

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ В КИТАЕ

Чжэньцзюнь Юань

Аспирант, Российский университет дружбы народов
847167117@qq.com

THE INFLUENCE OF EUROPEAN TRADITIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC SINGING SYSTEM IN CHINA

Zhenjun Yuan

Summary: This article examines the influence of European vocal traditions on the system of academic singing in China. In particular, it is indicated that the greatest influence on the system of academic singing in China was exerted by European bel canto singing - thanks to its use, it was possible to improve the system of Chinese academic singing - to work with the diaphragm, to work out the resonant cavities for singing.

Keywords: academic singing in China, bel canto, bel canto singing, Western singing method, traditional singing of China.

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние европейских традиций вокала на систему академического пения в Китае. В частности, указано, что наибольшее влияние на систему академического пения в Китае оказало европейское пение бельканто – благодаря его использованию удалось улучшить систему китайского академического пения – произвести работу с диафрагмой, проработать резонирующие полости для пения.

Ключевые слова: академическое пение в Китае, бельканто, пение бельканто, западный метод пения, традиционное пение Китая.

Традиционное европейское пение во многом связано с использованием системы бельканто. Западный метод пения бельканто, пришедший с развитием оперы, имеет 400-летнюю историю. Навыки пения бельканто оказывают большое влияние на различные аспекты пения, такие, как умение использовать полость для пения, умение воздействовать на диафрагму и стабильный контроль дыхания. Эти навыки можно применять при пении бельканто. В пении бельканто большое внимание уделяется мощному и непринужденному произношению слов, которое немного отличается от правильного произношения в китайской вокальной музыке [6. С.15]. В бельканто певческий звук является круглым и концентрированным, что делает преобразование высоких и низких тонов более унифицированным, а звук более проникающим, и при этом дыхание используется более полно.

Бельканто впервые появилось в Китае в 1930-х и 1940-х годах благодаря иностранным студентам, спонсируемым правительством КНР и иностранным преподавателям вокала. На заре появления бельканто китайцы были малознакомы с этим искусством. При поддержке преподавателей вокала и различных культурных обменов и просветительской работы в Китае изначально сформировалась художественная модель бельканто, которая в определенной степени способствовала развитию бельканто в Китае.

В 1950-х и 1960-х годах известные зарубежные пев-

цы бельканто приезжали в Китай для показательного обучения, в основном объясняя вокальные методы бельканто, методы обучения вокалу и европейские вокальные техники. В то же время они также предложили сделать акцент на закрытом пении, что вызвало новый всплеск интереса к бельканто в Китае и способствовало развитию вокального искусства в КНР [3.С.87]. С момента проведения реформ и введения политики открытости, с ростом культурных обменов, известные зарубежные оперные мастера и певцы-баритон приезжали в Китай, чтобы читать лекции и обучать навыкам и технике пения бельканто, охватывающим все аспекты преподавания вокала, что в определенной степени повысило общий уровень вокальной подготовки в Китае.

Общность бельканто и китайской академической вокальной музыки проявляется, прежде всего, в общности дыхательных позиций. И китайская академическая вокальная музыка, и бельканто подчеркивают плавность дыхания, которая является не только движущей силой вокализации, но и важной основой для пения. При пении необходимо следить за тем, чтобы звук был связным и плавным, произношение четким, а громкость можно было эффективно контролировать, чтобы создать идеальный эффект исполнения. Во-вторых, бельканто и китайская академическая вокальная музыка также имеют определенные общие черты в размещении высокопозиционного звука [1. С.105].

Китайская академическая вокальная музыка в основ-

ном опирается на стиль пения пекинской оперы, в то время как бельканто больше опирается на стиль пения западной оперы. Китайская академическая вокальная музыка указывает, что певческий голос должен быть ровным и свободным, не должен теснить горло. Бельканто также ясно подчеркивает, что при пении нужно открывать горло.

Есть в европейском бельканто и китайской системе вокального пения и определённые различия. Во-первых, они проявляются в разнице в использовании резонансных органов. Бельканто подчеркивает общий резонанс всех резонансных полостей, таких как головная полость, гортанная полость, ротовая полость и носовая полость, и старается обеспечить их одновременное использование, чтобы отразить резонансные преимущества каждой полости и повысить художественную привлекательность [4. С.76]. Что касается техники произношения, то для производства звука в основном используются верхний и нижний вертикальные столбчатые резонансные каналы.

Резонанс китайского вокального искусства относительно прост и легок, в основном включает в себя резонанс ротовой полости, резонанс носовой полости и резонанс головной полости. Эта разница в основном вызвана разницей между использованием полости в академическом пении Китая и пении бельканто. Кроме того, она проявляется в разнице в стремлении к певческому искусству. Бельканто делает акцент на красоте звука и делает акцент на технических достижениях. Оно позволяет достичь чистоты и полноты качества звука, реализовать длительный контроль дыхания, а также представить широкий и гибкий стиль пения. Китайское академическое пение сохраняет традиционные достоинства китайского пения и обладает характеристиками чистого, эвфемистического и элегантного голоса [2.С.110].

