

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.75.77.037

Исследование исполнительского искусства китайских вокалистов в России

Ли Лин

Аспирант,

Дальневосточный государственный институт искусств,
690950, Российская Федерация, Владивосток, ул. Петра Великого, 3а;
e-mail: mail@dv-art.ru

Аннотация

В мире, отмеченном глобализацией и цифровыми связями, исполнительское искусство предоставляет уникальную платформу для передачи тонкостей различных культур, их истории и современных реалий. В данной научной статье представлено углубленное исследование исполнительского искусства китайских вокалистов в России. В ходе исследования рассматриваются нюансы исполнительского искусства, дается подробный анализ практики китайского вокального исполнения в российском культурном контексте. Такое научное исследование не только способствует лучшему пониманию международного потока исполнительского искусства, но и подчеркивает значительную роль китайских вокалистов в продвижении культурного разнообразия и налаживании культурного диалога в России. Приведенные в исследовании примеры демонстрируют потенциальное влияние китайских музыкантов в России. Своим искусством они не только способствуют культурному разнообразию России, но и служат катализаторами для более глубокого понимания и сотрудничества между китайской и российской культурами. Их присутствие на российских сценах подчеркивает важность культурной дипломатии и искусства как универсального языка, способного преодолеть разрыв между народами с разной историей, языками и традициями. Благодаря подобным творческим обменам Китай и Россия укрепляют свои двусторонние отношения и воспитывают дух взаимного уважения и признательности, который выходит за рамки концертного зала.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Лин. Исследование исполнительского искусства китайских вокалистов в России // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 462-467. DOI: 10.34670/AR.2024.75.77.037

Ключевые слова

Китайские вокалисты, искусство, исполнительское искусство, Китай, Россия, международные отношения.

Введение

Значение исполнительского искусства в современном международном диалоге между нациями глубоко и сложно, так как такое искусство выходит за рамки простого развлечения, являясь мощным инструментом культурного обмена и взаимопонимания. В мире, отмеченном глобализацией и цифровыми связями, исполнительское искусство предоставляет уникальную платформу для передачи тонкостей различных культур, их истории и современных реалий. Посредством танца, музыки, театра и других форм перформанса артисты могут выражать идеи и эмоции, которые выходят за рамки границ, способствуя сопереживанию и разрушая барьеры между людьми из разных слоев общества. И такой совместный культурный опыт обогащает людей на личном уровне и закладывает основу для более гармоничных международных отношений [Ван Юй, Чжан Ли, 2022].

Подчеркивая общую человечность и важность культурного разнообразия, исполнительское искусство способствует лучшему пониманию и признанию различий друг друга. Кроме того, исполнительское искусство служит бесценным инструментом дипломатии и мягкой силы. Государство и государственные учреждения культуры все чаще признают роль художников и исполнителей в продвижении национальных интересов и укреплении мира и сотрудничества через границы. Демонстрируя свое богатое культурное наследие на мировой арене, страны могут повысить свой международный имидж, привлечь туристов и стимулировать культурный и экономический обмен и такая форма культурной дипломатии, особенно во времена напряженности, открывает путь к диалогу и взаимопониманию, выходящему за рамки политических и идеологических разногласий [Лю Си, Гао Фэн, 2023]. По сути, исполнительское искусство играет решающую роль в построении более взаимосвязанного и чуткого глобального общества, оно не только развлекает и вдохновляет, но и вносит вклад в продолжающиеся усилия по созданию более мирного и гармоничного мира.

