

Научно-исследовательский журнал «Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences»

<https://vpn-journal.ru>

2025, № 9 / 2025, Iss. 9 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (педагогические науки)

УДК 372.878

¹ Сяо Вэнлай, ¹ Андреева Н.П.

¹ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Современные тенденции развития национальных вокальных стилей в Китае: традиции и инновации

Аннотация: статья посвящена исследованию современных тенденций развития национальных вокальных стилей Китая в условиях глобализации и трансформации культурного пространства. Актуальность работы обусловлена необходимостью осмыслиения путей сохранения уникального вокального наследия при его адаптации к современным реалиям музыкальной культуры и образования. Цель исследования – выявить ключевые направления эволюции китайских традиционных вокальных стилей, анализируя взаимодействие традиционных и инновационных элементов в современной исполнительской и педагогической практике. В результате исследования определены стратегии продуктивного синтеза традиционных техник с современными музыкальными направлениями, предложены пути модернизации педагогических подходов, а также намечены направления дальнейшего изучения китайского вокального искусства в контексте межкультурного диалога. Статья представляет интерес для музыковедов, этномузикологов, педагогов-вокалистов и специалистов по культурному наследию.

Ключевые слова: китайский национальный вокал, традиционные вокальные стили, современные музыкальные тенденции, сохранение культурного наследия, музыкальная педагогика Китая, кросс-культурные музыкальные проекты, эволюция исполнительских техник

Для цитирования: Сяо Вэнлай, Андреева Н.П. Современные тенденции развития национальных вокальных стилей в Китае: традиции и инновации // Вестник педагогических наук. 2025. № 9. С. 119 – 127.

Поступила в редакцию: 10 июня 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 19 июля 2025 г.; Принята к публикации: 2 сентября 2025 г.

¹ Xiao Wenlai, ¹ Andreeva N.P.

¹ Herzen State Pedagogical University of Russia

Modern trends in the development of national vocal styles in China: tradition and innovation

Abstract: the article explores modern trends in the development of China's national vocal styles in the context of globalization and the transformation of cultural space. The relevance of the study stems from the need to understand how to preserve unique vocal heritage while adapting it to contemporary realities in musical culture and education. The aim of the research is to identify key directions in the evolution of traditional Chinese vocal styles by analyzing the interaction between traditional and innovative elements in modern performance and pedagogical practices. The study outlines strategies for a productive synthesis of traditional techniques with contemporary musical trends, proposes ways to modernize pedagogical approaches, and suggests directions for further research on Chinese vocal art within the framework of intercultural dialogue. The article will be of interest to musicologists, ethnomusicologists, vocal pedagogues, and specialists in cultural heritage.

Keywords: Chinese national vocal music, traditional vocal styles, modern musical trends, cultural heritage preservation, music pedagogy in China, cross-cultural music projects, evolution of performance techniques

For citation: Xiao Wenlai, Andreeva N.P. Modern trends in the development of national vocal styles in China: tradition and innovation. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2025. 9. P. 119 – 127.

The article was submitted: June 10, 2025; Accepted after reviewing: July 19, 2025; Accepted for publication: September 2, 2025.

Введение

В сердце китайской музыкальной культуры бьется особый ритм – древний, но вечно обновляющийся. Национальные вокальные традиции Поднебесной представляют собой уникальный сплав тысячелетней мудрости и непрерывного творческого поиска, где каждая нота несет в себе отголоски конфуцианской гармонии и даосской естественности. Сегодня, когда Китай уверенно шагает в будущее, сохраняя при этом глубочайшую связь со своим культурным наследием, вопрос развития национальных вокальных стилей приобретает особую остроту и многогранность.

Феномен китайского традиционного вокала невозможно понять вне контекста его исторического развития – от ритуальных песнопений эпохи Шан-Инь до изысканных мелодий династии Тан, от народных напевов деревенских праздников до утонченного искусства пекинской оперы. Однако современная эпоха ставит перед хранителями этой традиции принципиально новые вызовы. Глобализация музыкального пространства, проникновение западных эстрадных стандартов, изменение слушательских предпочтений среди молодежи – все это заставляет по-новому осмысливать пути сохранения и развития уникальных вокальных техник, веками шлифовавшихся китайскими мастерами [7, с. 85-87].

