

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ АУТЕНТИЧНОСТИ В РУССКОМ ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ КИТАЙСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Го Хуагэ

Аспирант, Московский педагогический
государственный университет
940845682@qq.com

THE PROBLEM OF TRANSMISSION OF AUTHENTICITY IN RUSSIAN VOCAL ART: PEDAGOGICAL APPROACHES AND EXPERIENCE OF CHINESE PERFORMERS

Guo Huage

Summary: With the deepening of Sino-Russian exchanges and cultural cooperation, there is a need to conduct more detailed research on these processes. The theory of Russian vocal performance art represents one of the priority areas in this field, as Russian vocal art has a significant influence on the development of contemporary vocal performance in China. In-depth research and study of Russian singing art will certainly benefit the development of vocal performance in China in the future. At the same time, Chinese musicians' perception of Russian musical traditions raises problems related to the authenticity of performance. The article suggests ways of solving these problems.

Keywords: China, Russia, vocal performance, authenticity, language, culture.

Аннотация: С углублением китайско-российских обменов и культурного сотрудничества возникает необходимость провести более детальные исследования этих процессов. Теория русского вокального исполнительского искусства представляет собой одно из приоритетных направлений в данной области, поскольку русское вокальное искусство оказывает значительное влияние на развитие современного вокального исполнения в Китае. Глубокое исследование и изучение русского певческого искусства, безусловно, принесет пользу развитию вокального искусства в Китае в будущем. В то же время восприятие китайскими музыкантами российских музыкальных традиций порождает проблемы, связанные с аутентичностью исполнения. В статье предлагаются пути решения этих проблем.

Ключевые слова: Китай, Россия, вокальное исполнительство, аутентичность, язык, культура.

Китайская и российская теории вокального исполнительства проходят разные пути развития, однако обе имеют общие черты традиционной восточной культуры. Поэтому сравнительное изучение современных теорий вокального исполнения в Китае и России обладает как значительной теоретической ценностью, так и практической важностью.

Анализ современных тенденций исполнения русских песен в Китае показывает, что как профессиональные певцы, так и любители редко используют оригинальный русский язык. Многие из них предпочитают исполнять русские песни на китайском языке, что приводит к отставанию стандартов вокальной практики исполнения русских песен в Китае от их теоретического развития. Это также вызывает снижение уровня естественности и аутентичности исполнения.

В свете этого уровень русской вокальной практики в Китае не соответствует требованиям современных теорий вокального исполнительства. Поэтому существует настоятельная необходимость в разработке комплексных теорий русского вокального исполнительства в Китае с целью их дальнейшего совершенствования.

В этом направлении ведется активная работа. Во многих колледжах и университетах Китая проводятся курсы по преподаванию русской музыки. Однако процесс преподавания по-прежнему ориентирован на традиционные формы, такие как лекции и домашняя практика студентов. Это создает определенные недостатки в подходах к обучению, что в значительной мере снижает его эффективность.

С другой стороны, обучение вокальной музыке требует от студентов овладения высотой тона, ритмом, музыкальной памятью, музыкальной культурой и способностью чувствовать музыку. Важно также, чтобы они усвоили теоретические знания о музыке. Китайские традиции обучения вокалу достаточно требовательны в этом аспекте, однако им не хватает гибкости, что приводит к тому, что студенты остаются в пассивном состоянии восприятия знаний. Это особенно актуально в контексте преподавания русской вокальной музыки, поскольку студенты не только должны преодолеть языковой барьер, но и понять значение вокальной музыки. В связи с этим необходим специальный подход, который позволит им достичь этих целей и прочувствовать русскую музыку глубоко и эмоционально.

В Китае процесс обучения нередко развивается в неверном направлении, поскольку преподаватели уделяют слишком много внимания отработке техники, что делает учебный процесс менее эффективным. Что касается русской вокальной музыки, её исполнение требует гораздо больше, чем просто развитая вокальная техника. Кроме того, современная русская школа вокальной музыки стремительно развивается и формирует систематическую и полноценную систему, которая сочетает различные элементы, позволяющие воспитывать всесторонне развитых певцов, осознанно исполняющих музыкальные произведения [4, с. 11].

Изучая особенности и стили русской вокальной музыки и обобщая ее преимущества, можно выявить богатое разнообразие методов обучения, что в свою очередь способствует повышению качества преподавания. В русской вокальной музыке значительное внимание уделяется не только певческим навыкам, но и игре на музыкальных инструментах, актёрскому мастерству, истории музыки, сценической речи и движению. Эти характеристики отсутствуют в китайском преподавании вокальной музыки, что подчеркивает необходимость внедрения инноваций в учебный процесс.