Развитие и прогресс в сфере искусства часто опираются на постоянное общение и взаимное обучение. В последние годы, с развитием вокального искусства в Китае и при наличии интеграции китайского и зарубежного музыкального искусства, бельканто постоянно проникает в китайское вокальное искусство. что оказало глубокое влияние на китайское вокальное искусство.

Традиционное вокальное искусство Китая – это в основном опера, которая использует естественный голос в специфическом пении и имеет узкий диапазон голоса, акцентируя внимание на мелодичном и длинном пении, в основном описывающие истории и эмоции, с ярко выраженными восточными особенностями. Ее сложно интегрировать в мировую вокальную культуру. Являясь важным связующим звеном между китайской и западной вокальными культурами, бельканто в Китае также интегрировало западную культуру в вокальное искусство

страны, что оказало определенное влияние на развитие вокального искусства Китая [5.С.121].

В настоящее время в академическом искусстве Китая нет недостатка в бельканто. Бельканто стало художественной основой современной китайской вокальной музыки. Постоянно совершенствовалось национальное вокальное искусство, обогащались и развивались певческие формы, родился коллектив известных исполнителей национального искусства, благодаря чему вокальное искусство Китая достигло международного уровня.

Широкое распространение и развитие бельканто в Китае не только способствовало развитию китайской вокальной музыки, но и оказало огромное влияние на культуру академического пения. Например, с точки зрения эстетического развития звука, академическое пение Китая требует яркого, сладкого, мягкого тембра в эстетике звука. Бельканто преследует полный и яркий тембр, с металлическим тембром и проникновением, свободный и мягкий. Эта системы пения требует, чтобы у певца был полный резонанс в средних, низких и высоких зонах голоса при пении, что дает трехмерный смешанный звуковой эффект. Осознав научную природу бельканто, академическое пение Китая добавило более полное понимание эстетики звука, уделяя больше внимания его плавности [9.С.54].

Эмоции – это основная цель выражения любого вида певческого искусства. При исполнении вокала в Китае важно вызывать эмоции у слушателя, а метод пения бельканто подчеркивает использование голоса для передачи эмоций и достигает цели передачи эмоций через обработку и изменение звука. В Китае академическое пение дополняется уникальным эстетическим искусством традиционного фольклора. В Китае академические певцы уделяют внимание эстетическим нормам «правильного произношения и круглого голоса» и эстетическим характеристикам «звука и эмоций», а также обращают внимание на традиционные эстетические характеристики пения.

Бельканто улучшает вокальные навыки китайских певцов, в основном в части навыков научной вокализации, дыхания, резонанса и расширения певческой позиции. Бельканто пропагандирует комбинированное дыхание грудь-живот, или, точнее, метод нисходящего дыхания диафрагмы с двумя раскрытыми ребрами, с полной поддержкой дыхания и способности к гибкому дыханию. Особенно строги требования к силе мышц талии и живота.

На уроках европейского вокала существуют специальные курсы вокальных дыхательных упражнений, в которых используются некоторые упражнения для укрепления мышц живота, чтобы лучше помочь певцам бы-

стро нарастить певческие мышцы группы, чтобы певцы могли легче контролировать силу своей талии и живота при использовании дыхания [8.С.102]. В отличие от метода грудного дыхания в традиционном пении поддержка дыхания неглубокая, а звук тонкий и слабый. Звук, производимый методом комбинированного дыхания грудной клетки и живота при помощи бельканто, более текучий и эластичный, что компенсирует проблему, которую традиционный метод пения в Китае при поверхностным в дыхании не мог решить, особенно при необходимости длительной задержки дыхания при исполнении произведений.

Таким образом, влияние бельканто на китайское вокальное исполнительское искусство незаменимо, особенно в части интеграции бельканто и китайской национальной местной культуры. С введением бельканто китайское академическое вокальное пение стало играть очень важную роль в вокальных навыках, выражении языка, передаче эмоций, эстетической коннотации и других аспектах. Преимущества бельканто могут быть приняты и интегрированы местным китайским искусством и культурой, и постоянно изучаются для формирования нового национального стиля формы искусства и метода пения. Внедрение бельканто позволило Китаю получить и признать научные вокальные навыки, освоить и понять систему тренировки функций собственного тела и умение гибко использовать дыхание, а также ряд научных систем для постановки голоса, артикуляции, пространственного чувства и лучшего эмоционального выражения, что придало новую силу при подготовке вокалистов Китая и новый национальный художественный стиль [7.С.61]. Именно формирование этого нового вокального певческого искусства с китайской национальной спецификой способствовало развитию китайской вокальной музыки и китайского оперного певческого искусства.

