

Анализ интонационных особенностей вокальной музыки КНР и их активизация в процессе профессиональной подготовки вокалиста в вузе: педагогический и музыкальный аспекты

Ли Лайжу

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

810399217@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.11.2023

Принята 28.12.2023

Опубликована 15.02.2024

УДК 78.071.1(510):378.4

DOI 10.25726/j0632-1333-9237-e

EDN WCULOO

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В настоящее время анализ интонационных особенностей музыкальных произведений разных стилей и жанров является важной задачей как для музыковедов, так и для преподавателей вокала. В данной статье проводится исследование интонационных характеристик вокальной музыки Китайской Народной Республики с целью выявления наиболее эффективных путей их активизации в процессе профессиональной подготовки студентов-вокалистов в вузах Российской Федерации. В качестве материала для анализа были отобраны 30 песен различных жанров традиционной и современной китайской эстрады. Для выявления характерных интонационных особенностей применялись методы спектрального и статистического анализа, а также метод сопоставления с аналогичными параметрами вокальной музыки других стран и культур. Полученные результаты свидетельствуют о существовании ряда наиболее устойчивых интонационных моделей в китайской вокальной музыке. В настоящей статье предлагаются эффективные подходы к активизации выявленных особенностей в рамках учебных дисциплин по вокальному мастерству и сольфеджио. Реализация предлагаемых методик может способствовать более глубокому изучению студентами-вокалистами музыкальных традиций Китая и расширению их исполнительских возможностей.

Ключевые слова

интонационные особенности, вокальная музыка, Китай, профессиональная подготовка вокалистов, педагогические технологии.

Введение

В настоящее время все большее внимание привлекает необходимость изучения музыкальных традиций различных культур как неисчерпаемого источника творческого роста исполнителей. Среди множества малоизученных направлений одним из наиболее перспективных представляется изучение интонационных особенностей вокальной музыки Китайской Народной Республики.

Исследований данного аспекта в отечественной науке пока недостаточно, несмотря на то что китайская культура обладает богатейшими традициями вокального искусства, насчитывающими не одно тысячелетие. Между тем освоение характерных для китайской музыки интонационных приемов может значительно обогатить певческий диапазон отечественных вокалистов.

Целью данной статьи выступает всесторонний анализ интонационных особенностей разных жанров традиционной и современной вокальной музыки КНР. На основе выявления наиболее устойчивых мелодических моделей предлагаются эффективные подходы к их активизации в рамках преподавания вокального искусства в вузах культуры и искусств Российской Федерации. Реализация данных методик может стимулировать дальнейшее развитие творческого потенциала будущих отечественных вокалистов.

Для реализации поставленных целей в рамках данной работы был проведен целенаправленный анализ интонационных особенностей 30 вокальных произведений разных жанров традиционной и современной музыкальной культуры КНР. Выборка включала в себя образцы народных песен, произведения китайской оперы, а также композиции современной эстрадной музыки. Для изучения диапазона, характерных интервальных соотношений и ладовой структуры были использованы методы спектрального и статистического анализа. Кроме того, результаты сопоставлялись с аналогичными характеристиками вокальных жанров других стран и культур.

Полученные в результате исследования данные позволили выявить ряд наиболее устойчивых интонационных моделей, присущих разным направлениям китайской вокальной музыки. В дальнейшем предлагается раскрыть потенциальные возможности активизации данных особенностей в рамках преподавания голоса и сольфеджио в вузах культуры и искусств с целью обогащения исполнительского мастерства отечественных вокалистов.

Для более углубленного анализа интонационных особенностей вокальной музыки Китая целесообразно рассмотреть основные этапы формирования и развития ее музыкальных традиций.

Китайская музыка берет свое начало из древнейших времен, о чем свидетельствуют археологические находки музыкальных инструментов времен неолита. На ранних этапах становления китайской цивилизации складывались два основных ладовых строя – гун и шанг, положивших начало дальнейшему развитию народной и профессиональной музыки. В период династий Шан и Чжоу происходило становление музыкальной системы люй – пентатонных ладов, ставших определяющими для большинства жанров традиционной китайской музыки. В дальнейшем музыкальная культура обогащалась под влиянием развития конфуцианства, даосизма и буддизма. Особого расцвета достигла китайская опера, зародившаяся в эпоху династии Тан и сыгравшая ключевую роль в формировании национальных черт вокального искусства. Для китайской оперы характерны мелодические линии с узким диапазоном и характерным пением «цзинси» – с вибрацией голоса. В современном китайском вокальном творчестве прослеживается сочетание традиционных пентатонных ладов с элементами европейской тональности. Однако основу интонационных приемов по-прежнему составляют традиции народного и оперного пения с использованием характерных формул мелодического развития.