Можно выделить несколько ключевых особенностей преподавания вокала в российских музыкальных образовательных учреждениях:

1. Органичное сочетание техники и искусства.
2. Передача настроения произведения и укрепление вокальных представлений учащихся. Отработка певческих приемов в значительной степени направлена на совершенствование их восприятия вокального искусства.
3. Преподавательская деятельность ориентирована на то, чтобы студенты смогли осознать ключевые аспекты вокальной музыки во всех ее проявлениях, а затем усовершенствовать свои вокальные навыки через органичную интеграцию теоретических и практических знаний.
4. Высокий уровень преподавания, основывающийся на личностях педагогов, их профессионализме и использовании системного и практического подходов к обучению.

Эти аспекты подчеркивают необходимость комплексного подхода к обучению вокальному мастерству, что может значительно обогатить опыт китайских студентов и преподавателей в данной области.

Очевидно, что качественное содержание обучения является важной основой для повышения эффективности преподавания. Российские преподаватели вокала в полной мере осознают это, и поэтому в процессе своего обучения выбирают в качестве содержания народные

песни, романсы и арии, что позволяет обеспечить полноценное и многомерное развитие будущих вокалистов. Это объясняется тем, что студенты постигают различные техники и манеры исполнения, а также проникаются русской музыкальной культурой в её различных проявлениях.

Например, как утверждает Чжань Чуань, преподавание русского романса представляет собой важную часть образовательного процесса студентов вокального отделения, а строгие требования к эмоциональному исполнению певцов оказывают значительное влияние на их развитие. В процессе обучения исполнению русского романса педагогу по вокалу необходимо разработать программу, учитывающую уровни музыкальной подготовки студентов, и подобрать подходящие методы для учащихся с различным уровнем подготовки. Если вокальная основа у студента слаба, преподаватель может разделить русский романс на простые музыкальные единицы и одновременно направлять студентов через повторное прослушивание, помогая разобраться в особенностях русского романса. Затем, сочетая эти особенности с их собственными эмоциями, можно достичь качественного результата. Если же студенты обладают хорошей основой в вокальной музыке, преподаватель может предложить вокалисту самостоятельно интерпретировать произведение [12, с. 18]. И, что важно, работа над русским романсом или песней позволяет китайским студентам-вокалистам глубже понять русскую культуру и осознать её сущность.

Сочетание духа эпохи, национального колорита и глубоких личных переживаний в русских романсах является ярко выраженной характеристикой данного жанра. Национальная самоидентичность выступает основной формой выражения русских музыкальных произведений. Русские композиторы гармонично интегрируют подтекст времени в свои сочинения, создавая музыку, в которой ярко выражен национальный стиль, при этом не теряются характерные черты исторической эпохи. Этот аспект необходимо глубоко понять и усвоить китайским студентам-вокалистам.

На фоне вышеизложенного становятся очевидными недостатки современного китайского преподавания вокальной музыки. В этом контексте можно выделить несколько существенных проблем, выражающихся в следующих пунктах:

1. Обучение чрезмерно сосредоточено на технических упражнениях, что ограничивает развитие художественной выразительности студентов.

2. Отсутствие системного подхода в содержании обучения. Учебные материалы часто имеют субъективный характер, а преподаватели разнообразят содержание различными стилями пения, что позволяет студентам ознакомиться с различными вокальными направлениями. Однако эти материалы не отличаются глубиной, что приводит к воздействию на память студентов и затрудняет эффективное усвоение изученного.
3. Нехватка практической направленности в содержании обучения и соответствующего планирования. Несмотря на наличие теоретических объяснений, вокально-техническая подготовка и другие компоненты, разработанные в процессе обучения, недостаточно связаны с практической деятельностью. В результате вокальное обучение студентов оказывается изолированным и лишенным органичного практического применения, что негативно сказывается на качестве усвоения материала [11, с. 26].

Говоря об обучении китайских вокалистов искусству пения на российском материале, необходимо отметить многолетние традиции музыкального взаимодействия между Россией и Китаем. В начале XX века большое количество русских эмигрантов переехало в район Харбина, что не только способствовало развитию коммерческой экономики города, но и привело к привнесению множества аспектов русской культуры на северо-восток страны. Среди этих аспектов американское вокальное исполнительское искусство оказало значительное влияние на развитие вокальной музыкальной культуры Китая.

С конца XIX до начала XX века культурная и производственная деятельность нескольких русских групп в Харбине способствовала распространению русской культуры в Китае, заложив тем самым основу для дальнейшего развития русского вокального искусства в этой стране [10, с. 165].

Кроме того, во время обучения вокалу русские вокалисты часто предоставляют только вокальные указания, оставляя фортепианное сопровождение другому педагогу. Этот подход не только способствует концентрации и точному слуховому восприятию, а также технике пения ученика, но и гарантирует высокий уровень профессионализма фортепианного сопровождения. Такой метод преподавания сыграл важную роль в формировании и разделении специальностей «Преподавание искусства» и «Фортепианный аккомпанемент» в Китае [10, с. 166].