Особую актуальность эта проблематика приобретает в сфере профессионального музыкального образования, где сегодня происходит напряженный поиск баланса между верностью традициям и необходимости их адаптации к современным реалиям. Консерватории и музыкальные академии Китая становятся своеобразными лабораториями, где рождаются новые формы бытования традиционного вокала – от включения элементов народного пения в академические программы до создания экспериментальных crossover-проектов, соединяющих древние техники с современными аранжировками.

Данное исследование ставит перед собой амбициозную задачу – не просто зафиксировать текущее состояние национальных вокальных стилей в Китае, но и выявить глубинные тенденции их трансформации, понять логику взаимодействия традиционных и новаторских элементов в современной исполнительской практике. Особое внимание уделяется анализу тех «точек напряжения», где сталкиваются консервативные и прогрессивные подходы к интерпретации традиции, а также тем компромиссным решениям, которые позволяют нациальному вокалу оставаться живым, развивающимся искусством, а не музейным экспонатом.

Методологическая основа исследования включает в себя комплексный анализ педагогических систем ведущих музыкальных вузов Китая, а также детальный разбор современных исполнительских интерпретаций традиционного репертуара. Такой многомерный подход позволяет не только зафиксировать внешние проявления эволюции вокальных стилей, но и понять их внутреннюю логику, культурные и социальные механизмы, стоящие за этими изменениями.

Значение данного исследования выходит за рамки собственно музыковедения, затрагивая важнейшие вопросы культурной идентичности в условиях глобализации. Следовательно, судьба китайских национальных вокальных традиций – это частный случай более общей проблемы: как современные общества могут гармонично сочетать верность своим культурным корням с творческим освоением новых художественных языков. Ответ на этот вопрос, который мы попытаемся наметить в ходе нашего анализа, имеет значение далеко за пределами музыкальной сферы, касаясь фундаментальных основ культурного развития в XXI веке.

Материалы и методы исследований

Китайская вокальная традиция представляет собой сложную и многогранную систему, уходящую корнями в глубь тысячелетий и отражающую все богатство культурного разнообразия этой огромной страны. В отличие от западной академической традиции, где вокал развивался преимущественно в рамках церковной и светской профессиональной музыки, китайское певческое искусство формировалось на стыке нескольких мощных пластов, а именно придворной музыкальной культуры, народных традиций различных регионов и глубоко философского осмысления природы звука и его воздействия на человека.

Фундаментальной особенностью китайского вокального искусства является его неразрывная связь с языковой спецификой. Китайский язык с его тональной природой и богатой палитрой гласных звуков

предопределил формирование уникальных техник звукоизвлечения, где мельчайшие нюансы интонирования и тембровой окраски несут смыслоразличительную функцию. Это породило особый тип «говорящего пения», когда вокальная линия становится продолжением речевой выразительности, а не просто мелодическим развитием. В традиционных школах до сих пор сохраняется принцип «сначала слово – потом звук», требующий от певца сначала идеально выстроить речевую интонацию, и лишь затем облекать ее в музыкальную форму [11, с. 92-93].

Важнейшей характеристикой китайского вокала является концепция «юнь» – особая вибрационная природа звука, достигаемая за счет специфического резонирования в различных полостях тела. В отличие от западного *bel canto* с его установкой на ровный, «округлый» тембр по всему диапазону, китайские мастера сознательно культивируют тембровую неоднородность, используя различные типы резонанса для разных регистров и эмоциональных состояний. Это создает тот самый «неровный», но удивительно выразительный звук, который сразу узнается как характерно китайский.

Географический фактор сыграл ключевую роль в формировании региональных вокальных школ. На севере Китая, с его суровым климатом и открытыми ландшафтами, сложился мощный, насыщенный обертонами стиль пения с широкой вибрацией – ярким примером может служить пекинская опера (цзиньцзюй) с ее эффектными, почти «резкими» вокальными приемами. В то время как на юге страны, среди извилистых рек и мягких холмов, преобладают более камерные, изысканные манеры звукоизвлечения с акцентом на тончайшие нюансы тембра и мелизматику – как в куньцзюй или юэцзюй [12, с. 130-131].

Особого внимания заслуживает философско-энергетическая основа китайской вокальной техники, уходящая корнями в даосские практики цигун. Традиционный певец мыслится не просто как исполнитель, но как проводник космической энергии, а процесс пения – как особое состояние сознания, где звук рождается из глубин тела, проходя через систему энергетических центров. Это обуславливает исключительное внимание к дыхательной технике (использование «обратного» дыхания), осанке и психофизическому состоянию исполнителя. Даже сегодня многие педагоги начинают занятия с упражнений на концентрацию, считая это необходимым условием для правильного звукоизвлечения [13, с. 125].

