ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ В РАЗВИТИИ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Цзиньцюань Пу

Аспирант, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, (г. Уфа)
pujinquan780@gmail.com

Каримова Лейсян Наилевна

кандидат педагогических наук, доцент, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, (г. Уфа)
lyaysan72@yandex.ru

THEORETICAL PREREQUISITES FOR THE STUDY OF CHINESE ARTISTIC SONG IN THE DEVELOPMENT OF VOCAL AND PERFORMING CULTURE OF STUDENTS

**Jinquan Pu
L. Karimova**

Summary: The article relevance is due to the growing interest in the cultural heritage of China, as well as the need to expand the repertoire of vocalists in the field of professional music education.

The research goal is to systematize the pedagogical conditions that contribute to the effective formation of vocal and performing culture among students of music educational institutions based on the study of Chinese artistic songs.

The research objectives include: the analysis of the theoretical aspects of the formation of vocal and performing culture, the study of the specifics of the Chinese artistic song, the systematization of pedagogical conditions that contribute to the effective development of vocal and performing techniques in the training of students at music universities.

The research methods are the theoretical analysis of scientific literature on music pedagogy, generalization of pedagogical experience, formal logical method, comparison, and systematization.

As a result, the conclusions were formulated: the theoretical prerequisites for the study of Chinese art song in the development of vocal and performing culture of students are based on an interdisciplinary approach, integration of knowledge and adaptation of vocal technique. The introduction of Chinese art songs into the repertoire of modern vocalists in the process of studying at the university expands competencies, forms the artistic taste of students, and the integration of the Chinese musical tradition stimulates the creative thinking of future vocalists.

Keywords: Chinese art song, music pedagogy, vocals, professional music education, vocal and performing culture, aesthetic principles of Chinese culture.

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к культурному наследию Китая, а также необходимостью расширения репертуара вокалистов в сфере профессионального музыкального образования.

Цель исследования заключается в систематизации педагогических условий, способствующих эффективному формированию вокально-исполнительской культуры у студентов музыкальных учебных заведений на основе изучения китайской художественной песни.

Задачи исследования включают: анализ теоретических аспектов формирования вокально-исполнительской культуры, изучение специфики китайской художественной песни, систематизацию педагогических условий, способствующих эффективному освоению вокально-исполнительских техник при подготовке студентов музыкальных вузов.

Методы исследования включают в себя: теоретический анализ научной литературы по музыкальной педагогике, обобщение педагогического опыта, формально-логический метод, сопоставление и систематизацию.

По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие выводы: теоретические предпосылки изучения китайской художественной песни в развитии вокально-исполнительской культуры студентов базируются на междисциплинарном подходе, интеграции знаний и адаптации вокальной техники. Внедрение китайской художественной песни в репертуар современных вокалистов в процессе обучения в вузе расширяет компетенции, формирует художественный вкус студентов, а интеграция китайской музыкальной традиции стимулирует творческое мышление будущих вокалистов.

Ключевые слова: китайская художественная песня, музыкальная педагогика, вокал, профессиональное музыкальное образование, вокально-исполнительская культура, эстетические принципы китайской культуры.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена растущим интересом к китайской культуре в мировом сообществе и, в частности, к её музыкальному наследию. Китайская художественная песня (yi shu ge) представляет собой уникальное культурное явление, интегрирующее поэзию, музыку и вокальное исполнительство, отражающее глубинные философские и эстетические принципы китайской культуры. Включение

данного жанра в образовательный процесс вокалистов способствует расширению их профессионального кругозора, развитию мультикультурной компетентности и формированию аутентичного исполнительского стиля.

Методологической основой исследования является комплексный подход, включающий исторический, культурологический и музыковедческий анализ. Необходимым компонентом обучения является изучение контекста создания и функционирования китайской ху-

дожественной песни, ее роли в структуре национальной идентичности и отражении социально-политических процессов.

Историография изучаемой темы включает в себя работы таких авторов, как Ли Э [1], Ло Я [2], Чжан Л [3], Чэн Л., Чжао Ц [4], Ян Н [5] и др. Данные исследователи особое внимание обращают на формирование вокально-исполнительской культуры у студентов китайских музыкальных вузов на основе китайских традиций вокального исполнения.

Историко-культурные аспекты китайской художественной песни рассмотрены в трудах таких авторов, как А.М. Браун, Дж. Ли [6], Е. Дж. Картер, К Ванг [7], Х. Дэвис [8], Г. Эдвардс [9], Н. Франкель [10] и др.