Лу Хуачжао отмечает: «Сегодня русская национальная высшая певческая школа предоставляет большой потенциал для обогащения китайской вокальной педагогики, включая формирование вокально-исполнитель-

ских возможностей» [7, с. 10].

Ставя перед собой цель достижения высокого профессионализма и художественности, китайские вокалисты стремятся реализовать еще одну важную задачу – добиться аутентичности в пении при исполнении русского музыкального материала. Под аутентичным исполнением понимается «движение в музыкальном исполнении XX–XXI веков, ставящее своей задачей максимально точное воспроизведение музыки прошлого, именно так, как она звучала в оригинале» [1].

Поэтому важнейшей целью китайских певцов, активно включающих в свой репертуар русскую музыку, становится передача её точного характера и звучания. В этом контексте особое значение имеет язык. Китайские певцы активно изучают русский язык и работают над произношением, что представляет для них определённые трудности.

В качестве примера можно привести опыт китайского певца Лю Иньлуна, который обучался в Нижегородской консерватории. Он утверждает, что целенаправленно изучал русский язык, без которого невозможно было бы исполнять романсы и оперные партии русских композиторов. Результатом упорных занятий стало исполнение партии Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

Однако путь к успеху был непрост, так как произношение многих звуков для носителей китайского языка является очень сложным. В частности, это касается звука «р», который отсутствует в родном языке Лю Иньлуна [5].

Необходимо отметить и лексические трудности, с которыми сталкиваются китайские певцы. Здесь речь идет не только о запоминании слов и понимании текста в целом, но и о лексемах, вышедших из употребления. Очевидно, что архаические слова создают значительные сложности не только в плане произношения, но и в понимании их значения.

Исполнитель не может игнорировать такие моменты, поскольку без глубокого и осознанного проникновения в текст музыкального произведения, без ясного понимания каждого слова невозможно правильное, высокохудожественное и, следовательно, аутентичное исполнение. Поэтому изучение русского языка является первоочередной задачей для любого китайского вокалиста, решившего исполнять русскую музыку. Из этого следует, что китайские певцы, обучающиеся в России, должны посвящать языку не менее времени, чем занятиям по специальности.

Бао Нуань справедливо утверждает: «... занятия такого формата, где в роли концептообразующего звена

выступает русско-китайская педагогика, являются эффективным средством формирования у обучающихся умения говорить и исполнять вокальные произведения на русском языке. Как отмечают педагоги-вокалисты и логопеды, в процессе вокализации развитие русскоязычной артикуляции происходит гораздо быстрее и легче» [3, с. 40].

Китайская оперная певица Кэ Лува, исполнившая партию Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и впервые участвующая в подобном проекте, считает, что прежде всего необходимо найти качественного преподавателя, который, во-первых, исправит ошибки в русском языке певца. Во-вторых, исполнитель партии на русском языке должен выучить весь текст наизусть. Более того, по мнению Кэ Лува, певцу необходимо знать значение каждого слова и понимать, что поёт партнёр по сцене, а также адекватно реагировать на это. Только таким образом, по убеждению китайской певицы, возможно добиться аутентичности [2].

Столь же важной задачей следует назвать понимание музыкального материала. В данном случае уместно привести слова крупнейшего нидерландского музыканта и исполнителя на клавесине Г. Леонхардта, который пишет: «Если исполнитель пытается быть аутентичным, он никогда не будет убедительным. Только тот исполнитель, который всеми силами пытается погрузиться в мир великого духа композитора и его эпохи, может, если он освоил адекватную технику и владеет секретом под названием „талант“, вызвать у слушателя ощущение истинности и достоверности» [Цит. по: 1]. Это высказывание является универсальным и может быть отнесено к любому национальному музыкальному искусству. Однако, говоря о русской музыке, необходимо выделить её специфические черты, присущие различным её жанрам: песня, романс и опера. К ним относятся особая задушевность, исповедальность, широта чувств, проникновенность и глубина мысли.

Возникает вопрос о том, каким образом китайский исполнитель сможет передать эти качества исполняемой им русской музыки. Нет сомнения в том, что, в первую очередь, певец должен полюбить русскую музыку, много слушать её и расширять свой кругозор посредством чтения музыковедческой литературы. Опыт известной китайской певицы Ван Фан, которая включает в свой репертуар русские и советские песни, подтверждает необходимость знаний о русской культуре, включая не только близкое знакомство с ней, но и глубокое погружение: «В детстве, ещё до того как я профессионально начала заниматься музыкой, я уже тогда по радио и ТВ слышала много ваших песен: “Ой, мчится тройка удалая”, “Катюша”, “Подмосковные вечера”. Можно сказать, что моё представление о Москве складывалось из вашей музыки» [6].