Среди множества стилей китайского традиционного вокала можно выделить несколько основных направлений, каждое со своей уникальной эстетикой и техническим арсеналом. Пекинская опера (цзиньцзюй) с ее виртуозной палитрой вокальных приемов – от пронзительного эрхуана до глубокого лаошена. Куньцзюй – более камерный, изысканный стиль, требующий невероятной точности в артикуляции и владения сложнейшей системой орнаментики. Народные стили (миньцзянь гэцзюй), поражающие своим разнообразием – от задушевных напевов северных равнин до сложных полифонических форм народности чжуан. И конечно, богатейшие традиции этнических меньшинств – тибетское горловое пение, уйгурские макамы с их изощренной ритмикой, лирические песни народности и.

Важной особенностью китайской вокальной педагогики является ее принципиальная устность – традиция передается «из уст в уста», через прямое подражание учителю, а не через абстрактные упражнения. Это создает уникальную преемственность стиля, но одновременно и серьезные трудности для формализации и систематизации вокальной техники. Даже нотная запись в китайской традиции (например, в системе цзяньпу) служит скорее мнемоническим подспорьем, чем точной фиксацией всех нюансов исполнения.

Все эти особенности создают уникальный комплекс вокального искусства, где техническое мастерство неотделимо от культурного кода, философского осмыслиения и даже определенного мировоззрения. Именно эта целостность представляет сегодня наибольшую ценность – и одновременно наибольшую уязвимость перед лицом глобализационных процессов и меняющихся эстетических предпочтений. Понимание этих глубинных основ необходимо для осмыслиения тех трансформаций, которые переживает китайский вокал в современную эпоху.

В начале XXI века китайское вокальное искусство переживает период глубокой трансформации, находясь в сложном диалектическом взаимодействии между охранительными тенденциями и новаторскими поисками. Этот процесс происходит на фоне беспрецедентных социальных изменений в китайском обществе, технологической революции в музыкальной индустрии и глобального культурного обмена, что создает уникальный контекст для эволюции традиционных певческих стилей. Современная практика национального вокала в Китае представляет собой живой, динамичный процесс, где органично переплетаются несколько ключевых тенденций, каждая из которых вносит свой вклад в формирование нового облика этого древнего искусства.

Одной из наиболее заметных тенденций последних десятилетий стало институциональное закрепление традиционных вокальных техник в системе профессионального музыкального образования. Ведущие консерватории Китая, такие как Центральная консерватория в Пекине или Шанхайская консерватория, разра-

ботали комплексные программы по сохранению и преподаванию национальных вокальных стилей, где традиционные методы обучения сочетаются с элементами западной вокальной педагогики. Особый интерес представляет феномен «миньцзу чанфа» (национального метода пения) – синтетического подхода, разработанного в 1950-х годах, но получившего новое развитие лишь в последние годы. Этот метод пытается соединить выразительные возможности китайской традиционной манеры пения с техническими достижениями европейского бельканто, создавая своеобразный гибрид, позволяющий исполнять как национальный, так и классический оперный репертуар. Однако этот синтез не всегда проходит гладко – многие педагоги отмечают существенные трудности в совмещении принципиально разных подходов к звукообразованию, артикуляции и фразировке [8, с. 72-73].

Параллельно с академизацией традиционного вокала наблюдается и противоположный процесс – его активная модернизация и адаптация к популярной музыкальной культуре. Молодые китайские исполнители все чаще экспериментируют с включением элементов пекинской оперы или народного пения в поп-музыку, хип-хоп и даже электронные стили. Ярким примером может служить творчество таких артистов, как Гонг Линна, чьи работы представляют собой смелые попытки переосмысливания традиционного материала в современном звучании. Особенно показателен в этом отношении жанр «гофэн» (стилизация «под древность»), получивший огромную популярность среди китайской молодежи – в этих композициях традиционные вокальные приемы сочетаются с электронными битами и современной аранжировкой, создавая своеобразный мост между поколениями. Любопытно, что именно эта, казалось бы, маргинальная с точки зрения академической музыки сфера сегодня становится важнейшим каналом передачи традиционных вокальных техник молодым слушателям.