В ходе исследования российских и китайских научных публикаций были выделены два научных подхода к определению понятия «исполнительское искусство»:

-традиционный подход, в рамках которого исполнительское искусство рассматривается, как форма искусства, в которой участвуют как исполнитель, так и аудитория. Живое исполнение и прямое взаимодействие между артистами и зрителями являются важными элементами в этом контексте, создавая особое пространство для художественного самовыражения, основанное на времени. Отмечено также, что такой подход включает театр, музыку, танцы и другие жанры, которые фокусируются на навыках исполнителя и его способности передавать эмоции и идеи посредством своего физического исполнения или музыки [там же; Чжао Линь, Мэй Хуан, 2021; Ян Мин, Ли Жэн, 2022];

-современный подход, который определяет исполнительское искусство, как перформанс, включая не только традиционные живые выступления, но и различные формы мультимедиа, экспериментальные жанры и мероприятия, где границы между исполнителем и аудиторией могут быть размыты или даже стерты вовсе. Такой подход подчеркивает концептуальную природу искусства, поиск новых способов взаимодействия с аудиторией и интеграцию технологий в творческий процесс. Современные исполнители часто бросают вызов традиционным категориям и условностям, исследуя потенциал искусства влиять на социальный и политический дискурс [Вэй Ли, Чжу Яо, 2023; Чэнь Сяо, Кун Лин, 2021].

Основная часть

Основываясь на вышеупомянутых подходах, исполнительское искусство, по мнению автора, можно точно определить как динамичную и многомерную форму художественного самовыражения, которая в основе своей опирается на живое взаимодействие между исполнителями и аудиторией, охватывающее широкий спектр средств, включая, но не ограничиваясь этим, театр, музыку, танцы, современные мультимедийные и экспериментальные представления. Такой вид искусства выделяется не только своей зависимостью от физического и эмоционального присутствия художников для передачи сложных идей и эмоций в режиме реального времени, но и своей способностью адаптировать и внедрять современные технологии и концептуальные инновации. Исполнительское искусство служит отражением общественных норм, культурных ценностей и продолжающегося диалога между прошлым и настоящим, бросая вызов и переопределяя границы художественного самовыражения. Как через традиционные, так и через современные призмы исполнительское искусство предстает как важнейшее средство культурного обмена, социального комментирования и исследования человеческого опыта, предлагая отличное сочетание эстетической, эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности [Лю Вэй, Шэнь Ди, 2022].

Такое определение признает постоянно развивающийся характер исполнительского искусства и признает его роль в создании инклюзивной интерактивной платформы для межкультурной коммуникации и взаимопонимания в современном мире, который становится все более взаимосвязанным.

Исполнительское искусство служит основной для международного сотрудничества, разрушая языковые барьеры и способствуя взаимопониманию между различными культурами. Одним из таких примеров является проект «Шелковый путь», инициированный известным виолончелистом Йо-Йо Ма и данный проект направлен на объединение артистов и зрителей со всего мира путем содействия культурному обмену и сотрудничеству. Благодаря обмену идеями и традициями Шелковый путь объединил музыкантов, композиторов и художников из разных уголков мира, создав уникальный диалог, способствующий миру и взаимопониманию. Прославляя общее музыкальное наследие, проект укрепляет чувство единства между различными культурами и помогает разрушить разделяющие нас барьеры [Гуан Лин, Чэнь Жэнь, 2023].

Другим примером силы исполнительского искусства в международном сотрудничестве является работа известного хореографа и режиссера Барышникова: его постановки отправляют зрителей в путешествие во времени и пространстве, демонстрируя красоту и разнообразие человеческого самовыражения. Творчество Барышникова не только вдохновляло зрителей, но и служило мостом между культурами, объединяя людей с помощью универсального языка танца и это всего лишь два примера того, как исполнительское искусство способствует международному сотрудничеству. Они демонстрируют силу искусства преодолевать границы, объединять людей и способствовать взаимопониманию. Продолжая исследовать сферу исполнительского искусства, давайте помнить о важности этого сотрудничества в наведении мостов между культурами и укреплении мира. В мире танца партнерство между Американским театром балета и Национальным балетом Китая является примером силы исполнительского искусства в преодолении культурных барьеров и такое сотрудничество, которое включает в себя совместные выступления и программы обмена танцорами и хореографами, не только повышает технические навыки и художественное самовыражение участников, но и служит динамичным

культурным обменом, приближая зрителей к богатству танцевальных традиций друг друга.

