

ПРЕТВОРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНО–ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ «ЦЮЙ И» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КНР

*Чень Мэнтин;
А. Б. Нижникова, кандидат педагогических наук, доцент,
БГПУ (Минск)*

Аннотация. В статье раскрываются пути претворения национальной вокально-исполнительской традиции «цюй и» в профессиональном музыкальном образовании КНР. Рассматриваются особенности бытования древней традиции «цюй и», взаимодействия с музыкально-театральной практикой, специфики вокальной техники, звукоизвлечения, дыхания. Представлены современные школы исполнителей «цюй и», анализируется практика внедрения национальной традиции в образовательный процесс.

Ключевые слова: национальные вокальные традиции, китайское искусство «ЦЮЙ И», исполнительские техники, музыкальное образование КНР.

Одной из актуальных задач в профессиональном музыкальном образовании Китая в настоящее время остается внедрение и ассимиляция народных исполнительских традиций. В истории китайского вокально-исполнительского искусства большую роль сыграл полиэтничный фактор – разделение китайской нации на народности, каждая из которых отличается своими особенностями быта, языковых диалектов, культурных традиций, что обуславливает многообразие вокальных техник Китая. Не исключением является включение на разных этапах профессионального обучения одной из древних вокально-исполнительских манер «цюй и».

Вокальное искусство в китайской культуре, начиная от глубокой древности, всегда занимало значимое место. В многочисленных региональных трактовках той или иной певческой манеры до сих пор сохраняются оригинальные музыкально-эстетические представления об интонировании, способах дыхания, артикуляции и звукоизвлечения и т. д. Особый интерес в аспекте обозначенной проблематики представляет музыкально-драматическое искусство «цюй и». В своей основе оно представляет собой объединение разных видов певческо-разговорного жанра. Данная традиция нашла отражение в деятельности как полупрофессиональных, так и профессиональных музыкантов-артистов на протяжении многих веков исторического развития музыкальной культуры Китая.

Изучением особенностей и региональной специфики претворения вокального искусства «цюй и» занимались такие известные философы, как Сюнь Цзы, Ху Чжуйю. В современной специальной литературе по данной проблематике следует отметить работы следующих ученых: Ни Чжунжи «История искусства цюй и в Китае» [3], Ли Эр Юн «Исполнительские традиции в современном вокальном искусстве Китая» [2], исследования Т. Будаевой [1] и др.

В своем исследовании «Вокальная сторона Пекинской оперы» музыковед Т. Будаева дает следующее определение данному явлению: «Цюй и – сказания и легенды, исполняемые певцом-сказателем, аккомпанирующим себе на маленьком барабане бангу и трещотке-кастаньетах лайбань в сопровождении небольшого ансамбля» [1, с. 53]. Эта традиция объединяет собственно пение и разговорные диалоги в различных сочетаниях, которые предпо-

лагают либо большой драматический уклон, то есть усиление разговорного начала, речитатива, либо певческого элемента, либо равноправное чередование разговорных и песенных разделов. Одним из оригинальных вариантов является симбиоз песенно-речитативной формы. Исполнитель в манере «цюй и» должен обладать универсальными качествами: владением разными техниками вокала, актерских мастерством, умением играть на музыкальных инструментах и т. д.

Исторический путь рождения традиции «цюй и» восходит к эпохе воюющих царств (330–230 гг. до н. э.). Уже в трактате философа Сюнь Цзы (313–238 гг. до н. э.) «Чэн Сян Пянь» дается определение особой исполнительской формы, сочетающей песенный и разговорный жанры. В дальнейшем в этот исполнительский процесс включаются и различные виды пластических искусств (период династии Восточная Хань). В эпоху Сун Юань появляются целые династии артистов песенно-разговорного жанра, которые демонстрируют свое искусство на площадях, в чайных домиках и т. д. Так, например, в своем труде «Дун Цзин Мэн Хуа Лу» («Представление о городе Кай Фэне») философ времен династии Сун Мэн Юанлао (1030–1094 гг. н. э.) отмечает: «это движение было очень развито среди городского населения (исполнение песен и танцев на улице и в помещении)» [4, с. 116]. Развитие традиции «цюй и» в период династий Мин и Цин связано с выделением в отдельную группу многочисленных форм песенно-разговорного искусства в сопровождении различных музыкальных инструментов (трещеток, барабанов, струнно-щипковых и деревянно-духовых инструментов), включением танцевальных блоков («дао цин», «лянь хуа лао», «фэн ян хуа гу», «гу цы» и т. д.). Многие из них сохранились до настоящего времени и стали основой развития китайской традиционной оперы «сицюй» [2].