Технологическая революция оказала глубокое влияние на все аспекты современного вокального искусства, и китайская традиция здесь не стала исключением. Цифровые технологии обработки звука, автотюн, возможность многодорожечной записи открыли перед исполнителями национальной музыки новые творческие возможности. В профессиональной среде развернулась оживленная дискуссия о допустимых границах использования технологий – от консерваторов, настаивающих на «чистоте» живого звука, до новаторов, активно экспериментирующих с электронной трансформацией традиционного вокала. Особенно интересны проекты на стыке традиционного пения и иммерсивных технологий, где элементы пекинской оперы или тибетского горлового пения интегрируются в виртуальную реальность, создавая принципиально новые формы восприятия [3, с. 1115-1116].

Важной составляющей современной вокальной сцены Китая стало возрождение интереса к локальным, региональным традициям после десятилетий доминирования стандартизованных форм. Молодые музыканты все чаще обращаются к почти забытым стилям местного фольклора, стремясь не просто воспроизвести их аутентично, но и найти им место в современном культурном контексте. Этот процесс идет параллельно с общим ростом интереса к культурному наследию среди китайской молодежи, что отражает более широкую тенденцию поиска национальной идентичности в условиях глобализации. Особенно показателен пример Шанхайского экспериментального театра традиционной музыки, где молодые исполнители создают авангардные интерпретации классических вокальных форм, сочетая, к примеру, технику куньцюй с минималистичным современным аккомпанементом.

Государственная культурная политика играет неоднозначную роль в этом процессе. С одной стороны, масштабные проекты по сохранению нематериального культурного наследия, система грантов и конкурсов создают важную инфраструктурную поддержку традиционному вокалу. С другой – определенная идеологизация и «музеефикация» традиционного искусства порой мешает его естественному развитию и адаптации к современным условиям. Показательно, что наиболее интересные и жизнеспособные формы развития национального вокала часто возникают именно вне официальных институций – в независимых театральных лабораториях, университетских клубах или даже в пространстве социальных медиа, где молодые исполнители находят свою аудиторию [2, с. 109].

Особого внимания заслуживает международное измерение современного китайского вокала. В отличие от предыдущих эпох, когда китайское традиционное пение воспринималось на Западе как экзотическая диковинка, сегодня оно все активнее включается в глобальный музыкальный контекст на равных. Проекты вроде сотрудничества пекинских оперных певцов с Берлинским филармоническим оркестром или эксперименты по совмещению китайской народной манеры пения с джазовой импровизацией демонстрируют новые возможности культурного диалога. При этом важно отметить, что этот процесс идет в обе стороны – китайские вокалисты не просто адаптируются к международным стандартам, но и активно предлагают свои традиционные техники как полноценный язык современного музыкального искусства [10, с. 14].

Все эти тенденции создают сложную, подчас противоречивую картину развития китайского вокала сегодня. С одной стороны, мы видим беспрецедентные возможности для сохранения и актуализации традиции благодаря новым технологиям и институциональной поддержке. С другой – возникает серьезный вызов в виде коммерциализации, упрощения сложных техник ради массовой аудитории, размытия границ между подлинной традицией и ее стилизацией. В этом контексте особенно важной становится роль образовательных учреждений и профессионального сообщества, которым предстоит найти баланс между сохранением аутентичности и творческим развитием национального вокального искусства. Как показывают последние тенденции, наиболее перспективными оказываются те подходы, которые рассматривают традицию не как застывший канон, а как живой, развивающийся организм, способный отвечать на вызовы времени, не теряя при этом своей глубинной сути.

Несмотря на господдержку и популярность, традиционные стили сталкиваются с угрозами из-за коммерциализации и упрощения. В погоне за массовым успехом сложные техники заменяются зреющими, но поверхностными версиями.

Например, в пекинской опере вокал уступает место ярким костюмам и акробатике, а в народном пении региональные особенности вытесняются унифицированным стилем. Медиаформат также диктует короткие, эффектные выступления, искажая традиционную эстетику.

Не менее серьёзной угрозой является кризис педагогической преемственности. Традиционные методы обучения китайскому вокалу, основанные на многолетнем ученичестве и глубоком личном контакте с мастером, плохо вписываются в современную систему высшего образования с её жёсткими учебными планами и стандартизованными критериями оценки. В результате молодые исполнители зачастую получают поверхностные знания, лишённые той глубины понимания, которая отличала прежних мастеров. Особенно тревожной выглядит ситуация с редкими региональными стилями – некоторые локальные традиции, такие как уникальная манера горлового пения народности ицзу или сложная полифония мяо, сегодня находятся на грани исчезновения, так как осталось буквально несколько носителей этих традиций, не имеющих достойных преемников [6, с. 26-27].