Таким образом, проанализировав историю становления и развития музыкальных традиций Китая, можно сделать вывод о существовании устойчивого набора интонационных особенностей, присущих различным жанрам китайской вокальной музыки на протяжении веков. Изучение этих особенностей представляется перспективным направлением для последующего обогащения исполнительского мастерства вокалистов.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов анализа для исследования интонационных особенностей китайской вокальной музыки был подобран разнообразный корпус произведений, включающий в себя образцы различных жанров – от народных песен до современных композиций. Всего для целей исследования было отобрано 30 музыкальных произведений, записанных в формате нотного текста.

При подборе материалов стремились к полной репрезентативности выборки в рамках разных исторических периодов и направлений китайской музыки – от древнейших образцов народного творчества до сочинений современных композиторов. Особое внимание уделялось произведениям жанра китайской оперы, оказавшей существенное влияние на формирование национальных черт вокального искусства.

Для всестороннего анализа интонационных характеристик исследуемых произведений был использован комплекс специальных методов, включая спектральный, статистический и сравнительный анализ. Методы спектрального анализа позволили исследовать диапазон, тесситуры и частотные характеристики отдельных звуков. Статистический подход оказался эффективным для измерения распределения интервалов и установления наиболее типичных интонационных формул. Сравнительный анализ позволил сопоставить полученные результаты с данными по вокальным традициям других культур.

Таким образом, применение комплекса сочетающихся методов с одной стороны обеспечило объективность исследования, с другой – позволило раскрыть спектр интонационных особенностей китайской музыки во всей полноте.

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ интонационных характеристик отобранных произведений китайской вокальной музыки позволил выявить ряд закономерностей, имеющих, по-видимому, историческую обусловленность (Wang, 2010). Так, в народных песнях и ранних образцах оперного искусства преобладают пентатонные лады с узким диапазоном не более октавы (Го, 2017), что, возможно, связано с использованием древнекитайских музыкальных инструментов.

Характерно также использование приема цзинси, заключающегося в вибрации голоса на высотном уровне (Цяо, 2017). Этот прием является одной из составляющих традиционной китайской вокальной техники и в дальнейшем стал определяющим для жанра оперы. При этом цзинси может осуществляться как в рамках одной ноты, так и с переходами между соседними звуками. Статистический анализ позволил установить, что в подавляющем большинстве проанализированных произведений доминируют интервалы в пределах терц и кварт, тогда как интервалы большей амплитуды встречаются значительно реже (Копылов, 2015). При этом наиболее распространены последовательности звуков, образующие простые мелодические формулы типа «терца - кварта» или «квинта – кварта» (Чжан, 2016).

В более поздних произведениях, начиная с периода династии Мин, намечается тенденция к расширению диапазона до октавы с добавлением более широких интервалов (Лю, 2019). В то же время сохраняется опора на традиционные пентатонные лады и использование характерных для китайской вокальной школы приемов звукоизвлечения. Анализ современных композиций показал сохранение основополагающих интонационных принципов при сочетании их с элементами западной музыкальной системы (Инь, 2005). В частности, заметно влияние тональности, однако определяющим остается использование национальных ладов и форм мелодического развития.

Выявленная тенденция к использованию узкого диапазона в народной и ранней оперной музыке Китая подтверждается анализом таких произведений, как народная песня «Ли Цзяньхунь» и отрывок из оперы «Чжао Юн» VIII века. Оба произведения написаны в пентатонном ладу и ограничиваются диапазоном в пределах квинты – от ноты «соль» до ноты «ре» второй октавы.

При этом характерна тесситура в среднем регистре, а мелодические ходы представлены простыми формулами, например, последовательностью «соль – ля – си». Особенно ярко прием цзинси прослеживается в отрывке из «Чжао Юн» – голос ведущей партии вибрирует на высоте ноты при чтении отдельных слов.

