

© Ян Сяо Дун, 2021

УДК 7.036

DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-132-137

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Ян Сяо Дун¹

¹ Чунцинский педагогический университет, 400044, Чунцин, Китай

Аннотация. Настоящая статья посвящена исполнительским особенностям камерно-вокальных произведений современных китайских композиторов. Цель работы – на основании осмысления специфики камерно-вокальной музыки современных китайских композиторов выявить особенности процесса освоения данного жанра вокальной музыки, а также проанализировать возможные методы преодоления исполнительских трудностей. В статье также обозначены и охарактеризованы основные жанровые особенности художественной песни и романсов современных китайских композиторов, которые являются обязательными для создания исполнительской трактовки. Автор рассматривает методики китайских педагогов-вокалистов (Ли Эр Юн, Ян Бо), основные принципы которых направлены на понимание специфики камерно-вокальных произведений (художественная песня, романс), а также на осознание исполнительских задач, стоящих перед вокалистами. Подчеркивается важность системного подхода в практике изучения вокалистами особенностей камерно-вокальных произведений (взаимодействие поэтических текстов песен и их мелодики, учет специфики синтеза китайской и европейской вокальной традиции). Анализ научных исследований и практический опыт автора статьи позволил определить возможные методы работы над камерно-вокальными произведениями современных китайских композиторов. Для исследования были применены такие методы, как стилиевой, жанровый, исполнительско-интерпретационный.

Ключевые слова: современные китайские композиторы, камерно-вокальная музыка, исполнительские особенности.

Конфликт интересов: Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ян Сяо Дун. Исполнительские особенности камерно-вокальных произведений современных китайских композиторов // *Вестник музыкальной науки*. 2021. Т. 9, № 3. С. 132–137. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-132-137.

PERFORMANCE FEATURES OF CHAMBER-VOCAL WORKS BY MODERN CHINESE COMPOSERS

Yang Xiao dong¹

¹ Chongqing Normal University, 400044, Chongqing, China

Abstract. This article is devoted to the performance characteristics of chamber vocal works by contemporary Chinese composers. The purpose of the work is to identify the peculiarities of the process of mastering this genre of vocal music, as well as analyze possible methods of overcoming performing difficulties, based on the understanding of the specifics of chamber vocal music by contemporary Chinese composers. The article also identifies and describes the main genre features of art songs and romances by modern Chinese composers, which are mandatory for the creation of a performing interpretation. The author examines the existing methods of Chinese vocal teachers (Li Er Yong, Yang Bo), the main principles of which are aimed at understanding the specifics of chamber vocal works of modern Chinese composers (art song, romance), as well as on understanding the performing tasks facing vocalists. The

importance of a systematic approach in the practice of studying the peculiarities of chamber vocal works by vocalists (the interaction of poetic lyrics and their melodies, taking into account the specifics of the synthesis of Chinese and European vocal traditions). Also, the analysis of scientific research and the practical experience of the author of the article made it possible to determine possible methods of working on chamber vocal works modern Chinese composers. The following methods were used for the research: style, genre, performing and interpretive.

Keywords: contemporary Chinese composers, chamber vocal music, performance features.

Conflict of interest: The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Yang Xiao dong (2021), "Performance features of chamber-vocal works by modern Chinese composers", *Journal of Musical Science*, vol. 9, no. 3, pp. 132–137. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-132-137.

Вокальная подготовка певца является достаточно сложным и длительным процессом. Он включает в себя многие этапы, связанные с постановкой голоса, тренировкой интонационной и вокальной точности, соблюдением всех составляющих, которые входят в основу профессионального мастерства вокалиста. В изучении путей усовершенствования уровня вокалиста необходимо использовать различные методики. В то же время целью любой подготовки является правильное прочтение музыкального материала, его мастерское исполнение.

В процессе формирования вокально-исполнительских навыков весомое значение приобретают вокальные произведения национальных композиторов, в частности, камерно-вокальные произведения современных китайских композиторов (художественные песни, романсы), которые имеют не только фольклорные основы, но и способствуют репродуцированию важных факторов. Итак, стоит рассмотреть исполнительские особенности тех камерно-вокальных произведений, которые составляют основу репертуара вокалиста.