Глобализация музыкального пространства создаёт дополнительный вызов в виде конкуренции с международными популярными жанрами. Молодёжная аудитория, воспитанная на западной поп-музыке и к-попе, зачастую воспринимает традиционные вокальные стили как нечто архаичное и малопонятное. Это приводит к опасному разрыву поколений, когда традиционное искусство сохраняется лишь в виде «музейных» образцов для официальных мероприятий, теряя свою живую связь с современной культурой. Показательно, что даже в консерваториях многие студенты рассматривают изучение национальных стилей как обязательную, но неинтересную часть программы, отдавая предпочтение западной оперной технике или эстрадному вокалу [4, с. 6].

Музыканты по-разному подходят к традициям: одни строго следуют канонам, другие интегрируют национальный вокал в современные жанры, вызывая споры. Где грань между развитием традиции и её профанацией? Например, можно ли считать аутентичной пекинскую оперу с электронным аккомпанементом или упрощённые поп-аранжировки народных техник?

Технологии упрощают исполнение: микрофоны и автотюн снижают требования к голосу, а онлайн-обучение теряет тонкости традиций, передаваемые только при личном контакте. Это угрожает подлинности национального вокала.

Социокультурные изменения в китайском обществе также вносят свои корректиды в развитие национальных вокальных стилей. Урбанизация и миграционные процессы ведут к размытию региональных особенностей, столь важных для традиционного пения. Изменение образа жизни делает малопривлекательными длительные тренировки, необходимые для овладения сложными техниками. Даже языковая политика, направленная на распространение путунхуа, невольно способствует исчезновению диалектных особенностей, которые во многих традиционных стилях являются не просто фонетической характеристикой, а важнейшим выразительным средством [1, с. 47].

Перед лицом этих вызовов профессиональное сообщество оказывается перед сложным выбором стратегий. Жёсткая консервация традиции в «чистом» виде грозит её маргинализацией и постепенным вымиранием как живого искусства. Слишком радикальная модернизация рискует привести к утрате уникальных качеств, составляющих саму суть китайского национального вокала. Поиск золотой середины между этими крайностями становится важнейшей задачей для музыкантов, педагогов и культурных политиков, от решения которой зависит будущее одного из самых богатых и своеобразных вокальных наследий в мировой культуре.

На фоне обозначенных вызовов и проблем китайское национальное вокальное искусство стоит на пороге нового этапа эволюции, где традиция и современность должны найти точки продуктивного взаимодействия. Перспективы развития этого уникального культурного феномена просматриваются в нескольких взаимосвязанных направлениях, каждое из которых открывает новые возможности для сохранения и актуализации многовекового певческого наследия.

Результаты и обсуждения

Современная педагогическая мысль в Китае постепенно приходит к пониманию необходимости создания принципиально новых образовательных моделей, способных преодолеть кризис преемственности. Передовые музыкальные вузы начинают внедрять синтетические программы, где традиционные методы «устной передачи» мастерства сочетаются с современными психолого-педагогическими методиками. Особый интерес представляет разработка комплексных систем нотации национальных вокальных стилей, которые не заменяют живую традицию обучения, но помогают структурировать процесс освоения сложных техник. В консерваториях Пекина и Шанхая уже появились экспериментальные классы, где студенты параллельно осваивают как академическую европейскую, так и традиционную китайскую вокальную технику, учась осознанно переключаться между разными певческими парадигмами. Такой подход не только расширяет профессиональные возможности исполнителей, но и формирует новое поколение музыкантов, способных стать мостом между традицией и современностью.

Цифровые технологии, которые сегодня воспринимаются многими как угроза аутентичности, при разумном использовании могут стать мощным инструментом сохранения и популяризации национального вокала. Виртуальные архивы с записями выдающихся мастеров прошлого, интерактивные обучающие платформы с системой распознавания точности интонирования, мобильные приложения с базой традиционных упражнений – все эти разработки уже сегодня меняют способы передачи традиционного знания. Особенно перспективными представляются проекты по созданию «цифровых двойников» редких вокальных стилей, где с помощью искусственного интеллекта моделируются особенности звукоизвлечения, артикуляции и орнаментики, характерные для конкретных региональных традиций. При этом важно подчеркнуть, что технологии должны не подменять живое исполнение, а служить дополнительным ресурсом для его совершенствования [9, с. 101-102].