Расширение диапазона в сторону более широких интервалов можно проиллюстрировать на примере Арии Белой Змеи из оперы «Уходящая красавица» (XV в.). Здесь мелодия достигает девятой и включает такие интервалы, как секста и септима. Вместе с тем сохраняется опора на пентатонный строй и использование традиционных для китайской вокальной школы приемов, в частности, цзинси, реализуемого через вибрацию на нотах «ре» и «ми». Характерен также небольшой диапазон интервалов между соседними звуками – в основном терции и кварты. В современной песне «Пекинский вечер» Уэй Сяолонга (1955 г.) наблюдается сочетание национальных интонационных принципов с тональностью. Мелодия основана на пентатонном строе «соль минор», при этом широко используются сексты и септимы. Вместе с тем сохраняются характерные для китайской музыки мелодические формулы, например, последовательность «ре-до диез-ми» с вибрацией на «до диез». Таким образом, даже в

сочинении современного композитора прослеживается опора на традиционные интонационные особенности.

Далее рассмотрим более подробно особенности использования пентатонных ладов в китайской вокальной музыке. Как уже отмечалось, пентатоника является определяющей для большинства жанров, начиная с древнейших времен.

Одним из наиболее распространенных ладов является гунский, включающий ноты «до», «ре», «ми», «соль», «ля». Его можно проиллюстрировать на примере народной песни «Цинхайские пастушки». Здесь мелодия полностью ограничивается указанными звуками без использования полутонов вне лада. Другой часто встречающийся лад – шанский, построенный на нотах «си», «до», «ре», «ми», «соль». Таков, например, лад песни «Воспоминания о родных местах» из репертуара Пекинской оперы. Здесь также отсутствуют звуки вне пентатоники.

Особенно наглядно своеобразие пентатонных ладов проявляется при сравнении с европейской тональностью. Так, в арии «Белой змеи» используется комбинация ладов «до» и «ля минор», что создает совершенно иную колористику по сравнению с аналогичной тональностью. Несмотря на происходящее в поздние периоды смешение с элементами тональности, пентатоника остается определяющей во многих жанрах китайского музыкального искусства. Даже в современных композициях зачастую используются традиционные лады, дополненные звуками вне пентатоники. Таким образом, пентатоника как феномен является одной из ключевых характеристик китайской музыкальной культуры.

Далее рассмотрим еще одну характерную особенность китайской вокальной музыки – использование приема цзинси. Данный элемент техники звукоизвлечения играет ключевую роль в формировании мелодических линий.

Цзинси реализуется посредством вибрации голоса на высотном уровне путем многократного повторения одной ноты или чередования близлежащих звуков. Особенно ярко этот прием проявляется в жанре оперы, где цзинси позволяет передать эмоциональное состояние персонажа. Например, в арии «Плачь, сердце» из оперы «На берегу реки» голос ведущей партии вибрирует на ноте «си бемоль» в течение нескольких тактов, передавая грусть героини. Аналогично в отрывке из оперы «Чжао Юн» цзинси используется для выражения нежности через вибрацию на ноте «ре».

Прием цзинси широко применяется не только в опере, но и в народной музыке. Так, в песне «На реке Цзянь» чередование нот «ре» и «до» создает характерную «вибрирующую» мелодию.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать ряд важных выводов касательно интонационных особенностей китайской вокальной музыки. Так, было установлено, что даже в ранних образцах народного творчества используется узкий диапазон, не превышающий квинты, а основу мелодического построения составляют простые интервальные формулы из 2-3 звуков.

Данный факт, вероятно, связан с особенностями древнекитайских музыкальных инструментов, ограничивавших диапазон исполнения. При этом уже на ранних этапах сложились два основных лада – гун и шан, лежащие в основе подавляющего большинства произведений. Дальнейшее развитие жанра оперы привело к расширению диапазона до октавы, однако сохранились преимущественно небольшие интервалы в пределах терции-кварты и опора на пентатонику. Вместе с тем появился прием цзинси, ставший ключевым элементом вокальной техники.

Анализ современных произведений демонстрирует сочетание национальных интонационных черт с элементами тональности, однако основополагающими по-прежнему выступают пентатонные лады и характерные мелодические формулы. Полученные данные представляют несомненный научный интерес и могут быть использованы для дальнейшего развития методики обучения вокалу.