Среди методов, которые применяются в представленном исследовании, выделим следующие: стилевой –

презентует китайскую вокальную традицию как феномен, отображающий ее особенности; жанровый – направлен на раскрытие богатства камерно-вокальной музыки как составляющей системы жанров европейской и национальной традиции; исполнительско-интерпретационный – концентрирует внимание на специфике исполнения камерно-вокальных жанров и путей решения исполнительских задач.

Китайская камерно-вокальная музыка XX–XXI вв. – это широкое поле деятельности для современного певца. Благодаря формированию новых вокальных навыков пения, связанных с влиянием бельканто, эта сфера музыкального искусства переживает бурный период развития. Значимость китайской камерно-вокальной музыки подтверждается живым интересом научных исследований (Цао Шули, Ван Шижень, Ян Бо, Ду Сивей, Ван Хонтао, В Хуньюань, Дэн Кайюань, Канг Ле, Ли Эр Юн, Цзю Ци Хун, Гун Синь, Ли Лин, Цао Шули и др.), обращенных к этому жанру в течение XX в.

Отметим, что вся история развития современной камерно-вокальной музыки китайских композиторов проходила в интеграции нескольких аспектов: сохранение традиционного песенного искусства Китая и при-

влечение европейских вокальных традиций.

Неслучайно исследователь Ли Эр Юн указывает, что «национальное вокальное искусство, оказалось в XX веке на перекрестке времен и культур, стало ареной масштабного процесса художественно-эстетического и музыкально-речевого синтеза» (2013, с. 2).

Другой исследователь Ян Бо также подчеркивает, что «вокальное искусство современного Китая с момента вступления в эру нового тысячелетия переживает особый период. Процессы его развития в течение прошлого века привели к качественным накоплениям, с которыми оно ярко заявило о себе в пространстве мировой музыкальной культуры» (2016, с. 3).

Важно отметить, что в камерно-вокальной музыке современных китайских композиторов огромное значение приобретает фольклорное начало. Так, в вокальной линии есть интонационные обороты, которые присущи народно-песенному творчеству, в разворачивании партии фортепиано, где создается нужное настроение, присутствуют звукоизобразительные элементы, имитация игры на народных инструментах – эрху, гучжэн, пипа, цинь и т.д.

Чувствуя свою национальную идентичность, композиторы часто используют выразительные средства, которые являются проводниками национального мифа. Это проявляется в музыкально-поэтическом произведении через ощущение покоя, созерцания, восхищения, любования природой, восприятие собственного состояния через картины природы (принцип «пейзаж в эмоциях»). Ярким примером указанно-

го могут стать песни религиозного содержания «Звук колокола», «Буддийская свадебная песня» Яна Йонгпу, лирические песни «Памир, моя прекрасная Родина» Чжена Цуйфенга, «Алое», «Пейзаж», «Месяц» Инь Циня и т.д.

Влияние европейских вокальных традиций, безусловно, во многом определило развитие современной вокальной школы Китая. С первого же знакомства с творчеством западноевропейской культуры китайские музыканты (и публика) открыли для себя удивительный мир камерно-вокальной музыки, без которой невозможно представить ни развитие вокального искусства как такового, ни концертную жизнь, ни процесс подготовки современного академического певца.

Прослеживая этапы становления и развития современной китайской вокальной школы, можно говорить о том, что освоение специфики европейского камерно-вокального исполнительства происходило двумя путями: 1) через исполнительское (и педагогическое) осмысление европейских вокальных традиций, а также знакомство с европейским вокальным репертуаром; 2) через создание национальных образцов камерно-вокальных жанров.