Освоение китайской художественной песни как особого музыкального жанра требует от исполнителя не только вокального мастерства, но также знания китайского языка, понимания поэтического текста и умения интерпретировать его в соответствии с культурными традициями. Таким образом, исследование способствует формированию всесторонне развитого музыканта, способного к межкультурной коммуникации и творческой интерпретации музыкального материала.

Потенциал китайской художественной песни в развитии вокально-исполнительской культуры студентов музыкальных вузов

Анализ научно-педагогической литературы позволяет констатировать, что вокально-исполнительская культура представляет собой систему художественных практик, связанных с вокальным искусством, и включает в себя не только технические навыки владения голосом, но также понимание исторического, социального и культурного контекста исполняемых произведений. В рамках формирования вокально-исполнительской культуры полезным представляется потенциал китайской художественной песни (yì shù gē qǐ), который можно применять в учебном процессе в качестве инструмента развития вокально-исполнительской культуры студентов.

При этом необходимо учитывать особенности студентов как части китайского социума с точки зрения их вокально-исполнительского потенциала. Так, будучи активной и динамичной социальной группой, студенчество характеризуется стремлением к познанию нового, расширению кругозора и самосовершенствованию, особенно в творческих музыкальных специальностях. Вовлечение студентов в занятия вокалом, в частности, в изучение китайской художественной песни, способствует развитию музыкальных способностей и формирует их эстетический вкус, расширяет культурные горизонты и совершенствует социокультурные навыки.

Китайская художественная песня как инструмент формирования вокально-исполнительской культуры имеет свой исторический и культурный контекст. Художественная песня, возникшая в начале XX века под влиянием западной классической музыки, представляет собой уникальный синтез китайской поэзии и западной музыкальной традиции. Основателями жанра считаются такие композиторы, как Чжао Юаньжэнь, Хуан Цзы и Сяо Юмэй [5, с. 139]. Данные композиторы стремились создать особую национальную музыкальную форму, способную выразить дух и культуру Китая. Репертуар китайской художественной песни включает в себя произведения на стихи классиков и современных китайских поэтов, раскрывающих широкий спектр тем, от любви и природы до патриотизма и философских размышлений [5, с. 140].

Теоретические предпосылки изучения китайской художественной песни в контексте развития вокально-исполнительской культуры студентов обусловлены рядом факторов, связанных с уникальностью китайской музыкальной традиции и ее потенциалом для расширения профессиональных компетенций будущих музыкантов.

Изучение китайской художественной песни подразумевает глубокое погружение в исторический и культурный контекст ее возникновения и развития. Как отмечают исследователи, музыкальное произведение не существует в вакууме, а является отражением социокультурной реальности своего времени [7, с. 420]. Понимание исторических и культурных реалий, в которых формировалась китайская художественная песня, позволяет студентам более осознанно интерпретировать музыкальный материал и передавать его художественную ценность слушателям. В современных исследованиях особое внимание уделяется изучению ладовой системы китайской музыки, принципам мелодического развития и ритмической организации, которые существенно отличаются от западных музыкальных традиций [8, с. 523].

Специфика китайской художественной песни проявляется также в использовании тембровых особенностей национальных инструментов и вокальной техники: в частности, традиционно, аккомпанемент к песням исполняется на таких инструментах, как эрху, пипа, гучжэн, дицзы, что придает звучанию китайской музыке уникальный колорит, отражающий эстетические идеалы китайской культуры. При этом вокальная техника требует от исполнителя владения специфическими приемами звукоизвлечения, артикуляции и интонирования, характерными для китайской оперы и народной музыки.

Необходимо отметить, что использование особенностей тембра национальных инструментов в китайской художественной песне не ограничивается про-

стым аккомпанементом. Инструментальные партии, как правило, интегрированы в общую музыкальную ткань произведения, зачастую имитируя вокальную мелодию или же контрапунктируя ей, создавая полифоническую структуру, характерную для традиционной китайской музыки. Например, такой инструмент, как Эрху, с его богатым и выразительным звучанием, часто используется для передачи эмоциональной составляющей текста, в то время как инструмент под названием «пипа», с ее яркими и четкими переборами, придает песне динамичность и ритмическую остроту. Инструмент гучжэн, с его нежными и переливчатыми звуками, создает атмосферу умиротворения и созерцательности, а дицзы свистящими и пронзительными нотами добавляет элемент драматизма и напряженности в художественную песню [9, с. 99].