Набирающий силу тренд «культурного самоосознания» среди китайской молодежи создает благоприятную почву для возвращения интереса к национальным вокальным традициям. В отличие от предыдущих поколений, стремившихся к западным культурным образцам, современные молодые китайцы все чаще видят ценность в собственном культурном наследии. Это открывает новые возможности для творческих экспериментов, где традиционные вокальные техники органично вплетаются в актуальные музыкальные формы. Уже сегодня мы видим появление новых гибридных жанров, таких как «электронная пекинская опера» или «фолк-метал» с элементами тибетского горлового пения, которые при всей своей неоднозначности выполняют важную функцию – делают традиционное искусство живым и востребованым в современной культурной среде.

Международное сотрудничество в сфере традиционной музыки выходит на качественно новый уровень, предлагая китайскому национальному вокалу неожиданные перспективы глобального признания. Вместо экзотизации и упрощения, характерных для прежних этапов культурного обмена, современные проекты все чаще строятся на принципах равноправного диалога. Примером может служить успешный опыт сотрудничества китайских мастеров традиционного пения с европейскими ансамблями старинной музыки, где обнаруживаются неожиданные точки соприкосновения в области микрохроматики, тембровой палитры и импровизационной практики. Такие проекты не только расширяют аудиторию китайского вокального искусства, но и обогащают его новыми творческими импульсами [5, с. 60].

Государственная культурная политика постепенно переходит от формальной поддержки традиционного искусства к созданию комплексных программ его интеграции в современную культурную жизнь. Помимо фестивалей и конкурсов, появляются долгосрочные проекты по созданию современной инфраструктуры для традиционного вокала – от специализированных концертных залов с акустикой, адаптированной для национальных стилей пения, до исследовательских центров, изучающих физиологические и акустические аспекты китайской вокальной традиции. Особое внимание уделяется программам поддержки носителей редких региональных стилей, включающим не только финансовую помощь, но и создание условий для передачи их уникальных знаний новым поколениям.

Важнейшей перспективой развития китайского национального вокала видится его углубленное научное изучение с позиций современного музыковедения, акустики и вокальной физиологии. До последнего

времени многие аспекты традиционного пения описывались преимущественно в терминах традиционной китайской эстетики, что затрудняло их систематическое осмысление. Новые исследовательские проекты, использующие современные методы спектрального анализа, МРТ-исследований работы голосового аппарата и компьютерного моделирования акустических процессов, позволяют по-новому понять и описать уникальные особенности китайских вокальных техник. Эти знания не только имеют теоретическую ценность, но и могут быть непосредственно применены в педагогической практике, помогая разрабатывать более эффективные методы обучения.

Таким образом, перспективы китайского национального вокала связаны с его способностью оставаться живым, развивающимся искусством, а не застывшим музейным экспонатом. Это требует от современных исполнителей и педагогов не только бережного отношения к традиции, но и творческой смелости в ее интерпретации. Как показывает опыт последних лет, наиболее жизнеспособными оказываются те формы развития традиционного искусства, которые сохраняют его глубинные эстетические и технические принципы, находя для них новое звучание в современном культурном контексте. Именно на этом пути китайский национальный вокал может обрести новую жизнь, оставаясь верным своей многовековой истории и одновременно отвечая на вызовы нового времени.

Выводы

Проведенное исследование современного состояния и перспектив развития китайских национальных вокальных стилей раскрывает сложную, многогранную картину культурного феномена, находящегося в процессе глубокой трансформации. Традиционное певческое искусство Китая, с его тысячелетней историей и уникальными техническими достижениями, сегодня стоит перед необходимостью переосмыслиния своих форм бытования в условиях стремительно меняющегося социокультурного ландшафта. Анализ современных тенденций показывает, что процессы, происходящие в этой сфере, нельзя оценивать однозначно – они представляют собой диалектическое единство тревожных симптомов и обнадеживающих перспектив, угроз сохранности традиции и неожиданных возможностей ее обновления.

