

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАНЕРАМИ КИТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕНИЯ И BEL CANTO

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE MANNERS OF THE CHINESE NATIONAL SINGING AND BEL CANTO

Wu Jin

Summary. This article is devoted to the similarities and differences between the manners of Chinese national singing and bel canto their properties and qualities. The expediency of this article is the need to show the positive results of their merger in the process of creating musical works.

Keywords: China, Italy, bel canto, national style of singing, cantilena, coloratura.

УЦзинь

Аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СПб
Wujin20160826@163.com

Аннотация. Данная статья посвящена сходствам и различиям между манерами китайского национального пения и bel canto, их свойствам и качествам. Целесообразность этой статьи заключается в необходимости показать положительные результаты их слияния в процессе создания музыкальных произведений.

Ключевые слова: Китай, Италия, bel canto, национальная манера пения, кантилена, колоратура.

Что такое «манера пения»? Она означает метод пения. В начале 1980-х годов Китайское Центральное Телевидение (CCTV) запустило конкурс Гран-при всекитайских молодых певцов в телепрограмме, и первый раз разделили певцов на три типа: «bel canto», «манера национального пения» и «манера популярного пения». Три типа манеры пения, которые были установлены в телевизионном конкурсе певцов, обычно оцениваются по-разному. После этого Китайское Центральное Телевидение проводит такой конкурс каждые два года.

Что касается приемов вокализации, то в китайском национальном пении существует вопрос того, как перенять и задействовать особенности bel canto. Многие китайские певцы учатся у отличных учителей Bel Canto, изучают артикуляцию, интерпретацию и выражение эмоций. Примерами гармоничного слияния bel canto и этнической народной музыки и национального языка являются произведения Го Шуджэна «Вражда Хуанхэ (река в Китае)», «Выдающийся Хуанхэ» Ли Синьчана, и «Лошадь, медленно идет» Ма Юютао, подчеркивают эмоциональное выражение и трогают сердца людей. Важная причина их успеха заключается именно в том, что исполнители овладели навыками артикуляции, интерпретации свойственных bel canto и смогли гармонично соединить их с особенностями национального стилем пения.[10, с. 85]

Bel canto («итал. bel canto, belcanto, буквально — прекрасное пение) — стиль вокального исполнения, отличающийся лёгкостью и красотой звучания, мелодичной связностью (см. Кантилена), изяществом и виртуозным

совершенством вокальных орнаментов (см. Колоратура). Возник в Италии и был связан с развитием в середине 17 века Национального оперного искусства и вокальной школы. Выразительные средства bel canto формировались на основе фонетических особенностей итальянского языка и традиций народного исполнительства. В процессе развития стиль bel canto эволюционировал, обогащаясь новыми выразительными техническими приёмами и эмоциональными чертами. Оказал влияние на большинство европейских вокальных школ¹. Его особенность заключается в том, что оно подчеркивает мягкость звука и использует голос для введения слов.

Фундаментальная особенность национального пения заключается в том, что оно подчеркивает точность и чёткость артикуляции, опираясь на «голову (начало)», «живот (среднее)» и «хвост (конец)» слова.

Популярная манера пения характеризуется близостью с разговорным стилем. В ней подчеркиваются особенности современного языка, и даже местные языковые особенности Гонконга и Тайваня. Популярная манера пения естественна и непосредственна. Большинство выражений в произведениях — это отражение повседневного жизненного опыта простых людей, и непосредственных эмоций — любви, страдания, радости, горя и поэтому особенно популярно у массового слушателя.[8, с.25]

Для певцов и учителей, занимающихся национальным пением, нужно продолжать учиться у западного bel

¹ Музыкальный энциклопедический словарь, 1990

canto, чтобы стиль национального пения стал еще свободнее, резонансная полость полностью открыта, звуковая зона более унифицирована, а звуковой диапазон расширен, так манера национального пения станет более научной.

