ЭСТЕТИКА ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА МУЗЫКИ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ

Чжан Чэнчжи

УО «Белорусская государственная академия искусств»,

Китайская Народная Республика

Науч. рук. – Лю Цзин, кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. В данной статье исследуются современное состояние и проблемы вокального исполнительства музыки устной традиции, для сохранения и развития которой в XXI веке все чаще используют мультимедийные средства и компьютерные технологии, связанные с визуализацией.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, музыка устной традиции, неосознанное культурное наследие, визуальная культура вокалиста, графическое моделирование, эстетическое образование.

AESTHETICS OF VISUAL CULTURE OF VOCAL PERFORMANCE OF MUSIC OF ORAL TRADITION

Zhang Chengzhi

People's Republic of China

Scientific supervisor – Liu Jing, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Annotation. This article explores the current state and problems of vocal performance of music of the oral tradition. Teachers and musicians of the 21st century are increasingly using multimedia and computer technologies associated with visualization to preserve and develop this music.

Key words: vocal performance, music of oral tradition, intangible cultural heritage, visual culture of the vocalist, graphic modeling, aesthetic education.

Начать статью нам хотелось бы с китайской пословицы: «Птица не может *петь* годами, но когда она это сделает, ее песня потрясет всех» [4]. Смысл пословицы в контексте данной статьи: пение (как любой творческий процесс) во многом зависит от окружающих певца условий и обстоятельств, но когда окружающая певца среда меняется (особенно от отрицательного к положительному для пения состоянию), он может звучать по-новому (значительно легче, лучше и успешнее для своей аудитории).

XXI век (с его новыми технологиями, коммуникациями, глобальным арт-рынком) дает творческим людям очень много новых возможностей и новую среду для самореализации. И знакомить творческих людей с данной новой средой, учить их искать новое и полезное в спектре существующих возможностей, необходимо уже на этапе обучения профессии и мастерству.

При рассмотрении проблематики визуальной культуры вокального исполнительства необходимо помнить, что около 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения, примерно 8 – 9% – с помощью слуха и лишь 1 – 2% – с помощью других органов чувств (обоняние, осязание и тактильные ощущения).

Поэтому современный междисциплинарный подход к обучению будущих участников музыкальной, вокальной профессиональной деятельности (где методы музыкального образования в сочетании с общими методами обучения, обеспечивают воспитание активной творческой личности), находится в тесной взаимосвязи с тематическими разделами различных направлений арт-информатики в высшей школе. Сегодня особо актуальными становятся моделирование и методы презентации и изложения музыкального материала, для правильного использования которых необходимо уточнять основные цели применения моделирования в обучении, в том числе, в контексте задач профессионального музыкального образования.

Как отмечают исследователи XXI в. (при анализе трендов актуального музыкального образования) сегодня необходимо готовить высококвалифицированного, конкурентоспособного, а значит – творчески мыслящего в междисциплинарной сфере специалиста. Поэтому, модернизация образования, соотнесение его содержания и формы с будущей профессиональной деятельностью обучаемых – неизбежны: «Традиционный процесс обучения, основанный на репродуктивной деятельности мозга и сознания обучаемых, преподавания состоящий в запоминании и воспроизведении полученной информации, никак не способствует воспитанию творческой личности. Творческие задания должны быть включены в изучение предметов, особенно теоретического цикла. Обучающиеся должны быть приобщены к музыкально-аналитической деятельности на всех ступенях музыкального образования. Моделирование является методом научного познания одного объекта с помощью другого (подобного ему или иному) на основе идентификации с ним с помощью адекватных правил построения и функционирования. Компьютерное моделирование музыки поможет реализации ее глобального изучения, выявления закономерностей стилевых преобразований, прогнозирования их развития» [5].

Современный рынок музыки огромен, он постоянно развивается и растет. К концу 2022 г. объем мирового рынка записанной музыки достиг \$ 26,2 млрд. Это примерно на 9 % больше результата 2021 г. Эти данные приведены в исследовании Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), результаты которого были опубликованы 21.03.2023. И именно в условиях данного рынка предстоит работать, творить, самореализовываться сегодняшним студентам музыкальных специальностей, которые завтра станут педагогами, преподавателями и

аналитиками музыки, специалистами по ее продвижению на рынке, востребованными исполнителями-вокалистами и инструменталистами.

Талантливых певцов неслучайно обычно сравнивают с птицами – существами-медиаторами между разными мирами («не от мира сего») – привносящими в наш мир гармонию и умиротворение извне. А музыку устной традиции (блюз, джаз, фольклорное пение народов мира) сегодня на законодательном уровне считают «неосязаемым культурным наследием человечества» и берут под охрану на международном уровне – например, в ЮНЕСКО [3, с. 10–11; с. 36–37].