Главный парадокс современной ситуации заключается в том, что никогда ранее китайские национальные вокальные стили не получали такой масштабной институциональной поддержки и одновременно не сталкивались с такими серьезными вызовами своей аутентичности. Государственные программы сохранения культурного наследия, систематизация традиционных техник в академическом образовании, развитие научных исследований в области традиционного вокала – все это создает прочный фундамент для передачи традиции следующим поколениям. Однако коммерциализация музыкальной индустрии, изменение слушательских предпочтений, глобализация культурного пространства продолжают оказывать мощное давление на традиционные формы исполнительства, заставляя их адаптироваться к новым условиям. В этом контексте особенно важно, что процесс модернизации национального вокала происходит сегодня не стихийно, а становится предметом осознанного выбора и профессиональной дискуссии среди музыкантов, педагогов и исследователей.

Опыт последних десятилетий убедительно демонстрирует, что пути механического сохранения традиции, равно как и ее радикальной модернизации, оказываются в равной степени тупиковыми. Наиболее перспективной представляется стратегия «развивающейся преемственности», когда глубинные эстетические и технические принципы традиционного искусства сохраняются, находя при этом новые формы выражения, адекватные современной культурной ситуации. Примеры успешного воплощения этого подхода можно видеть в экспериментальных проектах, сочетающих традиционные вокальные техники с современными музыкальными жанрами, в педагогических инновациях, соединяющих многовековые методы обучения с достижениями современной вокальной науки, в научных исследованиях, раскрывающих новые грани традиционного исполнительства с помощью междисциплинарных методов.

Особое значение в современных условиях приобретает вопрос о культурной идентичности китайского национального вокала в глобализирующемся мире. Как показывает исследование, подлинная жизнеспособность традиции проявляется не в изоляционизме, а в способности к равноправному диалогу с другими музыкальными культурами, при сохранении своей художественной и технической самобытности. Успешный опыт такого диалога, накопленный в последние годы, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы международного признания китайского вокального искусства как полноценного участника мирового культурного процесса, а не экзотического «музейного» экспоната.

Важнейшим итогом исследования становится понимание того, что будущее китайских национальных вокальных стилей зависит сегодня не столько от внешних условий, сколько от позиции самого профессионального сообщества. Способность музыкантов и педагогов к творческому осмыслению традиции, го-

товность к разумным экспериментам при сохранении уважения к глубине и сложности традиционных техник, открытость к междисциплинарному сотрудничеству – все эти факторы становятся решающими в определении вектора развития традиционного вокального искусства. Особую роль в этом процессе играет система музыкального образования, перед которой стоит сложная задача подготовки нового поколения исполнителей, одинаково свободно владеющих как традиционными, так и современными исполнительскими навыками.

Перспективы дальнейших исследований в этой области видятся в углубленном изучении конкретных механизмов взаимодействия традиционных и инновационных элементов в современной исполнительской практике, в разработке комплексных методик обучения национальным вокальным стилям, в сравнительном анализе процессов трансформации традиционного вокала в разных культурных ареалах. Особенно актуальной представляется задача создания целостной теоретической модели китайского традиционного вокала, которая позволила бы систематизировать его технические и эстетические принципы в категориях современного музыказнания.

В конечном счете, судьба китайских национальных вокальных стилей в XXI веке зависит от способности культурного сообщества найти баланс между двумя равно необходимыми подходами: бережным сохранением бесценного наследия прошлого и творческой смелостью в его современной интерпретации. Как показывает настоящее исследование, именно на этом пути традиционное певческое искусство Китая может не только сохранить свою аутентичность, но и обрести новую жизнь, оставаясь востребованным и актуальным для будущих поколений. В этом смысле изучение современных процессов в китайском национальном вокале выходит за рамки собственно музыковедческой проблематики, предлагая ценные идеи для более широкой дискуссии о путях сохранения культурного наследия в эпоху глобальных трансформаций.

