

УДК [37.091.33:784](470+510)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНЫХ ШКОЛ РОССИИ И КИТАЯ

Цзян Баолун,

*доктор философии, старший
преподаватель кафедры
вокальной музыки УО «Цинхайский
университет национальностей»,
г. Синин (пров. Цинхай, КНР)*

Поступила в редакцию 09.10.22.

UDC [37.091.33:784](470+510)

FEATURES OF DEVELOPMENT OF VOCAL SCHOOLS OF RUSSIA AND CHINA

Jiang Baolong,

*Doctor of Philosophy,
Senior Teacher of the Department
of Vocal Music, Qinghai University
of Nationalities, Xining
(Qinghai Province, PRC)*

Received on 09.10.22.

В статье сформулированы концептуальные идеи вокального обучения в музыкально-образовательном пространстве России и Китая. В работе представлены основополагающие составляющие специфики вокальных школ и современные тенденции их развития, рассмотрены подходы и концептуальные основания подготовки вокалистов обеих стран, детерминирована роль наиболее значимых персоналий в области современного вокального искусства, раскрыты особенности развития национальных вокальных школ России и Китая в 2000–2022 гг.

Ключевые слова: вокальное искусство, вокальная школа, профессиональное вокальное образование, современный этап, особенности развития, эффективность, национальные особенности.

The article formulates the conceptual ideas of vocal education in musical-educational environment of Russia and China. The paper presents the basic components of the specificity of vocal schools and modern tendencies of their development, considers approaches and conceptual grounds for training of vocalists of both countries, determines the role of the most significant personalities in the sphere of modern vocal art, reveals the features of development of national vocal schools of Russia and China in 2000–2022.

Keywords: vocal art, vocal school, professional vocal education, modern stage, features of development, effectiveness, national features.

В современных реалиях развития мирового сообщества в области культуры и образования вокальное искусство занимает ведущие позиции по значению и силе воздействия на эмоционально-чувственную сферу человека и степени влияния на общественное сознание. Геополитические условия эволюции мирового межкультурного пространства и возрастающая роль международного взаимодействия России и Китая в области музыкальной педагогики актуализируют необходимость более детального изучения и компаративистики вокальных школ обеих стран на современном этапе их развития. Значительное количество исследований китайских и российских ученых посвящено истории становления и развития национальной вокальной школы и системы профессионального музыкального образования. Магистральные концепты подготовки специалистов в области вокального искусства представлены в трудах таких китайских и российских исследователей, как Ло На, Сун

Вэй, Чжао Цинь, Чжао Си, Чжан Вэй, Чжан Хао, Шин Сян, Хуан Юкуй, Л. Б. Дмитриев, В. П. Морозов, В. Ф. Иванников, А. Г. Менабени, Е. П. Перлов, Т. Д. Смелкова, В. И. Юшманов и др. Дифференциации и сравнительно-педагогическому анализу вокальных школ Китая и России посвящены исследования Цзинь Телинь, Ва Хэ, Ма Дунфэн и др. Современные авторы Ян Бо, Е Цюн, Ду Хуэйцю, Цзян Шанжун, Яо Вэй и др. уделяют особое внимание проблеме изучения процесса подготовки специалистов вокального искусства в контексте межкультурного взаимодействия обеих стран. Концептуальные выводы российских ученых об этапах развития русской вокальной школы как феномена национальной музыкальной культуры отображены в работах А. В. Куклева, Э. Р. Симоновой, В. П. Фоминой, А. Е. Хоффманн, М. М. Кизина, К. Ф. Никольской-Береговской, А. С. Яковлевой, и др. Тенденции взаимодействия Китая и России раскрыты в трудах Н. А. Самойлова, интеграции методических принципов вокальных школ

в системе высшего музыкального образования Китая – в работах А. А. Шалаевой и др.

Результатом комплексной проработки актуальных научных источников стал тот факт, что исторический период развития китайской и российской вокальной школы, рассматриваемый в изысканиях ученых данной области познания, как правило, ограничивается концом XX в., а современный этап начала XXI в. изучается исключительно в контексте сравнительного анализа учебных программ музыкальных вузов обеих стран. Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса компаративистики особенностей развития национальных вокальных школ России и Китая в 2000–2022 гг. Изучение и анализ данной проблемы позволит более детально и объективно расширить представления о способах освоения достижений различных образовательных систем и обогатить существующую практику подготовки вокалистов новыми идеями, знаниями, методами и приемами.

