

ВОКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В КИТАЕ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО

Н. Г. Ганул,

*доцент кафедры истории музыки Белорусской государственной академии
музыки, кандидат искусствоведения;*

Ли Эр Юн,

кандидат искусствоведения

Вокальное исполнительское искусство Китая – одна из ведущих сфер современного музыкального и театрального искусства страны, ставшая в XX в. одной из главных областей творческих экспериментов, эстетических дискуссий и художественных достижений. Пройдя многовековой период развития, китайское традиционное вокальное искусство (аутентичное и профессиональное) в XX в. оказалось в русле мощного взаимодействия с художественными явлениями, заимствуемыми из Европы в ходе усиливающегося процесса глобализации. Впитав достижения западной музыкальной теории и практики, начав освоение европейских форм и жанров, переняв альтернативные педагогические методы и формы музыкально-концертной жизни, китайское вокальное искусство перешло на новый художественный и технический уровень развития. Вместе с тем оно осталось в высшей степени самобытным национальным феноменом, образовавшим интереснейшие формы синтеза традиционных китайских и академических европейских вокальных стилей и техник.

Традиционные формы определили «народный» характер вокала, а заимствование западной исполнительской традиции бельканто обусловило его «современный» характер. Безусловно, этот синтез имеет свои сильные и слабые стороны. К его достоинствам можно отнести усиление интонационной выразительности, способствующей отражению характеров и идей новой эпохи. Среди слабых сторон можно отметить, что при заимствовании техники европейского академического пения многие традиционные элементы были утеряны, уменьшилось внимание к точности интонирования слова, абсолютизируемого в традиционных манерах пения; его можно рассматривать как эталон современных

музыкально-эстетических предпочтений в Китае. Поэтому развитие современного вокала требует постоянного анализа и обобщений, овладения как общими законами вокального искусства, так и отдельными традициями, необходимыми для раскрытия художественной специфики музыкального содержания в конкретном жанре.

В начале 1990-х гг. вокальное исполнительское искусство Китая официально стало отраслью научного знания. Его критерии были определены системой преподавания народного вокала Чжоу Сяояня, Шэн Сяна, Хуан Юкуя и Цзинь Телиня, в которой за образец были взяты народные вокальные формы, благодаря чему получили известность многие выдающиеся исполнители Китая – Чжан Чзяни, Чжан Манхуа, Ляо Чанюн, Ди Ли Байр, Гуан Муцун, Ин Сюмэй, Фан Цзима, Дин И, Пэн Лиюань, Сун Цуин, Янь Вэйвэн, Тан Цзин и др. Данные критерии включали в себя требования «научного подхода к исполнению», «сохранения национальных особенностей», «художественного исполнения» и «соответствия эпохе», определив достаточно систематизированное направление песенного исполнительства.

Актуальность предпринятого нами исследования определена как продуктивностью ассимиляции европейских форм вокального исполнительского искусства на почве китайской традиционной музыки, так и широким распространением лучших достижений китайской музыки в мировом культурном пространстве.

В общей методике преподавания вокала в Китае обязательными считаются такие принципы, как владение техниками звукообразования, певческого дыхания, следование законам китайского языка, особенно эстетическим принципам «правильного и округлого» произношения иероглифов, работа над эмоциональной составляющей, целостным художественным образом.

Как свидетельствуют древние летописи, начало профессионального преподавания вокала в Китае относится к эпохе правления династий Ся и Шан. В это время преподавание музыки (вокал, игра на инструментах и танец) стало частью дворцовой жизни. В эпохи Весны и Осени, Борющихся Царств преподавание музыки достигло расцвета, известность получили многие народные исполнители и учителя вокала, например, Цинь Цин, Хань Э, Сюэ Тань, Ван Бао, Мян Цзюй и др. (*Юн, Ли Эр. Исполнительские традиции в современном вокальном искусстве Китая. Минск: Мэджик, 2013. 208 с. : ил.*)

В целом преподавание вокала в Китае берет свое начало с относительно законченной системы форм исполнения в традиционной опере – комплексном виде искусства, тесно связанном с народной песней и музыкально-драматическим искусством *цюй и*. Многовековым опытом преподавателями по вокалу были выработаны основные критерии, в том числе по отбору талантливых исполнителей, акцент в котором делался на голосовых данных и эмоциональном потенциале будущего артиста, последующей системной работе над правильным произношением, освоение языковых норм. Собственно процесс обучения вокальному искусству делится на пять стадий: выкрики (раскрытие голоса), чтение вслух (упражнения на дикцию), вокальные упражнения с аккомпанементом, речитативы (разговор в опере) и сценическая практика (упражнения на сцене, актерская игра).