В процессе внедрения современных методик пения бельканто необходимо органично интегрироваться с потребностями развития современного вокального искусства, которое связано с обществом, эстетическими потребностями людей и развитием международного вокального искусства. Например, качество исполнения вокального искусства постоянно улучшается, в этом случае, при наличии современных методов пения бельканто, необходимо постоянно совершенствовать способ пения и качество пения, применять более рационально инновации в сочетании с потребностями аудитории. И только тогда можно еще больше повысить инновационное качество современных методов пения бельканто, чтобы инновационные современные методы пения бельканто могли еще больше удовлетворить эстетические потребности людей. В то же время, это также может способствовать общему развитию вокального искусства в Китае [10. С.15].

С точки зрения певческих методов вокального искусства важно отметить, что существуют современные методы пения бельканто, национальные методы пения и современные методы пения, а развитие различных жанров певческих методов является не изолированным, а взаимовлияющим и взаимозависимым. На самом деле, с развитием вокального искусства в Китае, современные методы пения бельканто, национальные методы пения и современные методы пения оказались в неразрывной связи, они взаимодействуют друг с другом.

В процессе внедрения инноваций в современные методы пения бельканто важно уделять внимание синергии и внедрять инновации в сочетании с фактическим положением национальных методов пения и современных методов пения, чтобы в то же время способствовать инновациям при использовании современных методов пения бельканто, а также способствовать инновациям в использовании других методов пения.

Нужно неизменно стремиться к идеальному звучанию, будь то пение бельканто, которое напрямую выражает стремление к идеальному звучанию, или китайское академическое пение. Как новая концепция, диверсификация вокального пения подталкивает к инновациям в вокальном искусстве в пении и стиле с молниеносной скоростью [3.С.82]. Эта тенденция неизбежна. Мы знаем, что в сегодняшнем многообразном социальном развитии трудно развиваться изолированно. Только при взаимном обучении можно добиться лучшего совершенствования и долгосрочного развития.

Вокальное искусство не является исключением. Появление трансграничного феномена вокального пения нарушило прежнюю концепцию фиксированного режима пения. Это еще одно крещение концепции вокального пения, которое заложило основу для создания и расширения новых форм вокального искусства в будущем. Важно воспринимать новое, разбирать, обобщать и делать выводы о причинах их возникновения, их разнообразных формах, изменениях в техники пения, определять социальные эффекты, которые они произвели, и их влияние на академическое сообщество, чтобы прийти к относительно единому пониманию этого вокального культурного феномена [5.С.133].

В настоящее время методы вокального пения в Китае представляют собой основу для разностороннего развития. Сегодня в Китае существует сочетание вокальных форм пения с национальными особенностями. Например, сочетание китайского национального вокального пения и бельканто, сочетание национального пения и народного пения, сочетание пения китайской оперной музыки и эстрадной музыки, применение пения китайской оперной музыки в национальных вокальных произведениях и др.

Тенденцией вокального пения в начале 21 века стала взаимная интеграция различных методов пения. С быстрым развитием науки, техники и экономики материальная жизнь людей стала богаче, а их духовные потребности – более красочными. Людей уже не удовлетворяют неизменные вокальные формы пения и певческие произведения. Возникновение ситуации «трансграничного пения» [4.С.19] создало новую форму пения, позволив

классическому искусству восполнить многие недостатки современного эстрадного пения. В то же время классическое искусство сочетает в себе силу моды, и эти два направления создали новое и живое искусство и развлечения нового аудиовизуального ряда, который не только привлекает больше слушателей, но и стирает классовые границы на уровне восприятия музыки, достигая эффекта признания как утонченными, так и популярными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ли Жуй. Исследование использования лирических техник бельканто для интерпретации китайских лирических вокальных произведений// Литературная жизнь. Теория литературы, 2015, 17(02): 79-80.
2. Ли Чжэнь. Влияние бельканто на развитие китайского народного пения[Л]. Северная музыка, 2015, 35(22) – 31 с.
3. Сун Хэминь, Цзан Сюэцзюнь. Обсуждение смежных вопросов интеграции пения бельканто и китайской местной музыкальной культуры// Голос Желтой реки, 2015, 26(02): 42-43.
4. Чжан Цинин. Дискуссия о влиянии пения бельканто на искусство китайского оперного пения – Пекин, 217 с.
5. Лю Ци. О влиянии пения бельканто на национальное вокальное искусство моей страны// Packaging World, 2021 (9): 88, 90.
6. Цзи Мэнчао. Различные применения бельканто в операх и авторских песнях – Пекин, 2019 – 189 с.
7. Цюань Янь. Исследование влияния пения бельканто на преподавание национальной вокальной музыки в моей стране // Drama House, 2020 (14): 65.
8. Чжан Якунь. Обзор соответствующих исследований «Китайского бельканто» в китайской опере, 2021 (10): 35-39.
9. Янь Сюнсинь. Влияние пения бельканто на вокальное пение традиционных китайских народных песен // Еженедельник северной литературы, 2016, 14(08) – 186 с.
10. Ян Юэ. О процессе китаизации бельканто с точки зрения эстетики – Пекин, 2022 – 160 с.

© Чжэньцзюнь Юань (847167117@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»