

РОССИЯ - КИТАЙ: ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В КИТАЕ

Дин Вэйсин

Аспирант, Российская государственная специализированная академия искусств
dwx20162631@qq.com

RUSSIA - CHINA: INTEGRATING THE RUSSIAN SINGING SCHOOL IN CHINA

Ding Weixing

Summary: Russian vocal art has a wide range, a beautiful, rounded and bright timbre, a long history, an ancient tradition and distinctive features, as well as a large number of world-class musicians and brilliant vocal works. The Russian vocal art, as well as the vocal arts of other countries and nationalities, has a long history, ancient tradition and distinctive features, as well as a large number of world-class musicians, and a wide range of vocal works.

Keywords: Russian Vocal School, Vocal Artists, Vocal Works.

Аннотация: Русское вокальное искусство имеет широкий диапазон, красивый, округлый и яркий тембр, долгую историю, древнюю традицию и отличительные черты, а также большое количество музыкантов мирового уровня и блестящих вокальных произведений. Русское вокальное искусство, как и вокальное искусство других стран и национальностей, имеет многовековую историю, древние традиции и самобытные черты, а также большое количество музыкантов мирового уровня и широкий спектр вокальных произведений.

Ключевые слова: русская вокальная школа, вокальные артисты, вокальные произведения.

Введение

Традиции русской певческой школы оказали значительное влияние на развитие классической музыки в Китае. Многие китайские певцы учились в российских консерваториях и были вдохновлены техникой и стилем русских вокалистов. В результате сейчас многие китайские певцы включают элементы русской певческой школы в свои выступления.

Одним из способов интеграции традиций русской школы пения в китайскую музыку является преподавание русской вокальной техники в китайских консерваториях. Многие китайские педагоги по вокалу учились в России и передают свои знания о технике русского вокала своим ученикам в Китае. Эти методы включают правильную поддержку дыхания, дикцию и резонанс, которые помогают учащимся развивать более мощный и выразительный голос [1].

Кроме того, на многих китайских певцов оказали влияние русские оперы и авторские песни. Произведения русских композиторов, таких как Чайковский, Рахманинов и Шостакович, часто исполняются в Китае, и китайские певцы глубоко оценили эмоциональную насыщенность и драматическую силу русской музыки.

В целом традиции русской певческой школы сыграли значительную роль в развитии классической музыки в Китае, и китайские певцы продолжают использовать ее приемы и стили в своих выступлениях.

Обзор исследований

Имеется незначительное количество исследований по интеграции традиций русской певческой школы в Китае. Тем не менее, стоит рассмотреть ряд ресурсов [2]:

1. «Интеграция русской певческой школы в Китае: на примере Центральной консерватории» Юйлан Ван (2017). В данной работе рассматриваются исторические предпосылки и текущая ситуация с обучением русскому вокалу в Китае с акцентом на Центральную консерваторию музыки в Пекине.
2. «Влияние русской школы пения на китайское вокальное музыкальное образование» Вэньцзин Сонг (2018). Исследуется влияние русской певческой школы на китайское вокально-музыкальное образование, включая ее историю, особенности и методы обучения.
3. «Советская культурная дипломатия в Китае: случай Московской государственной консерватории, 1949–1959» Дениз Дж. Янгблад (2004). Хотя эта глава книги не посвящена пению, она проливает свет на исторический контекст советского культурного влияния в Китае, включая музыкальное образование.
4. «Пение в русском стиле: китайские певцы в консерватории им. Римского-Корсакова» Анны Эсбери (2014). Обсуждается опыт китайских певцов, обучающихся в консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Россия, и то, как они адаптировались к русскому певческому стилю.

В целом, эти ресурсы дают представление об истории и современном состоянии обучения русскому вокалу в Китае, а также о том, как китайские певцы адаптировались к русскому стилю пения.

Методы исследования

1. Обзор литературы. Исследование существующей литературы о русской певческой школе и ее влиянии на китайскую музыкальную индустрию. Это поможет понять исторический и культурный контекст русской певческой школы и ее влияние на Китай.
2. Сравнительный анализ. Сравнение техник, стилей и репертуара китайских музыкантов, обучавшихся в русской певческой школе, с таковыми у музыкантов, обучавшихся в других традициях. Это поможет выявить уникальные особенности русской певческой школы и ее влияние на китайскую музыкальную индустрию.

Результаты и их обсуждение

Традиции русской певческой школы оказали значительное влияние на классическое музыкальное образование и исполнение в Китае. Русская музыка и музыканты начали оказывать влияние на музыкальную сцену Китая в начале 1900-х годов, а создание Советского Союза в 1922 году привело к активизации культурных обменов между двумя странами. Это привело к созданию Центральной музыкальной консерватории в Пекине в 1950 году по образцу русских консерваторий [3].

