

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОКАЛИСТА

PERFORMING CAPABILITIES OF CHINESE OPERA IN VOCAL TRAINING

*Ян Дун, И. В. Шеститко, кандидат педагогических наук, доцент
Yang Dong, I. Shestitko
БГПУ (Китай, Беларусь)*

***Аннотация.** В статье раскрываются особенности формирования китайской оперы как вида искусства. Приведены примеры оперных произведений, которые могут выступать содержанием подготовки вокалиста.*

***Annotation.** The article reveals the peculiarities of the formation of Chinese opera as an art form. The examples of opera works, which can act as the content of the vocalist training, are given.*

***Ключевые слова:** опера, китайская опера, бельканто, народное пение Ван Кунь, техники традиционной оперы и драмы Го Ланьинь и китайские техники Пэн Лиюань.*

***Keywords:** opera, Chinese opera, bel canto, folk singing of Wang Kun, traditional opera and drama techniques of Guo Lan'in and Chinese techniques of Peng Liyuan.*

Вокальное исполнительское искусство современной китайской оперы развивалось вслед за распространением в Китае западного стиля *бельканто*. Как известно, в Китае еще с эпохи Сун (960-1368 н. э.) многие произведения традиционной оперы и драмы постепенно приобретали черты оперы как жанра, но их еще нельзя было назвать оперой в полном смысле этого слова. Хотя традиционную китайскую оперу-цзинцзю и называли “китайской оперой”, но это определение вовсе не было верным, поскольку китайская традиционная опера и драма и китайская опера – это два разных понятия, причем различаются они по форме исполнения.

Опера – это музыкальный термин. Опера в Китае постоянно считалась заимствованным видом искусства, т. к. китайцы на протяжении долгого времени находились под влиянием традиционного искусства китайской оперы и драмы (*сицзю*). Поэтому развитие оперного искусства в Китае имело свою специфику. Во-первых, оно значительно отличалось от развития оперы в других странах. В Германии, Франции, России, Великобритании оперные произведения и формы во многом развивались в результате заимствования

традиций итальянского оперного искусства и внедрения в него национальных элементов. В Китае же лишь в начале нового времени, благодаря тому, что китайские музыкальные деятели исследовали и изучали европейское оперное искусство и бельканто, появилась и стала развиваться современная опера.

Появление современной китайской оперы, в целом, относят к двадцатым годам XX века. Обучавшиеся в Германии Сун Чуньфан (1892-1938), Ван Гуанци (1892-1936) и др. внесли значительный вклад в зарождение китайской оперы, они внедрились подходы европейской оперы в Китае.

В Китае в начале XX века с началом «майского» нового культурного движения, музыканты стали использовать европейские техники исполнения, объединили их с историческим прошлым и традиционными китайскими музыкальными формами того времени, чтобы исследовать развитие китайской оперы. Господин *Лай Кам Фай* внес выдающийся вклад в первоначальное изучение китайской оперы на ранних этапах ее развития. Его детская пьеса "*Воробей и ребенок*" положила начало опере и явилась определяющим фактором ее развития. К тридцатым годам XX века в условиях изменяющегося контекста китайского общества и политической обстановки на развитие оперы повлиял также акцент на патриотизм в сюжете музыкальных произведений. В дальнейшем методы и приемы европейского оперного исполнительства стали сочетаться с традиционными китайскими национальными музыкальными формами. Наиболее известной является опера "*Буря на Янцзы*" – опера на патриотическую тему, написанная в 1934 г. Тянь Ханом, Ни Эром и другими. С точки зрения композиции, она вобрала в себя не только китайские народные музыкальные формы, но и жанры европейского оперного и театрального исполнительства, сделав более систематическим создание хоров, реприз, арий и кантат. Она сыграла ключевую роль в истории китайской оперы. В 1945 году была поставлена китайская опера "*Белая дева*". Ее успех послужил примером для последующего развития китайской оперы, обозначив направление такого развития и ознаменовав постепенное формирование собственно китайской оперы.

С момента основания КНР, с созданием "Нового Китая", изменились условия для сохранения традиций китайской оперы. Она быстро развивалась по мере интенсификации международных культурных обменов. Эстетический подход композитора к искусству также изменился в плане использования различных приемов исполнительской техники и художественного стиля. Появилось большое количество выдающихся оперных произведений, таких как "*Красная дымка*" Ши Хана и Чжан Руя, премьера которого состоялась в Нанкине в 1957 г., "*Сестра Цзян*" Янь Су, премьера которой состоялась в Пекине в 1946 г., "*Дикая местность*" Цзинь Сяна, премьера которого состоялась в Пекине в 1987 г., "*Шкафчик от боли*" Янь Су, премьера которого

состоялась в Пекине в 1981 году, а также китайские оперы "*Красный Коралл*" и "*Красная гвардия Хонху*" - все это китайские оперы "*Китайская опера*", "*Красный Коралл*" и "*Красная гвардия Хонху*" – все это прекрасные произведения, созданные в истории китайской оперы. Наряду с постоянным развитием и совершенствованием китайской оперы, она достигла достаточно высокого художественного уровня и стала частью истории мировой оперы.

