

ИНТЕГРАЦИЯ КИТАЙСКИХ ВОКАЛИСТОВ В СФЕРУ ЕВРОПЕЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Нижникова, А.Б.
(г. Минск, БГПУ)

Abstract. *The article deals with the most common problems arising in the training of Chinese vocalists in the European manner of singing.*

Keywords: *vocal art, European academic singing, Chinese national tradition, vocal pedagogy.*

В современном Китае активно идет формирование национальной школы пения в контексте мирового академического вокального искусства. Большое количество молодых китайских вокалистов получают профессиональное образование в европейских странах, в частности в России и Беларуси. Интерес к изучению итальянской классической вокальной музыки у студентов из КНР весьма высок и такие произведения занимают, пожалуй, главное место в их учебном репертуаре. На сегодняшний день общепринятой мировой практикой предполагается исполнение вокальной музыки, по возможности, на языке оригинала, что ориентирует на освоение соответствующих музыкальных стилей, включающих неразрывно связанную с текстами вокальную технику.

Разделение на академическое профессиональное вокальное исполнительство и фольклорную народную традицию имеет в Европе многовековую историю. Система вокального обучения складывалась в контексте развития сферы вокального искусства различных направлений, беспечивая преемственность во всех аспектах от эстетических воззрений до вокально-технических приемов. Несколько иначе обстоит дело с китайским вокальным искусством.

Исследуя процессы вокального искусства, специалисты традиционно рассматривали феномен вокальной школы во взаимосвязи трех компонентов:

композиторского творчества, прежде всего, в жанре оперы, исполнительского как единство эстетических принципов и технологических певческих приемов; педагогического как теоретические положения и методические установки. Акценты в соотношении данных компонентов в современном мире несколько меняются в зависимости от ситуаций [3].

Характерной чертой формирования национальной китайской вокальной школы является особое значение педагогической составляющей. Поскольку Китай только в прошлом веке стал активно присоединяться к общеевропейским процессам, он получил возможность использовать уже существующий в Европе и России опыт воспитания певцов, применить уже апробированную эффективную систему профессионального образования. Широкое распространение получили музыкальные институты и факультеты, созданные на базе педагогических университетов.

Интегрируя в мировое культурное пространство, китайское музыкальное искусство развивает новые жанры и формы, адаптирует с учетом национальной специфики достижения вокально-исполнительской практики и вокально-педагогической мысли. Синтетическая природа певческого искусства объединяет музыку и слово. Интонация, звучание вокальной речи находится в прямой зависимости от специфики языка, культурно-национальных особенностей. Эстетические представления в сфере вокального искусства в разных странах могут значительно различаться, что выявляется в особенностях сценического поведения исполнителя, дикции, резонирования голоса, певческого дыхания, образно-эмоциональных проявлений.

Обучение европейскому академическому пению всегда ориентировано на стиль «бельканто», как высшее достижение в вокальном исполнительстве, как эталонное пение (бельканто – *итал.* прекрасное пение). Для китайских исполнителей это понятие обобщает характерные черты европейского академического вокала.

Рассматривая проблемы вокального искусства применительно к китайской специфике, следует отметить такую культурную установку, как устойчивая интеграция искусства и государственности. Эта особенность обуславливает превалирование политического сознания, что в искусстве проявляется в преобладании сюжетов и текстов на политические и этические темы [1].

Вокально-техническая составляющая также подвергается влиянию официальной идеологии. На использование резонаторов, дикционные проблемы и исполнение легато, влияют многолетние противоречивые взгляды. Одни ратуют за сохранение национальной традиции пения с его спецификой (единство слова-жеста-звука, перевод иностранных

произведений на китайский язык, приближение тембральной окраски голоса к звучанию национальных музыкальных инструментов). Другие считают необходимым следовать европейским образцам. Жизнь показала, что единственный путь эффективного развития современного китайского искусства – интеграция западной культуры и национальной традиции.

Однако, вокальные педагоги в Китае, несмотря на сформированное понимание необходимости интеграции двух культур, в стремлении к сохранению национальной традиции, все-таки, следуют принципу национальных приоритетов.

В идеологическое противостояние приверженцев и противников западной певческой традиции были вовлечены музыкально-образовательные учреждения. Академия имени Лу Сунь и Китайская консерватория принципиально сохраняли национальные традиции, в то время как Шанхайская консерватория смело внедряла итальянское бельканто в национальную культурную среду [2].