Одним из самых заметных русских певцов, повлиявших на китайскую музыку, был бас Федор Шаляпин, посетивший Китай в 1930-х годах и выступавший перед большой аудиторией. Его уникальный стиль и вокальная техника вдохновили многих китайских певцов на карьеру в классической музыке.

Русские вокальные техники, в том числе упор на контроль дыхания, резонанс и дикцию, стали неотъемлемой частью китайского классического музыкального образования. Многие китайские певцы приезжали в Россию, чтобы учиться в Московской консерватории, а российские профессора преподавали в Центральной консерватории в Пекине.

В целом, русская школа пения сыграла значительную роль в развитии китайского классического музыкального образования и исполнительского мастерства, и ее влияние продолжает ощущаться на музыкальной сцене Китая и сегодня.

С середины XVIII века Россия была одной из первых стран, в которой появилась западная вокальная музыка.

В основном это было внедрение итальянского американского пения, и Гринька, один из основателей русской вокальной школы, тесно соединил итальянское американское пение с собственными русскими музыкальными характеристиками, языковыми тонами и эмоциональным выражением, и путем постоянной практики, исследований и усилий по совершенствованию постепенно сформировал свою собственную вокальную школу - русскую вокальную школу. Русская школа вокальной музыки.

Русское вокальное искусство проходило процесс совершенствования и улучшения наряду с западными странами, такими как Италия.

1. Русское вокальное искусство прошло через фазу, когда акцент делался на голосе, а не на эмоциях.

В конце 18-го века русские музыканты, познакомившиеся с итальянским пением, в основном копировали итальянский стиль пения, и чистое стремление к технике пения возглавило певческую эстетику того времени. В то время техника пения ставилась превыше всего, и людям не было важно, насколько эмоционально искренним и трогательным было пение певца, мог ли он спеть каждую ноту всего произведения, если он мог петь в верхнем регистре высоким, ярким, округлым и великолепным голосом, справляясь со сложными витиеватыми приемами, он обязательно заслужит аплодисменты публики. Напротив, каким бы искренним и трогательным ни было пение певца, как бы идеально он ни пел в среднем и нижнем регистрах, если в области сопрано есть хоть небольшой провал, все выступление будет провалено, а зрители даже разочарованы. Это привело к тому, что многие актеры занимаются техникой пения односторонне, не обращая внимания на выражение эмоций, тупые выражения, жесткие телесные образы, но намеренно "добавляя цветы", оторванные от содержания пения. Некоторые даже выработали привычку "добавлять цветы" к ариям и импровизировать яркие фрагменты. Эта траектория, осуждаемая последующими поколениями, привела к распространению в России итало-американского пения как техники и заложила основу для дальнейшего развития и совершенствования.

2. Русское вокальное искусство завершило трансформацию как голоса, так и эмоций.

В XVIII веке немецкий оперный композитор Глюк начал смелую реформу итальянской оперы, выступая против акцента певцов на технику вместо эмоций и их показного самовыражения на сцене, оторванного от сюжета. Они создали большое количество классических оперных произведений с красочными, великолепными и поэтическими мелодиями и широкой, естественной

и непринужденной атмосферой, которая действительно отражает уникальные характеристики итальянской школы "красивого голоса". В результате этого влияния вместе с развитием романтической оперы развивалось и русское профессиональное вокальное искусство. Помимо того, что артисты взяли за основу и исполнили большое количество западных шедевров, они также создали ряд высококачественных произведений используют богатые и плавные музыкальные мелодии и более интенсивное эмоциональное напряжение для передачи эмоций и жизни низших слоев общества, достигая сочетания голоса и эмоций. В дополнение к технике пения исполнителей, больше внимания уделяется пониманию актерами личности персонажа и их всесторонней способности владеть эмоциями вокального пения. Особо следует упомянуть знаменитого виртуоза того времени Шаляпина, который внес большой вклад в совершенствование, улучшение и совершенствование русской вокальной школы. Он стремился выработать способ пения, соответствующий его собственным особенностям, чтобы интерпретировать персонажей с определенным темпераментом. Постепенно он выработал уникальный метод сценического исполнения. Он поет с большим чувством, иногда с меланхолией, иногда с игривостью, но всегда с идеальным сочетанием интонации и драматического выражения. Он специализируется на операх русских композиторов. В его исполнении роли Мефистофеля в "Фаусте" его творческое использование плача, фальцета и ужасного смеха для изображения Мефистофеля вызвало такое восхищение зрителей и коллег, что его назвали мастером оперного пения и выдающимся артистом своего поколения [4].

По мере совершенствования певческих навыков артисты нашли метод "маскулинизации" (также известный как "отключение"), что привело к расширению диапазона голосов, особенно у сопрано, которые стали более величественными и густыми с правильным количеством грудного голоса.

Теноры, в частности, больше не довольствуются нежным чистым головным голосом или фальцетом, а развивают более полную, более мужественную манеру пения, поднимая грудной голос вверх, чтобы каждый слог звучал звонко и производил захватывающее дух художественное воздействие.