Китайский певец Кан Сан-Ён считает, что большую

роль в достижении аутентичности играет фантазия и воображение исполнителя: «Что такое русский музыкальный стиль? Это когда вы слышите музыку, вы действительно видите русский уличный разговор, бескрайние леса, заснеженные горы» [8]. Его метод позволяет передавать подлинный русский характер при исполнении русского репертуара – народных и авторских песен, оперных арий.

Очень важно начинающим китайским вокалистам знакомиться с опытом своих соотечественников, уже достигших успехов в исполнении русской музыки. В этом отношении будут полезны концерты, мастер-классы и лекции, которые обычно хорошо воспринимаются студентами. Слушая и сопереживая уже опытным артистам, начинающие вокалисты получают более глубокое представление о русской музыке, а также интуитивное ощущение классической и народной музыки и методов её изучения.

Таким образом, можно подвести итоги. Аутентичность в пении (то есть исполнение, аналогичное подлинному, оригинальному) является существенной проблемой в китайской вокальной педагогике. Это связано с активным освоением русского вокального материала (песен, романсов, опер) китайскими вокалистами. В настоящее время китайская вокальная педагогика ставит своей основной целью не только техническое совершенствование, но и воплощение художественного образа, передачу характера музыки и понимание музыкальной культуры исполняемого произведения.

Для достижения этой цели формулируются и реализуются следующие задачи:

- изучение русского языка, преодоление фонетических трудностей, освоение лексических значений слов, овладение содержанием и смыслом исполняемого произведения;
- работа над музыкальной фразировкой, стремление к гармонии музыки и текста;
- постижение музыкальной культуры России, расширение музыкального кругозора, изучение биографий и творчества композиторов;
- включение в творческий процесс фантазии и воображения;
- сочетание работы с педагогом и самостоятельной самообразовательной деятельности;
- посещение специальных концертов, мастер-классов и лекций.

Осуществление этих мероприятий должно привести к положительному результату, который выразится в том, что китайские исполнители будут исполнять русскую музыку убедительно, с высоким художественным эффектом и впечатляющей образностью. Многие китайские певцы, завоевавшие международное признание, доказали, что это возможно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аутентичное исполнительство, аутентизм // Belcanto [Электронный ресурс] // URL: <https://www.belcanto.ru/authenticus.html?ysclid=m2nk56ajw9414768538> (дата обращения 19.10.2024).
2. В Национальном центре исполнительских искусств дебютирует русско-китайская версия оперы «Онегин» [Электронный ресурс] // URL: https://phtv.ifeng.com/program/xingguangdajuuan/detail_2014_04/08/35564185_0.shtml (дата обращения 20.10.2024)
3. Бао Нуань. Особенности обучения русской вокальной школы и её отражение в педагогической практике китайских педагогических вузов // Гуманитарные науки. 2020. №7–2. С. 38–41.
4. Ван Шицзян. Сравнительное исследование преподавания вокальной музыки в китайских и российских высших музыкальных колледжах и университетах // Современная музыка. 2019. Выпуск 3. С. 10–12.
5. Виноградов С. «Русская музыка мне понятнее и ближе». Как китайские певцы становятся звёздами русской сцены // Русский мир [Электронный ресурс] // URL: <https://ruskiymir.ru/publications/255513/> (дата обращения 20.10.2024).
6. Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и «романтической» Москве [Электронный ресурс] // URL: <https://ukraina.ru/20230919/1049526001.html?ysclid=m2ozw3caez526254864> (дата обращения 20.10.2024).
7. Лу Хуачжао. Педагогические условия развития вокально-исполнительского потенциала китайских студентов в образовательном процессе вуза: дисс. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Воронеж, 2018. 191 с.
8. Музыканты Цзян Шаньгун и Денис Чефанов приехали в наш университет с визитом по обмену [Электронный ресурс] // URL: <https://wsc.usx.edu.cn/info/1015/1229.htm> (дата обращения 20.10.2024).
9. Сун Синь Тан Цзэмин. Исследование лирики русского романса [Электронный ресурс] // URL: <https://m.fx361.com/news/2021/0112/9315715.html> (дата обращения 20.10.2024).
10. Сунь Хань Ван Хунцзюнь. Распространение и влияние русского вокального искусства в Харбине в начале XX века. Анализ с точки зрения изучения культурной коммуникации // Журнал колледжа Хэйхэ. 2021. № 7. С. 165–170.
11. Чан Чэн. Середина XX века. Особенности и размышления о преподавании русской вокальной музыки // Music Life. 2022. С. 25–27.
12. Чжан Чуань. Вокально-педагогическая ценность русского романса // Modern music. 2022. № 2. С. 17–19.

© Го Хуагэ (940845682@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»