Обучение пению как феномену сложной взаимосвязи академического и сольного народного пения является отправной точкой поиска путей адаптации бельканто к условиям развития современного вокального искусства в Китае.

Уровень мастерства вокалиста в значительной степени определяется владением стиливой достоверностью исполнения, знаниями и практическими навыками применения средств музыкальной выразительности, необходимых для создания художественного образа произведений различных жанров, исторических эпох, композиторов национальных школ. Одной из доминирующих тенденций современного вокального искусства является стремление исполнителя к максимальному расширению и разнообразию репертуара. Более того, вокалисты не только включают в программы концертов традиционно «не свои» жанры, но и органично меняют манеру исполнения даже в смысле звукообразования. Не являются исключением и китайские певцы. Однако, они сталкиваются с необходимостью освоения совершенно незнакомого им классического пласта вокальных произведений, в то время как большинство вокалистов-европейцев воспитаны на классической вокальной музыке.

Исполнительское овладение классическим вокальным репертуаром предполагает изучение итальянской музыки, которая занимает значительную часть учебного материала студента-вокалиста, и обучение соответствующей вокальной технике, в основе которой лежит эталонное бельканто. Современные академические певцы, в том числе и китайские, должны обладать характерными для бельканто умениями: владение определенными способами звукообразования (освоение грудного, фальцетного, головного

(для тенора и женских голосов) регистров; единорегистровое звучание голоса со сглаженными переходами; владение *legato*, *staccato*, *portamento*, а также динамическими нюансами: *pp*, *p*, *f*, *ff*, *Cresc.*, *dim.*, *messa di voce*; умение петь украшения и развитая пассажная техника [3].

В процессе постижения китайскими студентами тонкостей европейского вокального искусства возникают определенные трудности, связанные с особенностями национально-языковой фонетики.

Как известно, вокализация осуществляется на гласных, поэтому европейский вокально-педагогический процесс опирается на пять итальянских гласных, которые способствуют развитию громкости голоса. Механизмом является развивающийся в полостях голосового аппарата на этих гласных резонанс. В китайском языке гласные не позволяют так же хорошо открывать полость резонанса, что приводит к меньшей звучности голоса. Использование итальянских гласных эффективно при исполнении европейского репертуара и нецелесообразно при пении китайских песен, так как сильный резонанс искажает произношение и порождает невнятную дикцию. Это связано с большой разницей фонетики обоих языков. Неразборчивость слов в пении усугубляется и разницей в положении языка, которое при произношении китайских гласных значительно выше, чем итальянских. Несмотря на потерю в силе звука, для полноценного донесения текста до слушателя китайские песни имеет смысл исполнять, адаптируя постановку итальянских гласных к специфике китайского языка.

Зачастую китайские студенты испытывают затруднения в пении *legato*. Это серьезная проблема, поскольку в основе бельканто лежит кантилена, развитие которой осуществляется именно при помощи *legato*. Причина проблемы кроется опять в специфике китайского языка, в котором состав слогов в словах намного сложнее, чем в итальянском. Кантилена как неотъемлемое условие бельканто органично формируется на простых слогах, характерных для итальянского языка. Непрерывности вокальной речи на также не способствуют иероглифы, основанные на односложных словах.

Выстраивание вокально-педагогической стратегии в работе с китайскими студентами должно учитывать еще одну особенность – тоновую природу китайского языка. Смысловое значение китайских слов может быть изменено различными тонами. Поскольку каждому слову в китайском языке присущ определенный тон, при переводе европейских произведений на китайский часто возникает несовпадение логики мелодии с тоновой логикой слова.

Данные проблемы являются типичными и наиболее распространенными в работе с начинающими китайскими вокалистами. Каждый певец – индивидуальность, его голос и личностные качества

уникальны. Вокально-педагогическая практика показывает, что глубокое понимание проблемы национально-языковых особенностей, проецирование специфики китайской фонетики на манеру пения позволяют эффективно решать задачи обучения академическому европейскому пению китайских студентов.

Литература:

1. Турушева, Н.В. Политика коммунистической партии Китая в области культуры в период реформ: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Н.В.Турушева. – Томск, 2013. – 22 с.
2. Ян Бо. Динамика развития профессионального сольного пения в Китае: образование, педагогические и исполнительские принципы: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / Ян Бо. – Нижегород. гос. консерватория им.М.И.Глинки. - Нижний Новгород, 2016. – 186 с.
3. Ярославцева, Л. Опера. Певцы. Вокальные школы / Л.Ярославцева. – М.: Издательский дом «Золотое руно», 2004. – 200 с.