Вместе с тем, музыка устной традиции (при отсутствии активной поддержки и охраны, если окружающее ее общество недостаточно развито для осознания ее ценности) в XXI в. часто виртуализируется, переходит в состояние «долгого существования в сознании носителей и знатоков» перед выходом на массовую аудиторию. Поэтому в контексте процесса результативного обучения ей сегодня больше подходят модели не материальные (по способу построения схем ее монетизации), т. е. не те, которые существуют объективно (воплощенные в непосредственном процессе «поем – выходим на рынок – получаем гонорар»), а идеальные («перенимаем традицию – поем – соотносим свое пение с традиционным идеалом – ожидаем востребованности своего искусства в обществе»). Такие модели создаются не для того, чтобы просто воспроизвести пространственно-временные свойства пения, а для включения в общий контекст изучаемых процессов его существования; чтобы выяснить различного рода зависимости, характеристики, выражающие различное содержание и сущность процессов вокализации, востребованной слушателем: «Основой модельного отношения в этом случае должно быть физическое подобие модели и объекта, которые сходны по физической природе. Эти модели могут быть выполнены в виде знаков, символов, рисунков, чертежей, графиков, схем, другими словами – графических моделей. Все преобразования в них, все переходы из одного состояния в другое могут осуществляться поэтапно мысленно, или построением динамических моделей на бумаге, компьютере. Но процесс такого перевоплощения происходит в сознании человека, который опирается на определенную семантику, и пользуется логическими, физическими и математическими законами» [1, с. 24].

Для возвращения к жизни в реальном мире («ревитализации») музыки устной традиции в XXI в., например, в Беларуси – разрабатываются и успешно реализуются специальные технологии, связанные с визуализацией, формированием общей и визуальной культуры исполнителя-вокалиста такого рода музыки («аудиовизуальная замена включенного наблюдения», «графическая обрядовая карта праздника» и т. д.). И данный процесс кажется аналитикам перспективным и результативным [3, с. 38–39]: возрождаются почти забытые и утраченные жанры, а

также аутентичные манеры исполнения музыки устной традиции; современные дети и молодежь приобщаются к культурному наследию своего народа; им это нравится и становится стимулом к собственной творческой деятельности и самореализации уже как носителей и популяризаторов музыки устной традиции своего народа [3, с. 44–47].

Тренды мировой музыкальной индустрии подтверждают, что ориентир на аутентичную вокальную и песенную традицию, пусть и сопровождаемый технологической (виртуальной, диджитальной) заменой непосредственного контакта с носителем данной традиции может быть весьма результативным. Феномен певицы и сонграйтера Билли Айлиш (имеющей ирландские и шотландские корни, но рожденной в США), которая в возрасте 22 лет уже неоднократно получала наиболее престижные премии в области мировой музыки («Гремми», «Оскар», «Золотой глобус»), следуя в творчестве актуализации музыкального наследия своих предков (знакомясь с данным наследием преимущественно виртуально, аудио-визуально) [2], однозначно подтверждает: чтобы хорошо петь, надо видеть как поют лучшие певцы в данном жанре и уметь моделировать их успешное звучание в современных реалиях.

Обобщая содержание исследования «Эстетика визуальной культуры вокального исполнительства музыки устной традиции», закономерно сделать следующие выводы:

1) Структурные особенности эстетики визуальной культуры вокального исполнительства музыки устной традиции связаны с весьма архаичной, но устойчивой функцией пения как медиатора (между певцом и слушателем, между разными мирами), привносящего слушателю, – а также вообще в наш мир – гармонию и умиротворение извне.

2) В XXI в. ряд аспектов традиционной педагогики (характерных обучению музыке устной традиции) можно моделировать современными техническими средствами (например: прослушивание и просмотр видеозаписей носителя традиции вместо непосредственного контакта с его искусством), в том числе (в контексте тематики данной статьи) – графическим моделированием.

3) Среди направлений и достижений графического моделирования в вокальной педагогике следует отметить осознанную педагогами способность ученика понимать одно явление через другое (лежащую в основе моделирования), стремление объяснить более сложные процессы вокализации и звукообразования через простые, более наглядные ассоциации, примеры, схемы и графики. А среди особенностей использования визуализации в подготовке студентов-вокалистов в начале XXI в. превалирует использование специальных компьютерных программ и целых серий особых девайсов (вплоть до нейросетей), которыми активно

пользуются современные вокалисты, аранжировщики и авторы вокальных и вокально-инструментальных композиций.

Библиографические ссылки

1. Баева, Е. И. Графическое моделирование как смысловая техника в учебном процессе / Е. И. Баева // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2014. – № 12/4. – С. 21–27.

2. Билли Айлиш = Billie Eilish // Kinopoisk.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kinopoisk.ru/name/4764398/>. – Дата доступа: 24.01.2024.

3. Дарашэвіч, Э. К. Тэорыя фальклору / Э. К. Дарашэвіч. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 84 с.

4. Китайские мудрые изречения, крылатые выражения и пословицы // Studychinese.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studychinese.ru/articles/4/206/>. – Дата доступа: 24.01.2024.

5. Приселков, А.С. Метод моделирования в музыкальном образовании / А. С. Приселков // Теория, методика и практика музыкального исполнительства и педагогики : сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «Культура и искусство Поволжья на рубеже третьего тысячелетия» (Саратов, 12.02.2002). – Саратов: СГК, 2002. – С. 124–127.