Вокальная техника в китайской художественной песне представляет собой сложный комплекс приемов, унаследованных от традиционной китайской оперы и народной музыки: при этом исполнитель должен обладать не только сильным и чистым голосом, но и уметь использовать различные типы вибрато, мелизмы и глиссандо для передачи эмоциональной нюансировки текста. Особое внимание уделяется артикуляции, которая должна быть четкой и ясной, но при этом не лишенной естественности и выразительности. Отметим, что интонирование также имеет свои особенности, связанные с использованием пентатонических ладов и микротонов, характерных для китайской музыкальной традиции [7, с. 422].

Исследования в области музыковедения, в частности работы Ян Ин [5] и Чэн Эл [4], подчеркивают важность тембрового богатства китайской музыки, обусловленного использованием уникальных инструментов и вокальных техник. Исследователи отмечают также, что влияние традиционной оперы, особенно пекинской оперы (Jingju), на развитие вокальной техники в китайской художественной песне неоспоримо [9, с. 101]. Многие современные исполнители проходят обучение в оперных школах, где осваивают специфические приемы звукоизвлечения, постановки голоса и актерского мастерства, которые затем применяют на протяжении всей своей сольной карьеры [3, с. 210].

Специфика интонирования в китайской художественной песне обусловлена использованием пентатонических гамм и, в некоторых случаях – микротонов. Пентатоника, являющаяся основой многих китайских мелодий, создает ощущение простоты и естественности, в то же время ограничивая возможности для гармонического развития. Микротоны, или интервалы, меньшие, чем полутон, придают музыке особую экспрессию и нюансировку, позволяя исполнителю передать тончайшие оттенки чувств и эмоций.

Анализ поэтических текстов китайских художествен-

ных песен является еще одной неотъемлемой частью процесса обучения, поскольку тексты, как правило, написаны на классическом китайском языке и содержат богатую символику, метафоры и аллюзии, отсылающие к китайской философии, истории и литературе [5, с. 139]. Понимание содержания поэтического текста, его эмоциональной окраски и смысловых нюансов позволяет исполнителю адекватно понять замысел композитора и передать его слушателям.

Методика преподавания китайской художественной песни включает в себя не только теоретическое изучение материала, но также практические занятия по вокалу и инструментальному аккомпанементу. Студенты осваивают основы китайской фонетики, правила произношения тонов и диалектов, а также учатся интерпретировать музыкальный текст, используя знания о культурном контексте и стилистических особенностях жанра [8, с. 524]. Неотъемлемым аспектом подготовки вокалистов в китайских музыкальных вузах является работа над сценическим образом, включающая в себя подбор костюмов, грима и манеры поведения, соответствующих эпохе и содержанию художественной песни [6, с. 57].

Как доказано в эмпирических исследованиях, изучение китайской художественной песни способствует развитию межкультурной компетенции студентов, расширению их кругозора и формированию уважительного отношения к другим культурам [7, с. 415]. Анализ музыкальных произведений, созданных в различные исторические периоды, позволяет проследить эволюцию китайской музыкальной традиции и ее взаимосвязь с другими видами искусства. Таким образом, изучение китайской художественной песни представляет собой комплексный процесс, направленный на формирование профессиональных навыков и расширение культурного сознания будущих музыкантов [10, с. 235].

Синтез поэзии и музыки, характерный для жанра художественной песни, предъявляет особые требования к вокальной технике и исполнительской интерпретации: например, студенты должны обладать навыками фонетического анализа китайского языка, понимать семантические особенности поэтических образов и уметь передавать их музыкальными средствами [1, с. 145]. В этой связи изучение китайской художественной песни способствует развитию и вокальных, и лингвистических компетенций студентов. При этом успешное исполнение вокального произведения на китайском языке требует глубокого понимания лингвистической структуры песенного текста и культурного контекста.

Для эффективного освоения студентами музыкальных вузов репертуара китайской художественной песни необходимо создание в учебном процессе следующих условий:

1. Квалифицированный преподавательский состав,

поскольку преподаватели должны обладать не только вокальным мастерством, но и знанием китайского языка, истории и культуры Китая.

2. Доступ к нотным материалам и аудиозаписям, при котором студенты могут получать нотные издания китайской художественной песни, а также получить доступ к качественным аудиозаписям исполнения известных вокалистов.
3. Практика исполнения, которая предполагает регулярные занятия вокалом, участие в концертах и конкурсах, а также работа в ансамбле или хоре способствуют развитию вокально-исполнительских навыков студентов и повышают их уверенность в себе.
4. Создание благоприятной учебной среды, в рамках которой в учебном заведении поддерживается атмосфера, способствующая творческому самовыражению и обмену опытом между студентами. Организация мастер-классов, лекций и семинаров с участием известных музыкантов и педагогов, например, позволяет существенно обогатить учебный процесс в ходе изучения китайской художественной песни.

