

ВОКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ: К ВОПРОСУ ТРАЕКТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Чэнь Юехань, аспирант

А.Н. Папенина, канд. искусствоведения, доцент

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-8-2-45-49

***Аннотация.** В статье анализируется исторический процесс совершенствования китайской вокальной культуры. Приводится характеристика развития традиционных музыкальных жанров на протяжении правления различных императорских династий. Рассматривается трансформация китайского вокала в XX веке под влиянием заимствований из западной вокальной культуры. И, наконец, поднимается вопрос сохранения нематериального наследия китайской нации в области вокала и тех усилий, которые прикладывает китайское правительство совместно с международным сообществом для эффективного достижения этой цели.*

***Ключевые слова:** китайская музыка, вокальная культура, традиционный вокал, национальные традиции, нематериальное наследие.*

Вокальная культура представляет собой совокупность всего накопленного вокального опыта поколений певцов и педагогов-вокалистов, включая признанные методические наработки и самые разнообразные исследования в вокальной области. К вокальной культуре также относится фонд аудио- и видеозаписей вокалистов прошедших эпох и настоящего времени.

Китайская культура вокальной музыки насчитывает несколько тысяч лет. Первый музыкальный инструмент, который был обнаружен на территории современного Китая археологами – костяная флейта Цзяху. Ее возраст составляет, приблизительно, от 8 до 9 тысяч лет. Это подтверждает тот факт, что музыкальная культура китайского народа уходит своими корнями в глубокую древность. Если говорить о вокальной культуре, то проследить её зарождение сложнее ввиду отсутствия материальных артефактов – нотных и стихотворных записей первых песен. Скорее всего, вокальная культура китайской нации начала развиваться одновременно с развитием языка. Как только у первобытного человека начал формироваться голосовой аппарат, он сразу начал пытаться говорить нараспев, петь. Таким образом возникали зачатки народных песен [1].

В период династии **Чжоу** (1045-221 гг. до н.э.) вокальная деятельность начала упорядочиваться в единую систему, тогда же формируются основы вокальной педагогики. Именно в этот период была основана Да Си Юэ – первая музыкальная школа в Китае, где обучали вокальному искусству. Согласно сохранившимся сведениям, там производилось обучение будущих вокальных педагогов и исполнителей.

«Книга песен», составленная Конфуцием, является самым ранним из дошедших до настоящего времени сборников вокальных произведений в истории Китая. Она включает в себя, в общей сложности, 305 песен, которые исполнялись на территории современных провинций Шаньдун, Шаньси и других. Существуют упоминания и о других песенных сборниках («Облачные ворота», «Великое лето», «Да Юй», «Шао» и так далее), однако, их тексты оказались утраченными.

В период династии **Сун** (960-1279 гг.) наблюдалось увеличение количества и качества контактов между северными и южными регионами Китая. Благодаря этому, происходит заимствование южных вокальных традиций северными китайцами и заимствование северных традиций жителями юга страны. Ещё одной тенденцией этого периода является коммерциализация му-

зыкального искусства и появление стационарных площадок для выступлений [2].

В эпоху династии **Юань** (1271-1368 гг.) стремительно развивается жанр оперного искусства. В качестве примеров оперных произведений того времени можно назвать следующие: «Отъезд китайской девушки» (автор – Чжэн Гуанцзу), «История западной палаты» (автор – Ван Шифу), «На стене» (автор – Бай Пу) и многие другие. Все эти работы относятся к числу классических оперных шедевров, которые и в наши дни исполняются в Китае и за его пределами. Благодаря выделению оперной драматургии в отдельную профессиональную отрасль было создано множество литературных и музыкальных произведений высокого уровня.

«Опера Куницей» представляет собой наиболее древний жанр китайской оперы из тех, что дошли до настоящего времени. В период династии Юань представляла собой доминирующее оперное направление; впоследствии, другие оперные школы заимствовали большое количество элементов из оперы «Куницей». Среди известных произведений – «Пионовая беседка» (автор – Тан Сяньцзу), «Дворец бессмертия» (автор – Хун Шэна).

Оперное искусство «Куницей» находится на грани исчезновения, однако, благодаря системным усилиям правительства КНР и международного сообщества, традиции не только не угасают, но также продолжают передаваться из поколения в поколение. Профессиональные труппы работают в китайских городах Пекин, Шанхай, Нанкин, Чанша, Вэньжоу, Сучжоу, Ханчжоу и Тайбэй, однако, непрофессиональные коллективы и учебные классы действуют и во многих других населённых пунктах страны [3].