После создания Нового Китая Ван Кунь, исполнительница революционных песен, известная за собственную интерпретацию «Наньнивань» (1943) и китайский певец Линь Цзюньцин обучались манере пения Bel Canto у советского эксперта. Они овладели принципами западной вокализации, развили свои навыки пения, расширили вокальный диапазон, создали свой собственный тембр и стиль пения — гибкий и прозрачный. Китайский певец Ху Сунхуа (получил известность благодаря песне «Богатый урожай») также изучал bel canto у певцов из разных стран. Он перенял от них самое лучшее и постепенно сформировал свой собственный уникальный стиль пения. Некоторые из певцов, которые поют в популярном стиле, первоначально изучали и овладевали манерой национального пения или bel canto. Позже они перешли на популярный стиль пения, сформировав и собственную уникальную манеру пения.[8, с.50]

С развитием общества популярный стиль пения все больше и больше преподается певцами. Эта новая манера пения, происходящая из национального пения, которую также можно назвать «трансграничной». Что подразумевает под собой использование популярного стиля для демонстрации национальных особенностей. Тан Цзин (генерал музыкальной службы НОАК, главная военная певица КНР) является представителем такой манеры пения. Она обладает глубокими навыками национального пения и является успешным примером сочетания традиционного национального и популярного стиля. Концепция манеры национального популярного пения не только стимулирует чувство моды национального пения, но и усиливает художественную привлекательность популярного пения. Соединение манер национального пения и популярного пения является инновацией по отношению к национальному стилю и общему стремлению современности. Это также является соединением художественной тенденции и эстетического изменения. Манера национального популярного пения приспособляется к развивающейся тенденции международной поп-музыки на более высоком уровне, отвечает эстетическим потребностям широких слоев китайской и международной аудитории.[8, с.52]

Манера национального пения продолжает и развивает традиционное народное пение, традиционную китайскую музыкальную драму и речитативы китайских эстрадных представлений с пением и прибаутками. Также продолжается формирование нового стиля с использованием западного bel canto. Фактически это постепен-

но и незаметно замещает речитативы и оригинальные фольклорные народные песни, которые обладают местными характеристиками и таким образом изменяет важную часть традиционную китайскую музыкальную драму и национального пения. Он ограничивает манеру национального пения неполным диапазоном и имеет отклонения в концепции и понимании национального пения.

Национальная вокальная музыка в Китае разнообразна. Манера пения и стиль китайского национального пения в разных регионах Китая различны. Она представлена традиционным народным пением, традиционной китайской музыкальной драмой и эстрадой. В Китае живут народы пятидесяти шести национальностей, взаимодействие которых являются решающим фактором стиля китайского национального музыкального искусства. На основе взаимодействия и социальных условий, разных культурных традиций, разных национальных характеров, разных языков и различных музыкальных стилей формируются уникальные манеры пения. Они отличаются различными характеристиками вокализации и всегда в какой-то степени отражают особенности языка, национальных эмоций, психологии и т.д. В этих условиях определение «Манера национального пения» не может быть всеобъемлющей. «Манера национального пения» в истинном смысле должна иметь очень широкое пространство для размещения уникального китайского музыкального искусства разных национальностей.[7, с.10]

В музыкальном мире считается, что bel canto является передовым стилем и уважается во всем мире, так оно стало базовым вокальным методом в обучении всех мировых вокалистов. Независимо от того, к какой стране или национальности принадлежит исполнитель, только изучая bel canto, его голос сможет стать совершенным. Овладев базовой манерой пения, можно петь вокальные музыкальные произведения разных стран, разных национальностей и разных региональных стилей. [1, с.8]

Причина, по которой китайское национальное вокальное пение отличается от bel canto, состоит в том, что оно имеет уникальный стиль музыкального пения. Такие, как тибетские народные музыкальные произведения, Монгольские народные музыкальные произведения, Уйгурские народные музыкальные произведения, Дайские народные музыкальные произведения и так далее.

Вокальная техника пения китайских традиционных музыкальных драм также разнообразна. Например, различные артисты и актрисы Пекинской оперы обладают высокими голосами, с широким диапазоном и сильным проникновенным звуком. Это демонстрируют современные пекинские оперные исполнители, такие как Тан Юаншоу, Цянь Хаолян, Лю Чангью, Ли Вэйкан, Ян Чунься и другие. У них яркая манера пения, они хорошо ис-

пользуют резонанс головной полости и сформировали единое художественное выражение верхнего и нижнего регистра голоса.[6, с.49]