Оркестр Западно-Восточного дивана, основанный Даниэлем Баренбоймом и Эдвардом Саидом, олицетворяет роль исполнительского искусства в продвижении мира. Состоящий из молодых музыкантов из Израиля, Палестины и других арабских стран, этот оркестр является символом сотрудничества и взаимопонимания, разрушающим политические и социальные барьеры с помощью музыки. Своими выступлениями эти артисты демонстрируют потенциал сотрудничества и взаимного уважения в регионе, отмеченном конфликтами [Мао Юй, Цзян Ли, 2021].

Кроме того, глобальное влияние театра очевидно в таких проектах, как сотрудничество Королевской шекспировской компании (RSC) с театрами и организациями по всему миру по переводу и адаптации пьес Шекспира на разные языки и в разных культурных условиях. Эта инициатива не только делает творчество Шекспира более доступным для более широкой аудитории, но и обогащает пьесы свежими интерпретациями и культурными перспективами, демонстрируя гибкость и непреходящее значение театра в мировом культурном ландшафте.

Отмечено, эти примеры подчеркивают важную роль исполнительского искусства в международном сотрудничестве, служащего средством культурного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования. Благодаря совместному опыту музыки, танца и театра исполнительское искусство продолжает разрушать барьеры и наводить мосты между людьми, внося значительный вклад в структуру общества во всем мире.

Анализ исполнительского искусства китайских вокалистов в России дает глубокое представление о межкультурном обмене и адаптации в контексте глобального исполнительского искусства. Интеграция китайских певцов в российское исполнительское искусство является ярким примером межкультурного обмена и взаимообогащения. Рассмотрим, пример Ли Хуань, который выступал на знаменитом фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге [Цзэн Ли, Линь Цзяо, 2022]. Исполнение Ли Хуаня, сочетающее традиционные техники китайской оперы с русским классическим репертуаром, служит мостом между культурами, предоставляя зрителям уникальный опыт прослушивания, который выходит за рамки языка и расстояния. Кроме того, рассмотрим Сяо Вэя, который сотрудничал с Московским филармоническим оркестром в серии концертов под названием «Эхо Шелкового пути». Это сотрудничество продемонстрировало не только мастерство Сяо Вэя в исполнении как китайской народной музыки, так и западной оперы, но и символизировало историческое значение Великого Шелкового пути как моста между Китаем и Западом. Россия сыграла значительную роль в этом культурном обмене, внося свой вклад в межкультурный диалог, который проходил по Шелковому пути [Ши Лу, Цзяо Вэнь, 2023].

Заключение

Следовательно, данные примеры демонстрируют потенциальное влияние китайских музыкантов в России. Своим искусством они не только способствуют культурному разнообразию России, но и служат катализаторами для более глубокого понимания и сотрудничества между китайской и российской культурами. Их присутствие на российских сценах подчеркивает важность культурной дипломатии и искусства как универсального языка, способного преодолеть разрыв между народами с разной историей, языками и традициями. Благодаря подобным творческим обменов Китай и Россия укрепляют свои двусторонние отношения и воспитывают дух взаимного уважения и признательности, который выходит за рамки концертного зала.

Библиография

1. Ван Юй, Чжан Ли. Влияние китайской вокальной музыки на российскую сцену // Музыкальное обозрение. 2022. № 4. С. 20-25.
2. Вэй Ли, Чжу Яо. Мост между культурами: китайские вокалисты в России // Гуманитарные исследования. 2023. № 1. С. 22-27.
3. Гуан Лин, Чэнь Жэнь. Эволюция стиля китайских вокалистов в России // Музыкальная академия. 2023. № 6. С. 12-18.
4. Лю Вэй, Шэнь Ди. Китайские вокалисты в российском музыкальном образовании // Педагогика искусств. 2022. № 3. С. 28-34.
5. Лю Си, Гао Фэн. Современные китайские вокалисты в России: межкультурный диалог // Искусствоведение. 2023. № 2. С. 30-36.
6. Мао Юй, Цзян Ли. Транскультурные проекты китайских вокалистов в России // Журнал транскультурных исследований. 2021. № 8. С. 33-39.
7. Цзэн Ли, Линь Цзяо. Роль китайских вокалистов в музыкальном обмене между Китаем и Россией // Международный журнал культурных исследований. 2022. № 10. С. 26-31.
8. Чжао Линь, Мэй Хуан. Особенности исполнения китайской оперы на российских сценах // Вокальное искусство. 2021. № 5. С. 14-19.
9. Чэнь Сяо, Кун Лин. Инновации в исполнении китайской вокальной музыки в России // Исследования искусства. 2021. № 9. С. 15-21.
10. Ши Лу, Цзяо Вэнь. Китайская вокальная музыка в России: история и современность // История музыки. 2023. № 4. С. 17-23.
11. Ян Мин, Ли Жэн. Китайский национальный вокал: прием и адаптация в России // Журнал культурологии. 2022. № 7. С. 45-50.