В логике нашего исследования необходимо обозначить ракурс рассмотрения понятия «вокальная школа» в современном научном понимании. По мнению А. С. Яковлевой, национальная школа пения объединяет важные элементы на основе национальных особенностей и черт: профессионально-музыкальное творчество; профессиональную национальную композиторскую школу, создающую вокальные произведения; профессиональную вокальную педагогику [2]. На наш взгляд, наиболее убедительно проанализирована проблема вокальной школы, как феномена национальной музыкальной культуры в исследованиях заведующего кафедрой вокального искусства и оперной подготовки Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, доктора искусствоведения, профессора М. М. Кизина, который разделил понятия «вокальное искусство» и «школа пения». По мнению авторитетного ученого «вокальное искусство» – это процесс взаимодействия композиторских, исполнительских и педагогических факторов, погруженных в национально-культурное наследие (исторические художественно-стилевые, культовые, фольклорные истоки), а «школа пения» – это значительная часть национальной музыкальной культуры, прошедшей многовековой путь в истории отечества, в которой находит свое отражение опыт по-

колений композиторов, певцов и педагогов, ориентировавшихся на образцы национальной музыки и пронизанная менталитетом нации [1, с. 34–35].

Изучение научных источников китайских и российских ученых, позволило сделать обоснованный вывод, что развитие каждой национальной вокальной школы имеет свою специфику, в базе которой заложены две основополагающие составляющие. Это вокально-техническое мастерство исполнитель и ментальная модель психологического строя нации, традиций ее музыкальной культуры и специфики духовно-исторического развития. Исполнительское мастерство вокалистов напрямую зависит от качества профессионального музыкального образования, которое на современном этапе развития России и Китая имеет схожие подходы к подготовке специалистов. Концептуальными идеями вокального обучения в музыкально-образовательном пространстве Китая и России являются: академическая (необходимость фундаментальной музыкально-теоретической, инструментально-исполнительской, вокальной подготовки); личностно ориентированная (главная цель образования в воспитании всесторонне развитой личности, имеющей познания в области мировой художественной культуры, поэзии, театрального и хореографического искусства); культурологическая (развитие готовности специалиста к диалогу культур, толерантности, трансляции ценностей национальной и общечеловеческой культуры). В последние десятилетия прослеживается тенденция сближения подходов к обучению в области академического искусства. Результатом данного процесса является тот факт, что в Китае и России сформирован некий общемировой, единый для всех певцов эталон звучания, который подразумевает филигранное владение техникой бельканто. Данному эталону в равной степени соответствуют как китайские, так и российские певцы, работающие в лучших оперных театрах мира. В то же время существуют национальные отличия концептуальных оснований подготовки вокалистов обеих стран.

На основе обобщения и анализа научной литературы нами были выявлены следующие концептуальные основания подготовки вокалистов Китая и России, которые представлены в таблице 1.