В операх династий **Мин** (1368-1644 гг.) и **Цин** (1644-1912 гг.) сочетаются музыка, танец и исполнительское мастерство. Выделяются отдельные оперные школы, такие как Пекинская опера, Сычуаньская опера, Хэнаньская опера и другие. Каждая из этих оперных школ обладает собственными правилами и характеристиками создания и исполнения вокальных произведений. Несмотря на изначально религиоз-

ное происхождение, ко времени начала династии Мин эти оперные школы носят, преимущественно, светский характер.

Пекинская опера была наиболее влиятельной оперной школой в период династии Цин. До сих пор Пекинская опера – это одна из наиболее известных форм традиционной китайской оперы как в Китае, так за его пределами. В 2010 году она включена в *Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО*. Пекинская опера сочетает в себе музыку, вокальные партии, пантомиму, танцы и акробатику. Существуют определённые амплуа этого жанра, которые диктуют выбор костюмов персонажа, грима, манеры двигаться и вести себя на сцене.

В 1790 году, по случаю празднования юбилея цинского императора Цяньлуна, в Пекин прибыли многочисленные театральные труппы со всего Китая. Поскольку историки предполагают, что они впервые прозвучали вместе на сцене в Пекине именно на празднованиях восьмидесятилетия императора Цяньлуна, Этот год принято считать годом зарождения пекинской оперы. К известным произведениям Пекинской оперы относятся «Легенда о Белой змейке», «Князь навеки прощается с наложницей», «Тройная развилка», «Переполох в небесном дворце», «Примирение полководца и первого министра». В дальнейшем пекинская опера, заимствовав традиции различных вокальных направлений и оперных школ Китая в художественном отношении превзошла их, заняв среди них особое место. В период династии Цин представления давались в чайных, ресторанах и на театральных площадках. В наши дни большая часть спектаклей Пекинской оперы ставится в театрах, а также транслируется по телевидению [4].

В конце XIX – начале XX века китайское общество сталкивается с западным миром; постепенно страна открывает границы для новых идей и ценностей. Меняются все стороны жизни китайского общества: политика, экономика, инфраструктура, социальные отношения, культура и искусство. Не остаётся в стороне и вокальная культура: китайские композиции всё

больше напоминают западные как по манере исполнения, так и по содержанию.

Постепенно развивается новая система музыкального образования; теперь дети изучают вокал на материалах так называемых «школьных песен». «Школьные песни» представляют собой жанр китайской вокальной культуры начала XX века; это песни, исполняемые детьми и предназначенные для детской аудитории. Изначально они создавались в качестве образовательных упражнений по вокалу для учащихся начальных и средних школ, однако, постепенно стали выходить за пределы учебных аудиторий и исполняться на сценических площадках, по радио и в кинофильмах.

«Школьные песни» написаны на китайском языке; они сочетают традиционные китайские компоненты, а также заимствования из японских, европейских и американских мелодий. Содержание текстов «школьных песен» включает критику феодальной культуры, продвижение свободы и демократии, научно-технического прогресса, патриотизма, равенства между мужчинами и женщинами. В конце 1930-х годов, в период Второй китайско-японской войны, появляется множество «школьных песен», которые учат детей смело сражаться с японскими захватчиками за мир и свободу своей страны. Некоторые «школьные песни» предназначены для сольного исполнения, другие – для исполнения хором, третьи – для хора в сопровождении солиста [5].

Кроме этого, в первой половине XX века также создаются песни, рассчитанные на взрослую аудиторию и исполняемые взрослыми. В качестве одного из примеров можно привести «Кантату Жёлтой реки» композитора Сянь Синхая. Сочиненная в Яньани в начале 1939 года во время Второй китайско-японской войны, это сочинение продвигает патриотические идеи и восхваляет Китай. Кантата предназначена для исполнения солистом и хором в сопровождении симфонического оркестра. Она заложила фундамент, на котором в дальнейшем был сформирован жанр китайской крупномасштабной вокальной композиции. Кантата написана в простом и лаконичном стиле, который доступен для по-

нимания широкими народными массами. Она сочетает национальную специфику и отдельные элементы западных заимствований.