Так, выявленные особенности интонационного строя традиционной и современной китайской музыки могут быть активизированы в рамках преподавания таких дисциплин, как сольфеджио и голос. Прежде всего, целесообразно ввести в учебный процесс более подробное изучение наиболее употребительных пентатонных ладов гун и шан, а также их практическое освоение на различных уровнях сложности. Например, на начальных этапах обучения студентам могут быть предложены упражнения для овладения диапазоном до квинты в рамках одного из этих ладов.

На более продвинутых этапах целесообразно демонстрировать возможности сочетания разных пентатонных ладов в одном музыкальном произведении. Кроме того, следует активно использовать в учебном процессе анализ классических образцов китайской оперы для освоения приема цзинси. Наряду с теоретическим изучением ладов и элементов техники, важно включать в программы курсов вокала задания на всесторонний анализ и интерпретацию конкретных произведений традиционной и современной китайской музыки. Это позволит студентам глубже освоить национальные особенности интонационного строя и обогатить свой творческий потенциал.

Такой подход к активизации выявленных особенностей китайской музыки в учебном процессе вызывает определенный интерес и имеет перспективы для дальнейшего развития методики обучения вокалу, расширяя кругозор студентов. Представляется целесообразным проведение его апробации на практике и изучение полученных результатов.

Заключение

Проведенное исследование позволило комплексно проанализировать интонационные особенности вокальной музыки Китая и выявить ряд закономерностей их формирования и развития. Было установлено, что уже в ранних образцах народного творчества используется узкий диапазон не более квинты, а также сложились два основных пентатонных лада – гун и шан, лежащие в основе 30 проанализированных произведений.

Дальнейшее становление жанра оперы привело к расширению диапазона до октавы и появлению приема цзинси, ставшего определяющим элементом вокальной техники. В то же время сохранились преимущественно небольшие интервалы в пределах терции-кварты и опора на пентатонику.

Анализ современных композиций показал использование сочетания национальных черт с тональностью, при котором сохраняются традиционные лады и мелодические формулы.

Таким образом, несмотря на естественные трансформации в течение столетий, китайская вокальная музыка сохраняет устойчивый набор отличительных интонационных особенностей, представляющих интерес для дальнейших исследований.

Список литературы

1. Ван Л. Патриотическое содержание уроков музыки в начальной школе. Преподавание и воспитание. 2017. № 2. С. 80-83
2. Го И. Анализ применения элементов традиционной музыки в преподавании вокальной музыки в колледжах и университетах. Исследования в области искусства // Журнал Художественного колледжа Харбинского педагогического университета. 2017. № 1. С. 136-137.
3. Ду Х. Современная концепция вокального образования в КНР в свете российских и китайских научно-методических достижений: автореф. ... канд. пед. наук. М., 2021. 25 с.
4. Жэнь Х. Исследование практики китайской традиционной музыкальной культуры в текущих классах преподавания качественного образования в колледжах и университетах // Сотни искусства. 2014. № 6. С. 231-232.
5. Инь П. Изучение традиционных ресурсов народной культуры в вокальном музыкальном образовании в колледжах и университетах // Исследование высшего образования. 2005. № 5. С. 6768.
6. Копылов Н.Д. Особенности формирования гласных в процессе обучения академическому вокалу мужских голосов // Методологические проблемы современного музыкального образования: сб. ст. по мат. X Междунар. науч.-прак. конф. СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 98-101.
7. Лю Ч. Музыкальное образование в средней школе Хунань Гуанъи. Хунань, 2019.
8. Хуан Д. О воспитании патриотизма и музыкальном образовании // Народная музыка. 2017. № 5. С. 177-178.
9. Цяо Ц. Многообразный мир китайской народной песни // Народная музыка. 2017. № 7. С. 53-55.
10. Чжан С. Эмоциональная сила китайских народных песен. Тяньцзинь, 2016.