С влиянием западной музыки, творчество наших китайских музыкальных произведений использует народный материал, но на самом деле это не чистая народная мелодия, а переработанные художественные музыкальные произведения с эволюцией, совершенствованием и развитием во второй раз. С точки зрения ритма и темпа большинство из них используют комбинацию скорости и медленности, смешанные ритмы и т.д., и расширяют голосовой диапазон, увеличивают сложность музыкальных произведений с большим размером, более сильным драматизмом и более обильной выразительностью. Например, работы композитора Гуань Ся «Орхидея», «Мэн Цзян-ньюй (персонаж легенды)», «Мулань служит в армии (девушка, переодевшаяся мужчиной и ушедшая в армию вместо своего отца; образ верной дочери и героини)», «Цветок персика красный и цветок абрикоса белый», эти произведения не только обладают богатым национальным стилем и местными особенностями, но также характерны особым драматичным пением, чем отражают сильное чувство времени, и получили симпатию и широкое признание аудитории.[4, с.56] Все они создавались на основе традиционных народных музыкальных произведений. Цель их создания в том, чтобы дать традиционным народным музыкальным произведениям новую жизнь и преобразить их с учетом тенденций современного мира, чтобы удовлетворить эстетические потребности людей нового времени. Единство китайских традиционных манер пения с западной *bel canto* очень хорошо этому способствует. Благодаря непрерывной практике и исследованию, сформировалась более совершенная манера пения.

Среди представителей этой новой манеры пения следует выделить таких исполнителей как Цзян Давэй, Инь Циюмы и Ян Вэйвен. Все научились сочетать базовый метод вокализации с фонологической формой китайского языка. Они владеют методами контролируемого грудобрюшного дыхания, резонанса ротовой полости, резонанса грудобрюшной полости, резонанса гортанной полости, резонанса между полостью рта и стенкой глотки и т.д., характерных для *bel canto*. [10, с.13] Эти техники, за счет более насыщенное дыхания при исполнении, помогли улучшить национальную манеру пения, но в то же время не утратить изящества народных музыкальных произведений. Например, Ян Вэйвен, его высокий голос, а также яркий, округленный и гладкий, средний голос, твердый и не «плавающий» низкий голос, демонстрируют особенности *bel canto*. Его музыкальные произведения, такие как «Маленький тополь» и «Скажу о затаенном в сердце», ярко отражают черты района Цзяннань (к югу от реки Чанцзян), созданы на основе народных песен. [10, с.26]

Таким образом, создание новой манеры пения преобразило труды старых поколений певцов, представляющих различные регионы, и сделало их более разнообразными по стилю. Это новое достижение, которое помогает подстраиваться под постоянно меняющиеся эстетические требования современной аудитории.

Сравнение между *bel canto* и манерой национального пения

Выражение и методы пения *bel canto*

Bel canto это красивое, мягкое пение, которое использует половину силы, когда поет высоким голосом не используется сильный вздох, а используется естественный голос через вдох из нижней части живота через глотку до головы — данная манера пения передает красоту звука. Появление *bel canto* так же, как и оперы, начинается во Флорентийской художественной группе в Италии. Эта Художественная группа создала оперу, в которой впервые использовался новый манер пения под названием «*bel canto*» и в результате он распространился в Венецию, Рим, Милан и другие крупные музыкальные центры. В 17-м и 18-м веках, первыми исполнителями *bel canto* были певцы-кастраты. В раннем возрасте мальчиков подвергали этой мучительной операции для того, чтобы не дать измениться их голосу, так как в раннем возрасте он считался наиболее красивым и певучим. Благодаря им развилось *bel canto*, которое направило классическую оперу к ее пику. Поэтому этот период был известен как «золотая пора *bel canto*». [1, с.44]

В конце 1920-х годов наши студенты, обучающиеся за границей, ввели данную манеру пения в Китай.

bel canto — смесь истинных звуков и фальцетов. С точки зрения резонанса, это мобилизация всех резонансов, которые могут быть использованы для пения. [1, с.38] Это манера пения имеет собственный акустический эффект. В процессе изучения и овладения *bel canto* требуется упражнение пения для создания вокального голоса. Охарактеризовать *bel canto* можно следующим образом: главный компонент *bel canto* — выравненная кантилена. «В популярной, учебно-методической литературе, в вокальных классах *bel canto*, как правило, понимается как идеальная постановка голоса, техника пения. В таком аспекте бельканто означает рациональную, совершенную вокализацию, универсально понимаемое оперное пение вне зависимости от исполняемого репертуара. Более конкретные представления о нем связываются с отсутствием певческих дефектов: форсирования звука, детонирования, тембровой неровности диапазона, артикуляционных погрешностей и т.п... Представления о бельканто как о правильном пении включает такие качества, как совершенное, выровнен-