После основания в 1949 году Китайской Народной Республики вокальное образование и вокальная культура получили стремительное развитие. Помимо западных и японских тенденций, на формирование вокальной культуры того времени сильное влияние оказывает *русская вокальная школа*. Китайская Народная Республика в первые годы своего развития перенимает опыт у Советского Союза; многие китайские студенты отправляются обучаться вокалу в СССР, тогда как в китайских консерваториях растёт количество советских педагогов. Появляется и распространяется жанр «красной песни», то есть, песни, направленной на прославление социалистического режима.

Появление вокальных отделений в консерваториях на территории всего Китая позволило вывести вокальное образование на качественно новый уровень. Постепенно увеличивается количество талантливых вокальных педагогов китайского происхождения, которые получили высшее образование в родной стране. Среди них особенно выделяются Те Линь, Чжоу Сяоянь, Го Шучжэнь, Ван Пинсу, Шэнь Сян, Цзян Ин и другие.

Многие их ученики также стали вокалистами и вокальными педагогами, востребованными не только в Китае, но и за его пределами. Известные женские голоса середины XX века – это Жэнь Гуйчжэнь, Юй Шучжэнь, Цзюй Сюфан, Го Ланьин, наиболее выдающиеся мужские голоса – это У Яньцзе, Ху Сунгари, Хэ Цзигуан, Го Сун [6].

В 1978 году в Китае начался процесс реформ, что означало открытие границ страны внешнему миру ради качественного обмена идеями и культурными ценностями. В начале 1980-х годов в китайских консерваториях появилось множество педагогов по вокалу из зарубежных стран, прежде всего, из США и стран Западной Европы. Благодаря обмену с зарубежными специалистами, китайские преподаватели вокальной музыки стали лучше понимать эстетические принципы и теории препода-

вания европейского бельканто. Кроме этого, западная культура вокала распространяется быстрее, чем в предыдущие эпохи, благодаря средствам радио-, теле- и интернет-коммуникаций, которые стали доступны широкой аудитории. Китайские вокалисты чаще участвуют и побеждают в международных вокальных конкурсах.

Однако, одновременно с этим, наблюдается тенденция снижения популярности традиционных китайских вокальных жанров. Так, многие китайские исполнители используют западные имена в качестве творческих псевдонимов; в текстах песен также регулярно встречаются отдельные слова или целые предложения на английском языке. Стиль вокального исполнения и музыкального сопровождения также представляет собой копирование западного, тогда как китайская специфика часто не просматривается либо представлена минимально. Молодые люди и девушки, имеющие талант к вокалу, чаще выбирают для изучения западные, но не китайские традиционные жанры. Чтобы решить эту проблему, правительство Китайской Народной Республики совместно с представителями международного сообщества прилагают усилия к сохранению нематериального вокального наследия многонациональной китайской нации. Перечислим меры, направленные на сохранение вокальных традиций, а также на их передачу будущим поколениям [7]:

1. Внедрение преподавания традиционного вокала в общеобразовательных школах, а также в системе детского дополнительного образования;

2. Создание соответствующих факультетов в консерваториях, а также увеличение объема дисциплин, связанных с традиционной вокальной музыкой, на отделениях общего вокала;

3. Выделение правительственных грантов на проекты в сфере защиты вокального наследия;

4. Рост количества материалов в средствах массовой информации, имеющих непосредственное отношение к традиционной вокальной музыке, а также формирующих положительное отношение к традиционным жанрам;

5. Сбор сохранившихся народных песен в деревнях, а также архивное изучение дошедших до настоящего времени нотных и текстовых записей песенного материала времён Древнего Китая;

6. Организация выступлений традиционных вокальных коллективов не только в Китае, но и за его пределами, ради продвижения традиционной культуры вокала в мировом пространстве.

В таблице представлен перечень жанров китайского традиционного вокального наследия, которые включены в список ЮНЕСКО; это означает, что данные жанры находятся под защитой как международного сообщества, так и китайского правительства.