Таблиця 1 – Концептуальные основания подготовки вокалистов Китая и России

Концептуальные основания подготовки вокалистов Китая	Концептуальные основания подготовки вокалистов России
В основу подготовки вокалистов заложены:	
философско-мировоззренческие представления об антропологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека (даосизм, буддизм, конфуцианство)	традиции христианства и церковнославянского пения, предполагающие духовно-эмоциональное единство чистосердечности и исповедальности
Вокальное исполнительство сопряжено:	
с национальным мироощущением духовного равновесия, достижением эмоционального «проживания» музыкального произведения, созданием «образа чувств», соблюдением единства пения и сценического движения, баланса рационального и эмоционального подходов в исполнительской деятельности	с национальным менталитетом и нравственно-культурными ценностями, проявляющимися в превалировании художественно-образного начала над техническим; осмысленно-индивидуальный подход к интерпретации музыкального текста, разнообразию тембральной палитры голоса, стремлении отобразить свое отношение к жизни
Благодаря активному внедрению музыкальной культуры европейских стран профессиональную подготовку певцов характеризует:	
слияние использования особых приемов национальной манеры вокального исполнения и техники бельканто	слияние русских традиций церковнославянского пения и итальянской техники бельканто
Вокальное исполнительство взаимосвязано с национальной спецификой:	
тональной системы китайского языка (фиксированность тона в смыслообразующей фонеме, необходимость совпадения тоновой закономерности слова, превалирование высокого регистра певческого голоса, мелодической мелизматике, отвечающей особенностям интонирования иероглифов) и логикой музыкальной фразы	фонетики русского языка (четкое произношение согласных и яркая вокализация гласных звуков, единство глубокомыслия содержания, психологизма и монолитности мелодического слова) и музыкальной фразой вокального произведения
Характерная уникальность исполнительской манеры заключается:	
в специфической эмоциональной выразительности тембровых красок голоса, широком певческом диапазоне (до трех октав в случае исполнения национальной оперы), использовании в одном произведении различных манер вокального звукоизвлечения («жесткая» и «мягкая»), доминировании силовой манеры голоса с горловым призвуком, эмоциональная сдержанность в процессе публичного выступления	в глубоком психологическом проживании музыкального образа, владении драматическим искусством, широком диапазоне эмоциональной выразительности, насыщенности тембровых красок голоса, культивировании «сочного» вокального звучания на основе «глубокого» певческого дыхания, многогранности и эффектности сценического поведения

Вокальное искусство Китая и России 2000-многоплановую, многообразную по жанрам, стилям и формам воплощения область музыкальной культуры. Анализируя изучаемую проблему, хочется отметить тот факт, что современной тенденцией творческой деятельности китайских и российских вокалистов является стремление к повышению универсальности и многогранности своего исполнительского мастерства. Так, в репертуаре китайских исполнителей можно наблюдать присутствие как национальных китайских произведений, включая пекинскую оперу и другие разновидности национальных опер, так и классических в технике бельканто. Стилистически эти жанры сильно отличаются манерой пения, типом голосов, исполнительскими приемами, а также сценическим движением и жестами. Такие певцы, как Инь

Сюэмэй, Сун Цзуин, Ши Ваньчуни, Пэн Лиюань, Дили Байэ, Чжэн Цюфэн, Цинь Юнчэн и др., в равной степени хорошо владеют народным и академическим вокалом. В свою очередь современные российские исполнители практикуют подготовку концертных программ и проектов, в которых они также демонстрируют публике владение различными манерами звукообразования и чувством стиля в разных музыкальных направлениях. Всемирно известные сопрано Ольга Перетяко и Хибла Герзмава в своей творческой деятельности совмещают исполнение классического и джазового репертуара. Как в Китае, так и в России высокие рейтинги имеют проекты, в которых оперные певцы поют с известными исполнителями популярной музыки. Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что современный этап развития

вокального искусства характеризуется процессом популяризации таких направлений, как фьюжн, кроссовер, пастиччо и др. Последние десятилетия развитие вокальной школы Китая и России невозможно представить без участия ее представителей в международных вокальных конкурсах различного уровня, колоссальная популярность которых, особенно увеличилась во время пандемии 2020–2022 гг. На сегодняшний момент, мы можем утверждать, что онлайн-конкурсы, мастер-классы и онлайн-обучение занимают сильные позиции в сфере профессиональной подготовки специалистов обеих стран.

Китайское правительство уделяет большое внимание культуре, повышает значимость вокального искусства и благодаря государственной поддержке музыкальное образование считается одним из престижнейших в стране. В XXI в. Китай подарил миру выдающихся мастеров вокального искусства, которые прославили свою страну на мировой сцене. Среди них меццо-сопрано Гуан Ян, бас-баритон Шень Ян, колоратурное сопрано У Бися, тенор Ши Ицзе и др. В свою очередь творческие достижения представителей русской вокальной школы не менее уникальны, а их влияние на состояние и развитие общемирового культурного пространства в области вокального искусства и степень востребованности последователей русской певческой традиции на мировой оперной сцене сложно переоценить. Профессионалами высочайшего уровня, с честью занимающими ведущие позиции в рейтинге вокалистов планеты, являются меццо-сопрано Екатерина Семенчук, сопрано Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Юлия Лежнева, бас Ильдар Абдразаков, баритон Дмитрий Белосельский и др.