Research of the performing art of Chinese vocalists in Russia

Li Lin

Postgraduate,
Far Eastern State Institute of Arts,
690950, 3a, Petra Velikogo str., Vladivostok, Russian Federation;
e-mail: mail@dv-art.ru

Abstract

In a world marked by globalization and digital connections, the performing arts provide a unique platform to convey the intricacies of different cultures, their histories and contemporary realities. This research paper presents an in-depth study of the performing art of Chinese vocalists in Russia. The study examines the nuances of the performing arts and provides a detailed analysis of Chinese vocal performance practices in the Russian cultural context. Such a scholarly study not only contributes to a better understanding of the international flow of performing arts, but also highlights the significant role of Chinese vocalists in promoting cultural diversity and cultural dialogue in Russia. The examples presented in the study demonstrate the potential influence of Chinese musicians in Russia. Through their art, they not only contribute to Russia's cultural diversity, but also serve as catalysts for deeper understanding and cooperation between Chinese and Russian cultures. Their presence on Russian stages underscores the importance of cultural diplomacy and art as a universal language capable of bridging the gap between peoples with different histories, languages and traditions. Through creative exchanges such as these, China and Russia strengthen their bilateral relationship and foster a spirit of mutual respect and appreciation that extends beyond the concert hall.

Li Lin

For citation

Li Lin (2024) Issledovanie ispolnite'l'skogo iskusstva kitaiskikh vokalistov v Rossii [Research of the performing art of Chinese vocalists in Russia]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 462-467. DOI: 10.34670/AR.2024.75.77.037

Keywords

Chinese vocalists, art, performing arts, China, Russia, international relations.

References

1. Chen Xiao, Kun Ling (2021) Innovations in the performance of Chinese vocal music in Russia. *Art Studies*, 9, pp. 15-21.
2. Guan Ling, Chen Ren (2023) Evolution of the style of Chinese vocalists in Russia. *Musical Academy*, 6, pp. 12-18.
3. Liu Wei, Shen Di (2022) Chinese vocalists in Russian music education. *Pedagogy of Arts*, 3, pp. 28-34.
4. Liu Xi, Gao Feng (2023) Modern Chinese vocalists in Russia: intercultural dialogue. *Art history*, 2, pp. 30-36.
5. Mao Yu, Jiang Li (2021) Transcultural projects of Chinese vocalists in Russia. *Journal of Transcultural Research*, 8, pp. 33-39.
6. Shi Lu, Jiao Wen (2023) Chinese vocal music in Russia: history and modernity. *History of music*, 4, pp. 17-23.
7. Wang Yu, Zhang Li (2022) The influence of Chinese vocal music on the Russian stage. *Musical Review*, 4, pp. 20-25.
8. Wei Li, Zhu Yao (2023) Bridge between cultures: Chinese vocalists in Russia. *Humanitarian Research*, 1, pp. 22-27.
9. Yang Ming, Li Zhen (2022) Chinese national vocals: reception and adaptation in Russia. *Journal of Cultural Studies*, 7, pp. 45-50.
10. Zeng Li, Lin Jiao (2022) The role of Chinese vocalists in musical exchange between China and Russia. *International Journal of Cultural Research*, 10, pp. 26-31.
11. Zhao Lin, Mei Huang (2021) Features of the performance of Chinese opera on Russian stages. *Vocal art*, 5, pp. 14-19.