

УДК 784

DOI: 10.34670/AR.2024.21.98.045

Историческая ценность и современные откровения в области вокального искусства эпохи древних китайских песен

Чжан Шанжу

Аспирант,
Институт социально-гуманитарного образования,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1;
e-mail: 50490873@qq.com

Аннотация

Китайское национальное вокальное искусство имеет древнюю и богатую культурную традицию, как по содержанию выступлений, так и по технике исполнения. Оно развивалось на основе традиционной китайской культуры и адаптируется к эстетическим стандартам народа, являясь важной составляющей китайской национальной культуры. В настоящей статье анализируется вокальное искусство древнего китайского периода на основе исторического, музыковедческого и культурологического подходов. Релевантность этого исследования зависит от того, насколько современное китайское национальное вокальное искусство может усвоить и развить наследие традиционного китайского национального вокального искусства, служа народу и отражая собственную художественную ценность. Тысячелетняя история китайской цивилизации породила богатое наследие в области вокального искусства, содержание которого богато, самостоятельно и имеет свои особенности. Китайское традиционное национальное вокальное искусство является источником и плодородной почвой для развития современного вокального искусства. Через изучение вокального искусства древних китайских песен, особое внимание уделяется значению истории и современных поучений, демонстрируя важность китайского вокального искусства в этих аспектах. Суть заключается в полном раскрытии ценности древних китайских песен, постоянном восприятии и присвоении лучших традиций национальной культуры, придании современному вокальному искусству динамики и энергии, демонстрации культурного очарования китайской традиционной музыки и делании голосового искусства Китая видимым и ярким на международной арене.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Шанжу. Историческая ценность и современные откровения в области вокального искусства эпохи древних китайских песен // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 351-355. DOI: 10.34670/AR.2024.21.98.045

Ключевые слова

Китай, эпоха древних песен, вокальное искусство, историческая ценность, современные откровения.

Введение

В эпоху старинных песен содержание вокального искусства охватывало многие аспекты, такие как общественная жизнь, религиозные верования, мифы и легенды и т.д. В этот период пение стало важной частью повседневной жизни людей и важным средством выражения своих эмоций и передачи информации. В древности, при царе Цзе, было тридцать тысяч музыкантов, звучавших с рассветом у Дуаньмэня, и их музыка звучала на трех главных улицах». Появилось множество опытных народных музыкантов, и сформировал полный набор методов преподавания вокальной музыки.

Основная часть

Музыкальная мысль в эпоху древней песни главным образом отражается на понимании природы музыки и понимании ее функций. Люди того времени верили, что музыка – это сила, способная влиять на эмоции, психологию и поведение людей [Сунь Цзинань, 1993].

Поэтому в эпоху старинных песен музыке отводилось чрезвычайно важное положение, а музыкальная мысль получала небывалую раскрепощенность. Среди них Конфуций отмечал, что музыка может влиять на дух людей, и включил музыку в число «Шести искусств», преподаваемых им, с целью достижения его высоких стандартов человечности, то есть «рен», что означает «любить людей [Ян Инь, 1951]; Мо-цзы выдвинул известную концепцию «не-музыки»; Лао-цзы считал, что «пять цветов ослепляют глаза, пять звуков оглушают уши, пять вкусов ослабляют вкус», и «великий звук редок» [Ли Сяозр, 2001].

В эпоху древних песен теория национального вокального искусства достигла беспрецедентного развития. Люди того времени верили, что художественная красота рождается из жизни и выше жизни. Свое стремление к естественной красоте, социальной и художественной красоте они проявляли через пение, танцы, инструментальную музыку и другие формы. В то же время они также исследовали множество приемов выразительности, которые заложили основу для последующего художественного развития. «Юецзи» подводит итоги музыкальных принципов и законов на основе объективной художественной практики, обладает простым материалистическим миропониманием: «Такие, которые одинаковы, должны любить друг друга, а разные – уважать друг друга. При уважении не будет конфликтов, а при любви – не будет недовольства, и весь мир будет в покое» [Дин Шоухэ, 1989].