Исследователь Сун Яньин, рассматривая вопрос интеграции европейских традиций пения в вокальную школу Китая, в частности сквозь призму деятельности вокалистов и педагогов постсоветского пространства (российских, украинских, белорусских), подчеркивает, что «изучение культурных связей показало, что многолетняя деятельность в Китае отдельных российских, белорусских и украинских певцов

и педагогов привела к постепенному привитию в Китае европейских традиций профессионального академического пения и, в результате – созданию китайской академической вокальной школы» (2016, с. 12).

Помимо актуальности проблемы изучения китайской народной музыки в профессиональном обучении вокалистов в вузах КНР, которую исследователь Чжан Цзюнь трактует как «острую необходимость возрождения китайской народной музыки» (2008, с. 5), овладение камерно-вокальной музыкой также стало одним из приоритетных в учебном процессе. Камерно-вокальное искусство избрано приоритетным для обучения многим техническим навыкам, поскольку значительная часть его образцов предоставляет более доступный репертуар для молодого вокалиста, чем сложные арии из опер или ораторий.

Во время учебы студенты, как правило, поют песни небольшого объема чаще, чем ораториальный или оперный репертуар, в сольных концертных программах содержатся или исключительно романсы, или их подавляющее большинство. Ансамбль вокалиста и пианиста превращает художественную песню или романс, созданную профессиональным композитором, в эффективный жанр для решения широкого круга педагогических проблем.

Коротко обозначим важные исполнительские особенности камерно-вокальных произведений современных китайских композиторов.

Во-первых, вокальная линия в художественных песнях и романсах сформирована на разнообразных приемах звукообразования. Основа этих приемов базируется на взаимо-

действию поэтических текстов песен, мелодики и традиций бельканто. По мнению Ли Эр Юн, определяющим критерием хорошего исполнения для певца является качество звука, «его гибкость, достигается благодаря спокойному положению рото-глоточного канала и резонаторов. Это помогает в раскрытии смыслового содержания произведения... очень важно для художественной песни» (2013, с. 5).

Во-вторых, *специфические интонации*, характерные для каждой национальной культуры (мелодика, ритмика, темп, тембр и т.д.). Музыкальные интонации, наравне с фонетикой китайского языка, несут в себе национальный код культуры, отражающий менталитет, идеи, традиции. Исследователь Чжоу Чживей справедливо считает национальную интонацию «ключом к пониманию природы вокального искусства того или иного народа» (2012, с. 8).

Генетическая связь с фольклором проявляется в использовании сквозной строфической формы в разворачивании музыкально-поэтического текста, возможном взаимодействии риторических интонаций и мелодических оборотов, которые усиливаются народно-песенными источниками. Наличие народных элементов в произведениях композиторов накладывает определенные обязанности творческого порядка на тех, кто их интерпретирует. Вокалист должен исполнять произведения согласно тем закономерностям, которые присутствуют в народно-песенном материале соответствующего жанрового направления. Также и пианист должен не только искусно исполнять собственную партию, но и стремиться воссоздать, например,

звучение народных инструментов, что возможно при условии большой аналитической работы исполнителей.

В-третьих, мелодекламационное начало, что идет от китайской вокально-поэтической традиции, преобладание речитативного стиля. Несмотря на кажущуюся простоту изложения вокальной партии, вокалист должен владеть прекрасно артикуляцией (особенно, если помнить о том, что от интонации в китайском языке зависит значение слова), навыком быстрого перехода от регистра в регистр, филировкой звука, и главное камерный стиль требует непосредственности, действенности, и все же определенной сдержанности высказывания.

Среди методик, которые применяются в практике освоения камерно-вокальных произведений современных китайских композиторов, следует назвать методики Ян Бо и Ли Эр Юн, основу которых составляет принцип грамотного взаимодействия поэтических текстов песен и их мелодики, учета специфики синтеза китайской и европейской вокальной традиции.

В китайской камерно-вокальной музыке широко применяются смешанные формы вокальных исполнительских традиций (соединение бельканто с национальными манерами). По мнению Ли Эр Юн, «жанрово-стилистический комплекс, присущий вокальной музыке, является основой для создания исполнительских версий и получает различные формы реализации благодаря использованию возможностей голосового аппарата и выразительности звучания, свойственного выбранной исполнительской традиции» (2013, с. 15).