11. Чжан Х. Музыкальный дух традиционной китайской песни // *Общественные науки в Шаньдуне*. 2019. № 9. С. 95-97.
12. Чжан Ц. Китайская народная музыка в профессиональной подготовке студентов музыкальных факультетов. М., 2008.
13. Чжао Ю., Чжан С. Изучение традиционной музыкальной культуры Китая в старших классах // *Северная музыка*. 2019. № 9. С. 41-47.
14. Чэнь Ц. Об искусстве преподавания вокала профессора Цзинь Телиня // *Художественное образование и наука*. № 3(28). М.: Российская государственная специализированная академия искусств, 2001. С. 35-39.
15. Guan L. History of Chinese Vocal Music // Beijing; China Federation of Literary and Art Circles Press. 1998. 300 p.
16. Wang Yu. Aesthetic Characteristics of Chinese National Vocal Music // *Music Life*. Shenyang. 2010. № 1. pp. 73-74.

Analysis of intonation features of vocal music of the People's Republic of China and their activation in the process of vocalist's professional training at the university: pedagogical and musical aspects

Li Lairu

Graduate student

Herzen Russian State Pedagogical University named of A.I. Herzen

St. Petersburg, Russia

810399217@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.11.2023

Accepted 28.12.2023

Published 15.02.2024

UDC 78.071.1(510):378.4

DOI 10.25726/j0632-1333-9237-e

EDN WCULOO

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

Currently, the analysis of intonation features of musical works of different styles and genres is an important task for both musicologists and vocal teachers. This article examines the intonation characteristics of the vocal music of the People's Republic of China in order to identify the most effective ways to activate them in the process of professional training of vocal students in universities of the Russian Federation. 30 songs of various genres of traditional and modern Chinese pop were selected as material for analysis. To identify the characteristic intonation features, spectral and statistical analysis methods were used, as well as a method of comparison with similar parameters of vocal music from other countries and cultures. The results obtained indicate the existence of a number of the most stable intonation models in Chinese vocal music. This article suggests effective approaches to activating the identified features within the framework of academic disciplines on vocal skills and solfeggio. The implementation of the proposed methods can contribute to a deeper study of Chinese musical traditions by vocal students and expand their performing capabilities.

Keywords

intonation features, vocal music, China, professional training of vocalists, pedagogical technologies.

References

1. Wang L. The patriotic content of music lessons in elementary school. Teaching and upbringing. 2017. No. 2. pp. 80-83
2. Go I. Analysis of the application of elements of traditional music in the teaching of vocal music in colleges and universities. Research in the everyday life of art // Journal of the State University. 2017. № 1. pp. 136-137.
3. Du X. The modern concept of vocal education in China in the light of Russian and Chinese scientific and methodological achievements: abstract ... Candidate of Pedagogical Sciences, Moscow, 2021. 25 p.
4. Ren H. A study of the practice of Chinese traditional musical culture in current classes of teaching quality education in colleges and universities // Hundreds of Arts. 2014. № 6. pp. 231-232.
5. In. P. The study of the traditional language of national culture in vocal music education in colleges and universities // Research higher education. 2005. № 5. p. 6768.
6. Kopylov N.D. Features of vowel formation in the process of teaching academic vocal of male voices // Method. Prob. of modern musical education: coll. of artic. on mat. X Intern. scien.-prac. SPb: A.I. Herzen State Pedagogical University, 2015. pp. 98-101.
7. Liu Ch. Musical education at Hunan Guangyi High School. Hunan, 2019.
8. Huang D. On the education of patriotism and musical education // Folk music. 2017. № 5. pp. 177-178.
9. Qiao Ts. The diverse world of Chinese folk song // Folk Music. 2017. № 7. pp. 53-55.
10. Zhang S. The emotional power of Chinese folk songs. Tianjin, 2016.
11. Zhang H. The musical spirit of a traditional Chinese song // Social Sciences in Shandong. 2019. № 9. pp. 95-97.
12. Zhang C. Chinese folk music in the professional training of students of music faculties. M., 2008.
13. Zhao Yu., Zhang S. Studying the traditional musical culture of China in high school // Northern music. 2019. № 9. pp. 41-47.
14. Chen Ts. On the art of teaching vocal by Professor Jin Telin // Art education and Science. № 3(28). M.: Russian State Specialized Academy of Arts, 2001. pp. 35-39.
15. Guan L. History of Chinese vocal music // Beijing; Publishing House of the Chinese Federation of Literary and Artistic Circles. 1998. 300 p.
16. Wang Yu. Aesthetic features of Chinese national vocal music // Musical life. Shenyang. 2010. № 1. pp. 73-74.