Традиционное обучение артиста китайского музыкального театра велось в зависимости от избранного оперного амплуа, определяемого вокальными данными, темпераментом, внешним видом и возрастом ученика. В соответствии с этим вырабатывалась соответствующая методика обучения. Так, имитация звучания надрывного плача применялась для выявления измененного голоса: при его наличии выбиралось амплуа с измененным голосом, при его отсутствии – амплуа с естественным голосом в основе. На определенной ступени обучения начиналась работа над индивидуальностью ученика, причем конкретные требования к характеру звучания голоса и игры на сцене не выдвигались, но предоставлялась довольно широкая свобода действий.

Вокальные техники в китайском музыкально-театральном искусстве обусловлены типами амплуа. Так, в основе звукоизвлечения амплуа лао шэн (старик) лежит естественный голос, особое внимание уделяется звукам [и] с отзвуком [я]. Поскольку звук [и] обычно добавляет измененное звучание, он приводит к усилению работы глотки, рефлекторному головному резонированию, а звук [я] усиливает естественное звучание голоса и резонанс в полости рта, позиции звука при этом передние. Кроме овладения правилами исполнения амплуа, необходимо обучение искусству мимики, костюма, грима, актерского мастерства и др.

Базой подготовки вокалистов в Китае стали консерватории. Первое специальное высшее музыкально-образовательное учреждение Китая – Шанхайская консерватория, основанная в 1927 г. по инициативе выдающегося музыканта и педагога Сяо Юймэй и

общественного деятеля Цай Юаньпэй. До этого обучение музыкантов-специалистов велось на отдельных факультетах при университетах. В настоящее время в Китае действует девять консерваторий. Число обучающихся сегодня в системе подготовки вокалистов достаточно для того, чтобы обеспечить функционирование театров страны. Однако качество подготовки исполнителей на протяжении многих лет сохраняет проблемный характер.

В конце XX в. в высших учебных заведениях сформировались два пути развития вокального образования: с упором на народный вокал (преподавание народных песен) и на бельканто (с синтезом китайских и западных техник оперного исполнения).

Кроме заимствования западных методик дыхания, резонирования и т.д., используются и традиционные оперные техники «кричащего горла» или, например, хэбэйские мотивы-банцзы для тренировки смены типов звукоизвлечения, хэнаньские мотивы-банцзы для упражнений на грудное резонирование, шаньсийские банцзы для тренировки головного резонирования, шэньсийские банцзы для улучшения высокого звучания, оперы-пин для упражнений на резкую смену звуков и т.п. По принципу западной теории музыки выделялись такие голоса, как тенор, альт, бас, первое и второе сопрано, женский альт, и в зависимости от типа голоса подбирался учебный материал: народные песни, музыкально-драматическое искусство, оперные номера. Обучение проводилось по типу индивидуальных занятий.

В течение XX в. в процессе развития образования происходит расширение репертуара, куда входят китайские и зарубежные произведения, широкий круг оперных номеров, а также методические упражнения. В частности, обучающиеся бельканто должны иметь в ежегодном репертуаре до 20 произведений, половину из которых составляют сочинения, выбранные самостоятельно.

Таким образом, современная китайская система музыкального образования в области преподавания вокала при сохранении национальных традиций во многом опирается на западную теорию и практику. Заимствование западных техник позволило значительно повысить уровень методики современного преподавания вокала, внести в нее научное содержание и значительно систематизировать вокальное образование, воплотить

на практике цели нового образования в области песенного искусства.

Исполнение китайской вокальной музыки требует и специальных индивидуальных занятий по тренировке вокала, разработке методических рекомендаций по работе с голосом в связи с конкретным озвучиванием вокального произведения, в которых определенный исполнительский прием соотносится с содержательной стороной.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