ное на всех участках диапазона legato, использование светлого тона в высокой позиции, беглость и гибкость звуковой подачи.»¹

Элементами пения являются дыхание, вокализация, артикуляция и дикция. Дыхание — это движущая сила пения, которая производит звук, дыхание помогает направлять голос и звучание. Звук усиливается и ослабевает через резонансные полости, и таким образом формирует красивую музыку. При пении дыхание и вокализация появляются одновременно и изменяются одновременно. Дыхание — основа bel canto. Правильное, научное и нормативное дыхание стимулирует хорошее звучание; разумное использование горла помогает достигать правильной вокализации.[1, с.50]

При пении, bel canto требует иметь дыхание и способности на управление дыханием. bel canto требует единства звуковой области. У человека три разные звуковые области: низкая, средняя и высокая. bel canto также делит звук на три звуковые области: грудная звуковая область, смешанная звуковая область и головной регистр. Три голосовые области имеют одинаковое положение и у них звуки унифицированные. Единство звука требует устанавливать правильную концепцию звука, научно и рационально корректировать каждый резонансный орган и позволять им работать сбалансированно. Например, положение резонанса головной полости находится между двумя бровями, положение резонанса ротовой полости находится в середине между мягким небом и жестким небом в полости рта, а положение резонанса грудобрюшной полости находится в углублении в средней ключице. При пении всегда должны поддерживаться единство позиций трех звуковых областей, чтобы тембр пения мог быть унифицирован.[2, с.15]

По звуковому диапазону, качеству звука и тембру поющего голоса можно разделить на высокий, средний и низкий.

Голоса взрослых обычно делятся на шесть категорий. Мы называем это регистр голоса:

Женский голос	Мужской голос
Сопрано (Soprano)	Тенор (Tenor)
Меццо-сопрано (Mezzo Soprano)	Баритон (Baritone)
Альт (Alto)	Бас (Bass)
Контральто (Contralto)	

Bel canto также требует, чтобы голос певца был последовательным, связь между тонами была гладкой, свободной и красивой.[2, с.28]

¹ Драч И. С. Опера классического бельканто: парадоксы осмысления // Искусство между культурами № 1, Слупск, 2010, — с. 113

Создание и развитие bel canto тесно связаны с итальянским языком. Итальянский язык когда-то приветствовался как самый подходящий язык для пения. Это связано с тем, что на итальянском языке много открытых слогов, гласные звуки расположены так, чтобы создать плавное и гармоничное звучание при исполнении. Певец стремится к мягкости звука, непрерывности и единству гласных звуков. Чтобы освоить данный принцип, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Порядок гласных звуков. Независимо от того, какие гласные вы поете, вы должны петь их в соответствующем порядке.
2. Тональность гласных. Естественное произношение каждого гласного имеет свои особенности в своей тональности. Такие, как «i» «а» «е» и другие гласные звучат ярко и высоко, а гласные звуки «о» низко, «u» ещё ниже. [1, с.89]

Помимо внимания к гласным, bel canto также обращает внимание на ясность и точность речи, чтобы произносимый текст произведения был четкий, а напев пения и выраженные эмоции очень трогательными. С момента рождения bel canto как стиля пения, создавалась масса произведений на его основе. Он является одним из самых авторитетных и представительных манер пения в музыкальном искусстве.