До сегодняшнего дня самыми типичными представителями оперного искусства в Китае являются Ван Кунь, Го Ланьинь и Пэн Лиюань, а основными приемами исполнения – народное пение Ван Кунь, техники традиционной оперы и драмы Го Ланьинь и смешанные западные и китайские техники Пэн Лиюань, ознаменовавшие собой три эпохи вокальных техник и стиля исполнения в стране, процесс развития техник исполнения современной китайской оперы. Техники и стиль исполнения постоянно подвергались изменениям и зависели от требований публики в тот или иной временной период, что и порождало необходимость усвоения исполнителем новых способов пения.

Кроме этого, изменения в стиле исполнения китайской оперы можно проследить и на примере «*Сестры Цзян*». Исполнительница главной роли первого поколения – это Вань Фусян (1941-1994), которая в полной мере раскрыла возможности исполнения на основе техник народного пения, заимствовала принцип брюшного дыхания и позиций звука из бельканто, добившись широты звука и единства его окраски. Её пение – это первая попытка успешного сочетания западных и китайских методик исполнения.

Для сравнения приведем следующий пример. В постановке «*Сестры Цзян*» в 2008 году молодая исполнительница Ван Ли использовала одновременно смешанные *методики народного пения, бельканто* и исполнения *популярной музыки*, создав на сцене образ Сестры Цзян 21 века. И это – новая тенденция в развитии китайской оперы.

После 1981 года вслед за развитием новой оперы в Китае появилось множество новых произведений: «*Звездный свет*», «*Сердца душистых трав*», «*Степь*» и др. В это время, вместе с постепенным формированием теории вокального искусства, в нем произошли новые изменения. Так, в 1987 году в Пекине была впервые поставлена опера «*Степь*». Композитор Цзинь Сян (род. 1935) во многом опирался на мелодику речитативов традиционной оперы и драмы, старинных стихотворений и формы исполнения, включавшие в себя речь, пение и музыку. При создании своей многоактной оперы он усложнил декламации и речитативы пением, что требовало от исполнителей высокого уровня мастерства и особой выразительности. Одна из исполнительниц в «*Степи*» – Вань Шанхун – прекрасно справилась со своей задачей, используя технику бельканто. Вань Шанхун, спевшая во многих операх, – это пример для

подражания, представительница нового поколения исполнителей китайской оперы. В 1992 г. постановка “Степи” в центре искусств имени Кеннеди (Вашингтон, США) при участии Вань Шанхун имела огромный успех.

”Чжан Цянь” была написана композитором Чжан Юлуном в 1990-х годах, премьера состоялась в Пекине в 1992 году. Опера написана на историческую тему "Миссия Чжан Цяня на Запад". Это сложная теноровая ария в опере со сложной мелодией, разнообразными ритмами и высоким диапазоном высот.

В пении использование дыхания является решающим фактором в хорошей вокальной работе, полностью координируя дыхание и движение резонансных органов, чтобы сделать песню более выразительной. Вся пьеса имеет медленный темп, длинные ноты и фразы. При пении дыхание должно быть постоянным, поддерживающим гладкость голоса и точно выражающим эмоции. Это произведение позволяет тренировать поддержку равномерного потока дыхания.

Рисунок 1 – фрагмент из арии «Гусь возвращается с юга» из «оперы» из оперы «Чжан Цянь»

Таким образом, китайская опера развивалась как вид искусства благодаря влиянию традиций европейской оперы. При этом в ней органично используются традиционные техники национального исполнительства – народное пение Ван Кунь, техники традиционной оперы и драмы Го Ланьинь и китайские техники Пэн Лиюань, Китайские оперные произведения являются прекрасным материалом для формирования и развития исполнительской техники вокалиста.

📖 Литература

1. Сяо, Ин Цун. Исследование настоящего положения и реформирования высшего педагогического музыкального образования / Сяо Ин Цун // Вестник Наньчанского педагогического университета. – 2013. – Т. 28. – С. 63–65.
2. Чжан, Лу. Трансформация знаний в высшем вокальном образовании / Чжан Лу // Сычуаньская драма. – 2009. – №2. – С. 133–134.