Таблица. Китайское нематериальное наследие по версии ЮНЕСКО (вокал)

Название	Год внесения в список	Регион традиционного распространения	Характеристика жанра
«Опера Куньцзюй»	2001	Вся территория Китайской Народной Республики	Старейший жанр китайской оперы из сохранившихся в настоящее время
Уртын-дуу	2005	Автономный район Внутренняя Монголия	Традиционные песнопения монголов, представляющих собой одну из национальностей Китая. Песнопения Уртын-дуу отличаются длительностью исполнения.
Великое пение народности дун	2009	Провинция Гуйчжоу	Песни исполняются хором без солирования и музыкального сопровождения. Делятся на детские песни, праздничные песни, любовные песни и так далее. Тексты песен содержат ценные сведения об истории и культуре народности дун.
Пение «хоомэй» (горловое пение)	2009	Автономный район Внутренняя Монголия	Особенность жанра заключается в том, что исполнитель извлекает несколько нот одновременно, что создаёт эффект многоголосия при наличии лишь одного вокалиста.
Пение в стиле «хуаэр»	2009	Провинция Ганьсу	Женский вокальный жанр, отличающийся лаконичными текстами и определённой мелодической структуры.
Тибетская опера	2009	Тибетский автономный район	Традиционное оперное искусство тибетцев
Пекинская опера	2010	Вся территория Китайской Народной Республики	Один из самых распространённых и представительных жанров китайского оперного искусства в настоящее время

Меры, направленные на защиту вокальных жанров, показали свою эффективность. В настоящее время растёт количество вокальных представлений в традиционном стиле для широкой публики; традиционные вокальные композиции исполняются на Центральном телевидении КНР, а также на многих региональных телевизионных каналах. Благодаря появлению специализированных курсов по традиционному вокалу в китайских высших учебных заведениях, увеличивается количество исполнителей и композиторов, которые придерживаются традиций своих предков в собственном творчестве. Среди вокалистов можно назвать такие имена, как Чжан Цзяньи, Сунь Ин, Сунь Юй, Дэн Юнь, а среди композиторов особенно выделяются

Ши Гуаннань, Ван Мин, Чжэн Цюфэн, Гу Цзяньфэн, Сюй Пэйдун и другие.

В первой половине XXI века китайское вокальное искусство представляет собой сочетание западных заимствований и китайских традиций. В период глобализации наблюдается тенденция выхода традиционного и современного вокала Китая за пределы страны и представление его международному сообществу. Выступления китайских вокалистов и вокальных коллективов с успехом проходят в США, Европе, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Индии, Южной Америке, России, других странах. Это позволяет сформировать положительный образ Китая и китайской культуры за рубежом.

Библиографический список

1. Чжан Цзин. Анализ процесса передачи будущим поколениям китайской традиционной культуры вокальной музыки // *Heilongjiang Pictorial*. – Харбин, 2021. – №11. – С. 19-21.
2. Ли Сяоцзя, Ян Сяоюань. Способы наследования национального китайского вокального музыкального искусства в современном контексте мультикультурализма // *Мир комедии*. – Тяньцзинь, 2021. – №10. – С. 96-97.
3. Ян Чуаньцзе. Позиционирование китайского вокального наследия в международном пространстве // *Art Grand View*. – Пекин, 2021. – №9. – С. 18-19.
4. Сюй Кейин. Анализ развития национальной вокальной культуры на территории Китайской Народной Республики // *Contemporary Music*. – Шанхай, 2020. – №12. – С. 70-72.
5. Ли Фэнчунь. Размышления о феномене национальной культуры вокального творчества и исполнительства в Китае // *Большая сцена*. – Чунцин, 2022. – №5. – С. 106-107.
6. Ма Лянь. Современное значение традиционного китайского вокального наследия // *Art Research*. – Шэньчжэнь, 2019. – №2. – С. 106-107.
7. Цзинь Фэн. Исследование происхождения китайской вокальной культуры // *Mangzhong*. – Чунцин, 2023. – №22. – С. 235-236.

VOCAL CULTURE OF CHINA: TO THE QUESTION OF THE TRAJECTORY OF HISTORICAL DEVELOPMENT

Chen Yuehan, *Postgraduate Student*

A.N. Papenina, *Candidate of Art History, Associate Professor*

The Herzen State Pedagogical University of Russia

(Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The article analyzes the historical process of improving Chinese vocal culture. The characteristic of the development of traditional musical genres during the reign of various imperial dynasties is given. The transformation of Chinese vocal in the 20th century under the influence of borrowings from Western vocal culture is considered. And finally, the issue of preserving the intangible heritage of the Chinese nation in the field of vocals and the efforts that the Chinese government is making together with the international community to effectively achieve this goal are analyzed.*

Keywords: *Chinese music, vocal culture, traditional vocals, national traditions, intangible heritage.*