Элементы национальной манеры пения

Дыхание, вокализация, артикуляция и дикция — четыре основных элемента пения. Эти четыре части также являются основными элементами манеры национального пения. Манера национального пения нашей страны происходит от традиционного народного пения, традиционной китайской музыкальной драмы и эстрады. Он имеет отличительные формы и яркие национальные особенности, живой язык и простые эмоции. Разница между манерой национального пения и bel canto велика. Она также проявляется в дыхании, звучании, дикции и т.д.[2, с. 70]

Принцип дыхания в национальном пении

Дыхание — движущая сила пения. Как и bel canto, китайское национальное пение также подчеркивает использование дыхания. Мы должны обратить внимание на «дыхание от Даньтянь» (часть тела, находящаяся на 3 цуня (китайский дюйм) ниже пупка: половая сфера, место сосредоточения жизненных сил). Древние называли «Даньтянь» воздушным морем, которое является источником человеческой жизни. Дыхание — движущая сила жизни. [2, с.72]

Манера национального пения имеет три принципа использования дыхания — глубинный, беспрепятственный и живой. «Глубинный» означает глубоко вдыхать воздух до «Дантянь», и удерживать дыхание вокруг талии и живота. Глубокое дыхание в национальном пении обычно относится к брюшному дыханию. Однако, согласно потребностям музыкальных произведений, часто используется совместное дыхание груди и живота. Они связаны друг с другом. По сравнению с Bel Canto, данный метод использования дыхания является особенностью национального пения.[2, с.74]

Народное пение обычно оставляет впечатление сладкого, яркого звучания, для этого во время пения исполнители до предела напрягают свои голоса, чтобы достичь такого звучания. Это не только вызывает напряжённость в горле, но и плохое грудное дыхание. Потому молодых исполнителей в первую очередь обучают

углубленному дыханию. «Беспрепятственный» означает, что звуковые органы, плечи, грудь, шея, подбородок и т.д. должны быть расслаблены. Необходимо избегать ненужного напряжения, чтобы не блокировать поток воздуха.

При правильном вдохе, проход полостей должен быть расширен и углублен, и это состояние требуется для гарантии свободы прохождения звуковых волн. «Живой» означает, что при дыхании в соответствии с эмоциональным оттенком произведений, необходимо изменять голос и гибко регулировать дыхание. Например, когда выражают лирическую атмосферу, дыхание должно быть более глубокое и немного протяжённое, например, в музыкальном произведении Ли Вэнху «Гора Имэн как моя родная мать»; когда создаются веселые и живые произведения, то дыхание должно быть немного мельче, немного короче и легче.[5, с.23]

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван Цзялин Краткая история западной музыки // литературное издательство пр. Сычуань, 2009 г.— 222 с. (王嘉陵 西方音乐简史四川文艺出版社, 2009年, 222页)
2. Ван Янь Теория и практика вокала // литературное издательство Бэйюэ, 2009 г.,— 238 с.(王岩 声乐理论与实践 北岳文艺出版社2009年, 238页)
3. Драч И. С. Опера классического бельканто: парадоксы осмысления // Искусство между культурами № 1, Слупск, 2010 г.,— с. 110–119
4. Ляо Маочунь Китайская современная музыка (1949–1989) // Издательство шанхайского музыкального университета, 2004 г.,— 280 с.(梁茂春 中国当代音乐 (1949 – 1989) 上海音乐学院出版社, 2004年 280页)
5. Ма Шаньсюэ Базовый курс вокала // Китайское общественное научное издательство, 2013 г.,— 104 с.(马山雪 声乐基础教程 中国社会科学出版社, 2013年, 104页)
6. Руководство к начальному курсу оперной критики (для подростков) // издательство «Эра» г. Чэнду, 2014 г.— 180 с.(膳书堂文化 歌剧鉴赏入门指南 (青少年课外文体娱乐指南) 成都时代出版社, 2014年 180页)
7. Тянь Йе, Пань Ли Народное вокальное искусство. // Издательство Синьхуа, 2015 г.,— 227 с.(田野, 潘栗 民族声乐艺术 新华出版社 2015年 227页)
8. Ци Вэньюань История китайской музыки // народное издательство провинции Ганьсу, 2015 г.,— 260 с.(祁文源 中国音乐史甘肃人民出版社 2015年 260页)
9. Чжан Айминь, Чэнь Янь Общие сведения о национальной народной музыке Китая // народное издательство провинции Ганьсу, 2010 г.,— 337 с.(张爱民 陈艳 中国民族民间音乐概论甘肃人民出版社2010年 337页)
10. Чжу Синчен История совместного пути развития китайской и западной музыки // издательство китайского торгово-промышленного союза, 2004 г.,— 356 с.(朱星辰 中西方音乐乐谱发展历程研究 中华工商联合出版社, 2004年356页)

© У Цзинь (Wujin20160826@163.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»