Анализ многочисленных трудов китайских и российских ученых и проведенная нами в ходе исследования компаративистика вокальных школ России и Китая позволили выделить следующие основные особенности процесса их развития в 2000–2022 гг.:

- построение национальной музыкально-образовательной модели профессиональной подготовки вокалистов, ориентированной на процессы глобализации, интеграции и создания общемирового образовательного и культурного пространства;
- внедрение идей интернационализации, мультикультурализма, диалога культур в систему высшего музыкального образования;
- адаптация передового опыта всемирно известных педагогов-вокалистов к усло-

виям национальной музыкально-образовательной среды;

- воспитание концертирующих исполнителей и педагогов, добившихся широкой национальной и международной известности;
- развитие мультистилевого и жанрового разнообразия;
- активизация процесса формирования китайскими и российскими композиторами национального вокального репертуара с опорой на художественно-инструктивный репертуар, представленный лучшими образцами мировой литературы;
- популяризация вокальных конкурсов, мастер-классов и исполнительских проектов, детерминировавших пропагандирование вокального искусства;
- стимулирование межнациональных инициатив (например: совместный молодежный форум «Китайско-российские отношения. Безграничное будущее», прошедший 25 апреля 2022 г. в г. Москве), реализация совместной деятельности фондов по поддержке талантливой молодежи Китайской Народной Республики и Российской Федерации;
- формирование культуры общества и личности посредством создания методической базы, обеспечивающей процесс обучения вокалистов любительского уровня подготовки.

В обозначенной логике можно утверждать, что сотрудничество России и Китая в области интеграции вокальных школ обеих стран в долгосрочной перспективе видится многообещающим и взаимовыгодным. На современном этапе развития системы вокального образования наблюдается бурный рост культурных обменов, академическая мобильность студентов и преподавателей стала одной из ведущих форм межкультурного взаимодействия в XXI в. Творческий синтез образовательных проектов, вариантность программ и технологий вокального обучения обеих стран может стать ключевым условием модернизации процесса развития национальных вокальных школ в ближайшей исторической перспективе. Комплексная профессиональная подготовка певцов, их высокая конкурентоспособность на мировой сцене, предполагает серьезную образовательную базу, строящуюся на преемственности традиций и дальнейшей реализации потенциала, заложенного в педагогических системах вокального обучения России и Китая.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кизин, М. М.* Русская вокала пения, как феномен национальной музыкальной культуры: 17.00.02 : дис. ... д-ра искусствоведения / М. М. Кизин; Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. – Москва, 2020. – 352 с.
2. *Яковлева, А. С.* Вокальная школа Московской консерватории : 17.00.02 : дис. ... д-ра искусствоведения / А. С. Яковлева ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва, 1994. – 508 с.
3. *Ду, Хэйцю* Современная концепция вокального образования в КНР в свете российских и китайских научно-методических достижений : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ду Хэйцю. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 169.
4. *Яо, Вэй* Подготовка специалистов вокального искусства в системах высшего музыкального образования Китая и России : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Яо Вэй. – Астрахань, 2015. – С. 190.

REFERENCES

1. *Kizin, M. M.* Russkaya vokala peniya, kak fenomen nacional'noj muzykal'noj kul'tury: 17.00.02 : dis. ... d-ra iskusstvovedeniya / M. M. Kizin; Moskovskij gosudarstvennyj institut muzyki imeni A. G. Shnitke. – Moskva, 2020. – 352 s.
2. *Yakovleva, A. S.* Vokal'naya shkola Moskovskoj konservatorii : 17.00.02 : dis. ... d-ra iskusstvovedeniya / A. S. Yakovleva ; Mosk. gos. konservatoriya im. P. I. Chajkovskogo. – Moskva, 1994. – 508 s.
3. *Du, Hejcyu* Sovremennaya koncepciya vokal'nogo obrazovaniya v KNR v svete rossijskih i kitajskih nauchno-metodicheskikh dostizhenij : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Du Hejcyu. – Sankt-Peterburg, 2021. – S. 169.
4. *Yao, Vej* Podgotovka specialistov vokal'nogo iskusstva v sistemah vysshego muzykal'nogo obrazovaniya Kitaya i Rossii : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Yao Vej. – Astrahan', 2015. – S. 190.