусловлено рядом факторов:

1. Появление плеяды китайских композиторов, осуществивших синтез китайской и европейской традиций на национальной основе.
2. Выделение и развитие двух основных образовательных векторов – музыкальное и музыкально-

педагогическое образование.

3. Расширение практики исполнения академической европейской музыки.

Востребованность Пекинской оперы как внутри Китая, так и за его пределами (в 2010 году Пекинская опера включена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО) обусловила необходимость подготовки вокалистов в связи с профессиональными требованиями данной традиции. Если изначально вокальное образование было ориентировано на зарубежные образцы (как на европейские, так и на русские), то уже в конце XX века содержательный аспект стал включать в себя в том числе и подготовку к исполнению ролей в Пекинской опере. М. Чжан отмечает, что «новый Китай второй половины 20 века полностью опирался на советскую систему музыкально-профессионального образования во всех ее трех ступенях (ДМШ – училище – ВУЗ) [5, с. 89]. Соответственно, североамериканская модель проявилась в первую очередь в структуре образовательного процесса, советская модель – в организации системы учебных заведений. В настоящее время китайское вокальное образование движется по пути обновления уже привычных форм новыми содержательными аспектами.

Наиболее ярко содержательные изменения проявляются в том, что образовательный процесс активно дополняется дисциплинами, связанными со сценической игрой. Ч. Сюй при анализе практики организации вокального образования в КНР указывает, что «одним из наиболее важных направлений в учебном процессе университета является практика сценической деятельности в постановках учебного оперного театра» [3, с. 28]. Содержание обучения сценической работе строится преимущественно на потребностях Пекинской оперы, поскольку данная область является востребованной на рынке труда.

Пекинская опера, несмотря на ее востребованность, начинает испытывать кризисные проявления, что отражается в том числе и на сфере музыкального образования. Правительство Китая предпринимает активные попытки по популяризации Пекинской оперы – это не только финансирование театров, но также и организация конкурсов и фестивалей. Еще в 2005 году определилась тенденция по музыкальному воспитанию в китайских школах с включением элементов Пекинской оперы.

Немалый интерес вызывает изменение подготовки в связи с адаптациями западных техник. Если европейская опера в части вокальных партий основана на традиции *bel canto*, то Пекинская опера оперирует сразу же несколькими типами звукоизвлечения, каждый из которых применяется в зависимости от специфики сценической ситуации.

Пекинская опера и европейская опера – два совершенно разных театральные жанра с собственными тра-

дициями, стилями и подходами к подготовке исполнителей. Эти различия проявляются на всех этапах процесса подготовки, начиная с обучения и заканчивая стилистическими особенностями выступления.

В Пекинской опере, как и в традиционном китайском искусстве, важное место отводится долголетнему обучению и мастерству. Ученики начинают обучение с раннего возраста, и процесс требует выдающейся выносливости и дисциплины. Основными элементами подготовки в Пекинской опере являются акробатика, музыкальное и вокальное обучение, а также изучение специфических движений и жестов. Важную роль играет использование традиционных костюмов. Сценическое выступление в Пекинской опере имеет свои особенности – выразительные движения, традиционные музыкальные инструменты и вокальная техника.

В европейской опере подготовка исполнителей также требует многих лет обучения и мастерства. Однако структура и подход к обучению различаются. Обучение, вокалу и актерскому мастерству играют ключевую роль. Сценическое выступление в европейской опере обычно более реалистичное и натуралистичное, с акцентом на драматургию и актерское мастерство. В этой опере музыка и вокал играют важную, но не единственную роль.

Высшее музыкальное образование в Китае доступно на бакалаврском, магистерском и научном уровнях. Студенты выбирают вокальное искусство как основную специализацию и изучают широкий спектр предметов, включая вокальную технику, музыкальную теорию, историю музыки и многое другое. Студенты начинают свое образование с бакалаврской степени. Они изучают основы вокальной техники, музыкальной гармонии и истории музыки. После завершения бакалаврской степени студенты могут продолжить свое образование в магистратуре, где они углубляют свои знания и навыки вокального искусства.

Выпускники вокальных программ в Китае могут найти занятие как в сфере исполнительского искусства, так и в образовании и музыкальной индустрии. Они могут работать как профессиональные певцы, учителя музыки и вокала, аранжировщики или даже музыкальные продюсеры.

В Китае есть множество выдающихся музыкальных вузов, где предлагаются программы вокального образования, том числе Центральная и Шанхайская консерватории.

Современная система вокального образования в Китае не только развивает талантливых певцов, но и способствует сохранению музыкального искусства и культурных ценностей страны. Студенты получают возможность изучать как западную, так и китайскую музыку, что способствует обогащению их знаний и умений.

Одной из основных проблем китайского вокального образования является превалирование лекционных занятий над практическими. Несмотря на то, что учебные планы активно дополняются актуальными предметами, доля лекций остается сравнительно большой.