В целом, вокальное исполнение «цюй и» представляет своеобразный симбиоз пения, повествования-речитатива, инструментального сопровождения и сценической актерской игры. Во всех разновидностях «цюй и» конкретным исполнителем применяется определенная оригинальная вокальная техника пения под собственный инструментальный аккомпанемент. Вокальная традиция «цюй и» нашла претворение в региональных вокальных исполнительских школах и обладает целым рядом характерных специфических вокальных техник. В их числе техника «мотива на выдохе», основанная на особом типе артикуляции «на стакато», разнообразные техники «волнообразного», «дрожащего» «скользящего» звукоизвлечения. К манерам собственно музыкально-певческим добавляются еще и формы, характерные для различных амплуа традиционного театра (техника «си инь» – веселый голос, техника «бэй шэн» – грустный голос, техника «хэнь шэн» – злой голос и т. д.).

В настоящее время национальная школа исполнителей «цюй и» представлена многочисленными региональными коллективами и направлениями (более 500 разновидностей) [2].

Среди основных разновидностей вокального искусства «цюй и» – «пекинские дагу» (большие барабаны). В этом направлении, получившем наибольшее распространение в регионах Пекина и Тяньцзиня, песенно-речитативная часть исполнения поддерживается игрой на деревянных барабанах (гу цы). Сама манера исполнения отличается богатством и многообразием ритмической стороны, изысканными мелодическими оборотами, характерным фальцетным звучанием в верхнем регистре, сохранением специфики артикуляции для пекинского диалекта.

В провинции Хэнань вокальная традиция «цюй и» представляется в сопровождении инструмента цитры чжуй (чжуйху). В числе особенностей данного региона обозначим характерный хэнаньский диалект, привлечение дополнительного участника действия, который должен отбивать ритмические акценты на деревянных дощечках, обилие орнаментики, выразительность мелодической линии.

В разновидности «цюй и» – сычуаньские циньинь, – получившей распространение в этом регионе Китая, пение сопровождалось игрой на т. н. «цитре поющей луны». Одной из характерных особенностей циньинь является характерное пощелкивание языком, позволяющее быстро взять новое дыхание и исполнять длинные мелодические фразы, а также техника «прыгающего голоса».

В регионе Сучжоу образовалась традиция пения на основе местного диалекта – «сучжоуские пинтань», с характерным сопровождением на инструментах пипа и сан-сян. Эти песнопения отличаются широтой вокального диапазона, развитыми мелодическими распевами, использованием фальцета в верхнем регистре, импровизационным типом развития.

На протяжении всего XX века и до настоящего времени в КНР постоянно совершенствуется процесс профессионального образования, в частности в области музыкального искусства. В этой связи одним из примечательных исторических фактов стала организация Второго Конгресса китайской литературы и искусства в 1953 г., а также создание Национальной Ассоциации китайского народного искусства, целью которых явилось претворение и ассимиляция фольклорных традиций и современных педагогических практик. В 1960 г. в г. Баодин была организована одна из первых школ исполнителей «цюй и». В 1964 г. на основании объединения Пекинского института искусств и факультетов национальной музыки Центральной консерватории была создана Китайская консерватория. Ее основной целью стала подготовка специалистов, владеющих основами традиционного и европейского музыкального искусства, на ее базе была создана фундаментальная научно-исследовательская база. В данное учебное заведение приглашались уникальные артисты и народные коллективы, впервые на высоком профессиональном уровне стали преподаваться региональные вокально-инструментальные традиции, в том числе «цюй и».

В современной педагогической практике КНР разнообразные народные традиции, в том числе и вокальное искусство «цюй и», становятся объектом постоянного изучения и включаются в программы обучения профессиональных музыкантов-исполнителей. В соответствии с государственной стратегией развития национального искусства народные традиции находятся в тесном взаимодействии с общими музыкальными тенденциями. Так «современный образ» исполнения «цюй и» представляет синтез оригинальных принципов звукоизвлечения, дыхания, артикуляции, языково-лингвистических особенностей и приемов бельканто, техники резонансного пения, профессионального европейского вокального мастерства. Это способствует, с одной стороны, сохранению самобытности и фундаментальных основ национального творчества, с другой – активному включению в мировое культурное пространство.

 Литература

1. Будаева, Т. Б. Вокальная сторона Пекинской оперы / Т. Б. Будаева // Музыкаведение. – 2009. – № 1. – С. 47–53.
2. Ли, Эр Юн. Исполнительские традиции в современном вокальном искусстве Китая : монография / Ли Эр Юн ; науч. ред. Н. Г. Ганул. – Минск : ООО “Мэджик”, 2013. – 208 с., ил.
3. 倪钟之, «中国曲艺史». –辽宁: 春风文艺出版社, 1991. – 540页。(Ни, Чжунчжи. История искусства “цюй и” в Китае / Чжунчжи Ни. – Ляонин : Чунфэн вэньи, 1991. – 540 с.)
4. 徐竞存, «戏曲声乐教程». –长沙: 湖南文艺出版社, 2001. – 424页。(Сюй, Цзинцун. Курс театрального вокала / Цзинцун Сюй. – Чанша : Художеств. лит., 2001. – 424 с.)