С развитием певческого искусства в национальном вокально-музыкальном искусстве возникла и собственная теория вокальной музыки, которая в основном отражается на освоении певческого мастерства и певческого искусства. Люди того времени осознали важность певческих навыков, таких как дыхание, вокализация, резонанс и т.д., и постепенно овладели этими навыками на практике. В то же время они также исследовали множество теорий об искусстве пения. В «Юецзи» (произведение о музыке) сказано, что: «Так песня, верхняя часть как бы сопротивляется, нижняя – как бы падает, изгибается, как бы ломается, остановка – как растущее зелено, резкое в середине, акцент в конце, поочередное исполнение слов – как нанизанные жемчужины» [Сю Хайлинь, 2000].

Во «Внешних дополнениях» Хань Фэйцзы записано: «Тот, кто учит пению, сначала призывает их, и их голос должен быть ясным и ровным, быстрый – не попадать в тональность, медленный – не попадать в тональность. Нельзя сказать, что это учение» [Сунь Цзинань, Чжоу Чжуцюань, 2000].

Сегодня, при постоянном развитии и прогрессе национального искусства, можем извлечь следующие уроки из достижений в области вокального искусства в эпоху древних песен.

В эпоху старинных песен статус народных певцов был очень важен. Они – создатели и распространители музыки, а их песни полны жизни и гуманистического духа. В настоящее время еще можно черпать богатое музыкальное вдохновение у народных певцов.

С помощью методов создания музыки народных певцов, пытаться интегрировать в музыку элементы жизни и создавать музыкальные произведения, которые ближе к жизни людей [Ван Ичан, 2023]. Национальное вокально-музыкальное искусство должно опираться на прекрасную китайскую народную культуру и придавать большое значение роли народных певцов в наследовании национального вокально-музыкального искусства, поскольку они являются ценным ресурсом для развития современного национального вокально-музыкального искусства.

В период Весны и Осени и Эпохи Сражений в Китайской истории произошел период «Сотни школ» («Бай Цзя Чжэн Мин»), когда были разыграны дискуссии по социально-экономическим, политическим, морально-эстетическим и философским вопросам, идеи музыкальной эстетики также получили большое развитие. С развитием общества и прогрессом науки и техники национальное вокальное искусство становится еще более «многоцветным» [Кэ Чэнь, 2023]. Люди в эпоху древней песни не только уделяли внимание тренировке певческих навыков, но и уделяли внимание выражению музыкального подтекста. Они считают, что музыка должна быть идейной, художественной и просветительской. Мы должны поощрять музыкантов обращать внимание на выражение музыкального смысла и придавать музыкальным произведениям больше идейности и художественности. В то же время мы должны также уделять внимание развитию музыкального образования, чтобы больше людей могли понимать и ценить музыку, способствуя тем самым процветанию вокального искусства и мысли.

Традиционное национальное вокальное искусство Китая богато, оно имеет свою собственную систему, уникальные черты, и тысячелетняя культурная история китайского народа создала и накопила обширную теорию певческого искусства. Национальное вокальное искусство включает в себя не только традиционные народные способы исполнения, но и научные, систематические традиционные теории и особенности исполнения, в которых обращается внимание на «слово, ритм, звук, чувство, вкус».

В эпоху старинных песен тайны национального вокального искусства постоянно исследовались посредством изучения техники пения, музыкальных стилей, культурных особенностей и т.д. Этот исследовательский дух имеет важное руководящее значение для развития современного национального вокально-музыкального искусства. В настоящий период времени следует отметить, что теоретические исследования национального вокально-музыкального искусства и глубоко изучить смысл и ценность национального вокально-музыкального искусства.

Нам необходимо расширить пространство развития национального вокально-музыкального искусства, сделать музыку более разнообразной, инновационной и инклюзивной. Благодаря обмену и интеграции с другими музыкальными культурами постоянно расширяются творческие идеи и формы выражения национального вокального музыкального искусства. В то же время мы также должны уделять внимание наследованию и развитию национального вокального музыкального искусства, чтобы больше людей могли понять и оценить национальное вокальное музыкальное искусство, способствуя тем самым его развитию и росту.

Заключение

Таким образом, вокальное искусство древней песенной эпохи имеет важное историческое значение в многовековой истории. Оно не только заложило основу для последующего развития музыки и искусства, но также предоставило людям важные перспективы и методы для понимания музыки и искусства. В современном обществе мы все еще можем черпать мудрость и вдохновение из вокального искусства эпохи древней песни, получая новые идеи и методы для нашего художественного творчества и музыкального исполнения.