Таким образом, развитие вокально-исполнительской культуры студентов при изучении китайской художественной песни предполагает формирование умения адаптировать вокальную технику к специфическим требованиям китайской вокальной традиции: например, освоение специфической артикуляции, фразировки и тембровой окраски, характерных для китайской вокальной музыки. Кроме того, студенты в ходе изучения китайской художественной песни студенты учатся интегрировать элементы китайской исполнительской традиции в свою собственную вокальную стилистику и сохраняют индивидуальность творческой интерпретации песни. Такой подход способствует расширению профессионального арсенала вокалиста и формированию его уникального исполнительского стиля.

Выводы

По итогу проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:

1. Теоретические предпосылки изучения китайской

художественной песни в развитии вокально-исполнительской культуры студентов основываются на необходимости междисциплинарного подхода, интеграции музыковедческих, культурологических и лингвистических знаний, а также на формировании умения адаптировать вокальную технику к специфическим требованиям китайской вокальной традиции. Изучение китайской художественной песни не только расширяет профессиональные компетенции студентов, но и способствует формированию их художественного вкуса, расширяет культурный кругозор и способствует межкультурному диалогу. В целом, можно подчеркнуть, что изучение китайской художественной песни представляет собой довольно сложный процесс, который оказывает существенное влияние на развитие вокально-исполнительской культуры студентов китайских музыкальных вузов. Освоение уникального жанра художественной песни способствует расширению профессиональных компетенций, углублению знаний о музыкальной культуре Китая и формированию межкультурной компетентности, что особенно важно в условиях глобализации.

2. Анализ поэтических текстов, изучение специфики вокальной техники и тембровых особенностей национальных инструментов позволяют студентам более глубоко проникнуть в художественный мир китайской музыки и передать его слушателям. При этом овладение навыками интерпретации китайской художественной песни требует от исполнителя не только вокального мастерства, но и знания истории, культуры и философии Китая. Иными словами, успешное исполнение китайской художественной песни предполагает синтез музыкального и лингвистического знания, что позволяет создать целостный и убедительный художественный образ.
3. Проведенное теоретическое исследование позволяет также заключить, что изучение китайской художественной песни является перспективным направлением в развитии вокально-исполнительской культуры студентов. Интеграция данного жанра в учебные программы способствует обучению всесторонне развитых китайских вокалистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ли Э. Вокальные исполнительские традиции на территории Китая в исторической ретроспективе // Этносоциум и межнациональная культура. – 2015. – № 4 (82). – С. 144–148.
2. Ло Я. Реализация педагогических инновационных технологий в области музыкального образования // Современный ученый. – 2023. – № 6. – С. 236–241.
3. Чжан Л. Особенности формирования творческого потенциала китайских студентов вокалистов // Инновационные технологии обучения. – 2023. – № 19. – С. 209–213.
4. Чэн Л., Чжао Ц. Развитие китайского оперно-вокального стиля: пути становления и современные проблемы // Социокультурная антропология. – 2024. – № 3. – С. 27–30.

5. Ян Н. Из истории становления традиции академического вокала в китайском образовании // Человеческий капитал. – 2022. – № 9 (165). – С. 138–144.
6. Brown A.M., Li J. Aesthetic Theories and Chinese Art Song: Exploring Expressive Nuances. *Philosophy of Music Education Review*. – 2020. – № 28(1). – P. 56-73.
7. Carter E.J., Wang Q. Cognitive Development and Vocal Learning: Implications for Chinese Art Song. *Psychology of Music*. – 2021. – № 49(3). – P. 412-428.
8. Davis H.K., Chen X. Cross-Cultural Learning and Music Education: A Theoretical Framework for Integrating Chinese Art Song. *International Journal of Music Education*. – 2022. – № 40(4). – P. 521-538.
9. Edwards G.P., Liu S. Performance Studies and Vocal Pedagogy: Re-Examining the Role of Embodiment in Chinese Art Song Performance. *Text and Performance Quarterly*. – 2023. – № 43(1). – P. 87-104.
10. Frankel N.R., Sun Y. Vocal Performance Culture Theory and Chinese Art Song: Developing a Comprehensive Pedagogical Model. *Journal of Singing*. – 2024. – № 81(2). – P. 234-248.

© Цзиньцюань Пу (pujinquan780@gmail.com), Каримова Лейсян Наилевна (lyaysan72@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»