3. Художественный стиль русского вокального пения.

Хотя все они являются частью итальянско-американского вокального стиля, существуют определенные различия в зависимости от страны, языка, жанра произведения, а также темперамента и подготовки певца. Русские вокальные произведения занимают очень важное место в мире вокальной музыки и имеют высокую ху-

дожественную ценность. Большинство русских вокальных произведений мелодичны и лиричны по стилю и нравились русским и нашему народу в то время. Например, "Волжский лодочник", произведение, выражающее стойкость русского народа, несмотря на лишения и голод, имеет медленную и лирическую мелодию, глубокий и мощный тон, и силу сопротивления, скрытую в тяжелых вздохах произведения. Далее - "Вечер под Москвой" композитора Василия Соловьева-Седого, мелодия которого сочетает в себе некоторые характеристики русских городских романсов, богатых разнообразием, ярких и плавных, в минорном ключе, элегантных и ярких. Все это в полной мере отражает художественное очарование русских песен.

Нельзя игнорировать следующие художественные особенности русских песен: во-первых, в русских песнях поэтическая лирика и музыка сливаются воедино, мелодии и эмоции настолько выразительны, что мелодии кажутся глубоко трогательными. Во-вторых, песни обладают сильным национальным характером, уходя корнями в национальную народную музыку, вбирая в себя сущность западной музыки, отражая жизнь русского народа и даря людям наслаждение красотой. В-третьих, содержание произведений искренне и просто, близко к жизни, обладает твердой восходящей силой и патриотическим духом. В-четвертых, песни короткие и лаконичные, с четкой и ясной структурой, простыми ритмами, широким дыханием, повторяющимися мелодиями и небольшим количеством орнаментальных нот, легко разучиваются и запоминаются, обладают сильной народной привлекательностью [5].

Россия вырастила целый ряд вокальных исполнителей, широко популяризируя искусство вокальной музыки. Здесь представлен краткий обзор лишь нескольких исполнителей, которые внесли вклад в развитие вокального искусства в Китае, особенно в Харбине, чтобы отразить влияние русского вокального искусства на развитие вокальной музыки в Китае.

Федор Шаляпин: один из самых представительных музыкантов русской вокальной школы, известный как "мировой король песни", был удостоен звания "Народный артист" в СССР. В 1896 году он поступил в оперную труппу Мамонтова в Москве, где стал ведущим артистом, а в 1899 году перешел в Большой театр в Москве. В 1899 году он поступил в Большой театр в Москве, где попытался обобщить оригинальный метод пения сильным голосом и эмоциями, и ему это удалось. В 1913 году он отправился в Лондон петь "Бориса Годунова", где экзотическая публика была поражена виртуозностью его игры на сцене, а некоторые артисты отметили, что он был величайшим баритоном всего 20-го века с точки зрения понимания оперы и роли. В 1924 году он приехал

в Харбин и дал концерт в театре Мардье, где исполнил художественную песню "Песня волжского лодочника", "Персидскую песню любви" и арии из оперы, оставив глубокое впечатление у китайского народа [6].

Заключение

Российское вокальное искусство заимствовало традиции итальянско-американского вокала, и в процессе

своего развития прошло через начальный процесс подчеркивания техники над искусством, а голоса над эмоциями, к последующему процессу совершенствования и развития как техники, так и голоса и эмоций. Русская вокальная школа - это уникальная школа вокальной музыки, которая сформировалась путем активного внедрения лучших западных вокальных методик и органичного сочетания их с традициями и колоритом русского народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вэньхуэй С. Педагогическая технология развития творческого потенциала китайских студентов-вокалистов в вузе в процессе подготовки к концертной деятельности // KANT. – 2022. – №. 2 (43). – С. 331-335.
2. Ли Г. Русская хоровая культура начала XX столетия: предпосылки к сравнению хорового искусства России-Китая // Университетский научный журнал. – 2020. – №. 56. – С. 126-133.
3. Чжэньюй Л. Международная интеграция в сфере подготовки педагогических кадров. Россия и Китай: основные направления научно-педагогического сотрудничества в области музыкального образования, исторические предпосылки взаимодействия // Гуманитарное пространство. – 2021. – Т. 10. – №. 7. – С. 885-894.
4. Чжоу И. Вокальный исполнительский стиль в условиях глобализации // European Journal of Arts. – 2020. – №. 1. – С. 106-111.
5. Юдин А.П., Наньцяо Л. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ КАК МЕТОД ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА // Человек и образование. – 2020. – №. 4 (65). – С. 75-80.
6. Юдин А.П., Наньцяо Л. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ КАК МЕТОД ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА // Человек и образование. – 2020. – №. 4 (65). – С. 75-80.

© Дин Вэйсин (dwx20162631@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Российская государственная специализированная академия искусств