Адаптация программ под динамику профессиональных требований достаточно сложна, и связано это во многом с тем, что пекинская опера продолжает развиваться. О.Б. Никитенко, Ц. Сюй отмечают, что «начало обновления Пекинской оперы было положено еще в 1901 г. в Шанхае, когда состоялась премьера «Памятник партийцу» выдающегося китайского драматурга Ван Сяонуна (1857–1918)» [2, с. 36]. С тех пор прошло достаточно много времени, и современные постановки несут в себе не только отпечаток постмодерна, но и отражают социокультурную динамику китайского общества. Как на культурные практики, так и на образование оказывает влияние взаимодействие двух наиболее общих тенденций – «столичный стиль» и «шанхайский стиль». За Пекином закрепилось негласное звание хранителя традиций, тогда как Шанхай стал центром инноваций. Шанхай наиболее открыт культурному обмену с другими странами, что выражается в том числе в ряде совместных культурно-образовательных проектов. Инертность системы образования компенсируется культурным обменом, семинарами, мастер-классами и другими формами взаимодействия, которые позволяют делиться актуальным опытом. Широкий интерес среди иностранных граждан имеет Летняя школа Шанхайской театральной академии, в которой в том числе ставится пекинская опера. Данный факт наглядно показывает, что Пекинская опера находится на пересечении музыки и театра.

Необходимо отметить, что обучение мастерству Пекинской оперы – процесс длительный, и начинается в детском возрасте. Первоначально дети изучают не столько вокал, сколько сценические, акробатические навыки, которые позволяют в дальнейшем успешно выступать на сцене. Большое значение имеют внешние данные детей, поскольку в Пекинской опере имеется традиционный набор ролей.

На консерваторском уровне далеко не всегда реализуется принцип единства сценической и вокальной работы. Нехватка практических занятий и преобладание групповых форм преподавания отрицательно сказывается на подготовке специалистов. Ситуация осложняется тем, что многие талантливые студенты продолжают образование за рубежом, что приводит к возникновению проблемы оттока кадров. В результате достигается противоречивый эффект. С одной стороны, на мировой сцене представлены наиболее талантливые китайские оперные исполнители. С другой стороны, в самом Китае ощущается нехватка квалифицированных кадров.

Следует констатировать то обстоятельство, что вокальное образование пока отстает от средств популяризации Пекинской оперы – онлайн-представления, стриминги, использование компьютерной анимации, принятие отдельных элементов поп-культуры. Выпускники вузов далеко не всегда готовы к работе в условиях цифровизации Пекинской оперы, так как данный процесс накладывает отпечаток не только на модель ее распространения, но и на характер самого исполнения. Фактически, артисты работают в условиях мультимедийных проектов, что необходимо учитывать в рамках образовательного процесса.

Одной из значимых проблем является поиск основополагающего вектора развития китайского оперного искусства. Академическое, эстрадное и оперное направления не охватывают всей палитры возникающих явлений. Ч. Сюй пишет, что «Китайское вокальное искусство в его современном понимании сформировалось относительно недавно, по сравнению с западноевропейской вокальной музыкой и образованием» [4, с. 98]. Система музыкального обучения сложно адаптируется к изменяющимся обстоятельствам, поэтому студенты ищут самостоятельные пути для развития ряда профессиональных навыков. При этом, курс на внедрение западных техник и методик продолжается. Также необходимо отметить, что продолжается и развитие национальной музыки. Л. Эрюн, Ч. Хунчжэнь пишут, что «в Китае существует очень много видов оперы с местными отличительными чертами, поскольку разнообразные диалекты и языки национальных меньшинств стали «второй природой» страны» [7, с. 57].

Полагаем, что в дальнейшем содержание оперного образования будет трансформироваться по следующим направлениям:

1. Увеличение числа часов индивидуальной работы.
2. Повышение внимания к сценическому мастерству.
3. Дифференциация форм и способов получения и совершенствования профессиональных навыков.
4. Продолжение адаптации европейских техник и подходов.
5. Сохранение направленности на популяризацию китайской национальной культуры.

Таким образом, традиция Пекинской оперы оказывает значимое влияние на содержание музыкального образования, определяя профессиональные требования к оперным артистам.

Таким образом, пекинская опера оказывает значительное влияние на содержание вокального образования в Китае, способствуя развитию уникальной вокальной и актерской традиции, которая сочетает в себе техническое мастерство, культурное богатство и искусство выразительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голошумова Г.С., Лин Н., Коновалова А.А. К вопросу о вокальном образовании в России и Китае: сравнительная характеристика // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2020. № 17. С. 239-242.
2. Никитенко О.Б., Сюй Ц. Из истории модернизации пекинской оперы в XX столетии // Университетский научный журнал. 2023. № 73. С. 35-40.
3. Сюй Ч. Аспекты развития современного высшего вокального образования в Китае // Общество. среда. развитие. 2022. № 4 (65). С. 27-30.
4. Сюй Ч. Предпосылки формирования педагогических ресурсов и современные проблемы вокального образования в КНР // Общество. Среда. Развитие. 2022. № 2 (63). С. 97-100.
5. Чжан М. Истоки вокального образования Китая // Российское национальное музыкальное образование в прошлом, настоящем и будущем: историко-теоретические и методические аспекты. Сб. науч. статей. Москва, 2023. С. 83-91.
6. Чжу С.Х. К вопросу о формировании пекинской оперы // Проблемы современной науки и образования. 2022. № 7 (176). С. 72-75.
7. Эрюн Л., Хунчжэнь Ч. Пекинская опера и западная опера: опыт сравнительной интерпретации // Путь науки. 2019. № 7 (65). С. 57-61.
8. Яо В., Тенюкова Г.Г. Истоки профессионального вокального музыкального образования в Китае (1937-1949) // Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации. Сб. науч. статей. Чебоксары, 2016. С. 76-78.

© Ван Хуань (236504721@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»