Библиография

1. Ван Ичан. Анализ интеграции западного оперного искусства и китайской национальной вокальной музыки на примере «Ненависть, как гора, как море» // Отчет Таймс. 2023. 04. 50.
2. Дин Шоухэ. Словарь китайской культуры. Народное издательство Гуандуна, 1989. С. 34.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Кэ Чэнь. Исследование локализации восточных элементов в западном музыкальном творчестве на примере оперы Пуччини «Турандот» // Комедийный мир. 2023. (01). С. 104-106.
6. Ли Сяоэр. Певческое искусство национальной вокальной музыки. Издательство Хунаньской литературы и искусства, 2001. С. 179.
7. Сунь Цзинань, Чжоу Чжуцюань. Сборник всеобщей истории китайской музыки. Шаньдунская образовательная пресса, 2000. С. 19.
8. Сунь Цзинань. Сборник всеобщей истории китайской музыки. Шаньдунская образовательная пресса, 1993. С. 11-27.
9. Сю Хайлинь. Коллекция исторических материалов древней китайской музыки. Всемирное книжное издательство, 2000. С. 345.
10. Ян Инь. История древней китайской музыки. Народное музыкальное издательство, 1951. С. 179.

Historical value and modern revelations in the field of vocal art of the era of ancient Chinese songs

Zhang Shanzhu

Postgraduate,
Institute of Social and Humanitarian Education,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1/1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 50490873@qq.com

Abstract

Chinese national vocal art has an ancient and rich cultural tradition. Both in the content of the performances and in the technique of performance, it develops on the basis of traditional Chinese culture and adapts to the aesthetic standards of the people, being an important component of Chinese national culture. This text conducts an in-depth study of the vocal art of the ancient Chinese period based on historical, musicological and cultural approaches. The relevance of this study depends on the extent to which modern Chinese national vocal art can absorb and develop the heritage of

Zhang Shanzhu

traditional Chinese national vocal art, serving the people and reflecting its own artistic value. The thousand-year history of Chinese civilization has given rise to a rich heritage in the field of vocal art, the content of which is rich, independent and has its own characteristics. Chinese traditional national vocal art is the source and fertile ground for the development of modern vocal art. Through the study of the vocal art of ancient Chinese songs, special attention is paid to the meaning of history and modern teachings, demonstrating the importance of Chinese vocal art in these aspects. The essence is to fully reveal the value of ancient Chinese songs, constantly perceive and appropriate the best traditions of national culture, give dynamics and energy to modern vocal art, demonstrate the cultural charm of Chinese traditional music, and make China's vocal art visible and vibrant in the international arena.

For citation

Zhang Shanzhu (2024) Istoricheskaya tsennost' i sovremennye otkroveniya v oblasti vokal'nogo iskusstva epokhi drevnikh kitaiskikh pesen [Historical value and modern revelations in the field of vocal art of the era of ancient Chinese songs]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 351-355. DOI: 10.34670/AR.2024.21.98.045

Keywords

China, era of ancient songs, vocal art, historical value, modern revelations.

References

1. Ding Shouhe (1989) *Dictionary of Chinese Culture*. Guangdong People's Publishing House.
2. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
3. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
4. Ke Chen (2023) Study of the localization of eastern elements in Western musical creativity using the example of Puccini's opera "Turandot" // *Comedy World*. 2023. (01). P. 104-106.
5. Li Xiaoe (2001) *Singing art of national vocal music*. Hunan Literature and Art Publishing House.
6. Sun Jinan (1993) *Collection of General History of Chinese Music*. Shandong Educational Press.
7. Sun Jinan, Zhou Zhuquan (2000) *Collection of General History of Chinese Music*. Shandong Educational Press.
8. Wang Yichang (2023) Analysis of the integration of Western opera and Chinese national vocal music using the example of "Hate is like a mountain, like a sea". *Times Report*, 04, 50.
9. Xu Hailin (2000) *Collection of Historical Materials of Ancient Chinese Music*. World Book Publishing House.
10. Yang Yin (1951) *History of ancient Chinese music*. People's Music Publishing House.