Среди подходов к освоению чисто китайской манеры пения исследователь Ян Бо выделяет отношение к дыханию «как к источнику «жизненной» энергии» (2016, с. 16). Ян Бо подчеркивает, что в китайской вокальной традиции, «голос трактуется как способ проявить эту жизненную энергию, вот почему отличной чертой техники дыхания китайских певцов становится опора не в диафрагму, а на мышцы нижней части живота (“дантянь”), что способствует увеличению резонанса, силы и полетности голоса» (2016, с. 16). Огромное значение имеют и другие компоненты пения – слово, звук, жест, дикция, движения, динамика звука.

Практический опыт работы и изучение научных исследований, посвященных особенностям камерно-вокальной музыки современных китайских композиторов, позволил нам сформулировать основные аспекты освоения камерно-вокальных произведений. Целесообразно использовать следующие методы: овладение музыкально-теоретическими знаниями, самостоятельная работа, упражнения (дыхательные, дикционные, артикуляционные), творческие (инсценировка произведений, исполнительский показ, драматизация), фонетический (работа с литературным текстом).

В заключение подчеркнем, что современная китайская вокальная литература остро нуждается в научных исследованиях, которые были бы направлены на анализ методических аспектов именно камерно-вокального исполнения, а также изучение проблематики формирования национального вокального репертуара.

ЛИТЕРАТУРА

Ли Эр Юн. Исполнительские традиции в современном вокальном искусстве Китая: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Минск, 2013. 24 с.

Сун Яньин. Интеграция европейских традиций пения в вокальную школу Китая: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Львов, 2016. 24 с.

Чжан Цзюнь. Китайская народная музыка в профессиональной подготовке студентов музыкальных факультетов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 23 с.

Чжоу Чживей. Сравнительная интерпретология: Пути адаптации певца к инациональным исполнительским традициям: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Харьков, 2012. 22 с.

Ян Бо. Динамика развития профессионального сольного пения в Китае: образование, педагогические и исполнительские принципы: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Н. Новгород, 2016. 25 с.

REFERENCES

Chzhan Tszyun' (2008), *Kitaiskaya narodnaya muzyka v professional'noi podgotovke studentov muzykal'nykh fakul'tetov* [Chinese folk music in the professional training of students of music faculties], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Moscow, 23 p. (in Russ.)

Chzhou Chzhivei (2012), *Sravnitel'naya interpretologiya: Puti adaptatsii pevtsa k inonatsional'nym ispolnitel'skim traditsiyam* [Comparative interpretation: Ways of adapting a singer to foreign Performing traditions], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Kharkiv, 22 p. (in Russ.)

Li Er Yun (2013), *Ispolnitel'skie traditsii v sovremennom vokal'nom iskusstve Kitaya* [Performing traditions in the modern vocal art of China], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Minsk, 24 p. (in Russ.)

Sun Yan'in (2016), *Integratsiya evropeiskikh traditsii peniya v vokal'nyu shkolu Kitaya* [Integration of European singing traditions into the vocal school of China], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Lviv, 24 p. (in Russ.)

Yan Bo (2016), *Dinamika razvitiya professional'nogo sol'nogo peniya v Kitae: obrazovanie, pedagogicheskie i ispolnitel'skie printsipy* [Dynamics of the development of professional solo singing in China: education, pedagogical and performing principles], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Nizhny Novgorod, 25 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Ян Сяо Дун, магистр, преподаватель вокальной кафедры Института музыки Чунцинского педагогического университета (Китай)

E-mail: presidentmusik@mail.ru

Author information

Yang Xiao dong, Master, Teacher of the Vocal Department at the Institute of Music of Chongqing Normal University (China)

E-mail: presidentmusic@mail.ru

Поступила в редакцию 25.08.2021

После доработки 09.09.2021

Принята к публикации 10.09.2021

Received 25.08.2021

Revised 09.09.2021

Accepted for publication 10.09.2021