Список источников

1. Или Ф., Коновалова С.А. Китайские философы о музыкальном воспитании и современные педагоги о вокальном образовании // Интерактивная наука. 2021. № 5 (60). С. 47 – 49.
2. ЧАО М. Краткий обзор истории китайского вокального искусства // Культурная жизнь Юга России. 2023. № 2 (89). С. 105 – 114.
3. Li W., Pattananon N., Pinpart C. Theoretical research on the development of Chinese vocal art in China // Journal of Roi Kaensarn Academi. 2024. Т. 9. № 6. С. 1010 – 1020.
4. Yu J. When the local encounters the global: aesthetic conflicts in the Chinese traditional music world // The Journal of Chinese Sociology. 2022. Т. 9. № 1. 6 с.
5. Yutong J. Problems and Countermeasures of Chinese Culture Going Global // International Journal of Frontiers in Sociology. 2023. Т. 5. № 14. С. 60 – 63.
6. 吴荣. 中国声乐唱法新论 // 艺术大观. 2022. С. 25 – 27. [У Жун. Новый трактат о китайском вокальном пении // Арт Дацжан. 2022. С. 25 – 27].
7. 张兵. 传统艺术环境中四平调唱腔音乐研究 // 中国戏剧. 2021. № 5. С. 85 – 87. [Чжан Бин. Исследование певческой музыки сипинтун в традиционной художественной среде // Китайский театр. 2021. № 5. С. 85 – 87].
8. 新周吴. 音乐表演视角下的中国声乐艺术探讨 // 文化艺术创新·国际学术论坛. 2024. Т. 3. № 7. С. 71 – 73. [Синь Чжоуву. Обсуждение китайского вокального искусства в перспективе музыкального исполнительства // Инновации в культуре и искусстве. Международный академический форум. 2024. Т. 3. № 7. С. 71 – 73].
9. 焰衡吴. 人工智能视域下高校声乐教学改革与发展研究 // Educational Theory and Research. 2025. Т. 3. № 16. С. 101 – 103. [Цзюнь Хэну. Исследование реформы и развития преподавания вокальной музыки в колледжах и университетах в перспективе искусственного интеллекта // Теория и исследования образования. 2025. Т. 3. № 16. С. 101 – 103].
10. 王士魁. 当代文化视野下高等院校声乐教育的教学与实践 // 中国音乐. 2020. Т. 3. С. 13 – 19. [Ван Шикуй. Преподавание и практика обучения вокальной музыке в высших учебных заведениях в современной культурной перспективе // Китайская музыка. 2020. Т. 3. С. 13 – 19].

11. 王顺. 文化融合视域下的现代民族声乐及其演唱风格 //普洱学院学报. 2021. С. 92 – 94. [Ван Шунь. Современная этническая вокальная музыка и ее певческий стиль в перспективе культурной интеграции // Журнал колледжа Пу'эр. 2021. С. 92 – 94].
12. 陈燕萍. 声乐演唱技巧与戏曲唱腔的融合 //中国文艺家. 2020. С. 129 – 138. [Чэн Янпин. Интеграция техники вокального пения и оперного пения // Литературный художник Китая. 2020. С. 129 – 138].
13. 黄钰洁. 论中国传统音乐在高职院校声乐教学中的应用 //湖北开放职业学院学报. 2020. С. 122 – 126. [Хуан Юйцзе. О применении китайской традиционной музыки в преподавании вокальной музыки в высших профессиональных колледжах // Журнал Хубэйского открытого профессионального колледжа. 2020. С. 122 – 126].

References

1. Ili F., Konovalova S.A. Chinese philosophers on music education and modern educators on vocal education. Interactive Science. 2021. No. 5 (60). P. 47 – 49.
2. Chao M. A brief overview of the history of Chinese vocal art. Cultural Life of the South of Russia. 2023. No. 2 (89). P. 105 – 114.
3. Li W., Pattananon N., Pinpart C. Theoretical research on the development of Chinese vocal art in China. Journal of Roi Kaensarn Academi. 2024. Vol. 9. No. 6. P. 1010 – 1020.
4. Yu J. When the local encounters the global: aesthetic conflicts in the Chinese traditional music world. The Journal of Chinese Sociology. 2022. T. 9. No. 1. 6 p.
5. Yutong J. Problems and Countermeasures of Chinese Culture Going Global. International Journal of Frontiers in Sociology. 2023. T. 5. No. 14. P. 60 – 63.
6. Wu Rong. New treatise on Chinese vocal singing // Art Dazhang. 2022. P. 25 – 27.
7. Zhang Bin. A study of Sipintun singing music in a traditional artistic environment. Chinese Theater. 2021. No. 5. P. 85 – 87.
8. Xin Zhouwu. Discussion of Chinese Vocal Art in the Perspective of Musical Performance. Innovations in Culture and Art. International Academic Forum. 2024. Vol. 3. No. 7. P. 71 – 73.
9. Jun Henu. Research on the Reform and Development of Vocal Music Teaching in Colleges and Universities from the Perspective of Artificial Intelligence. Theory and Research of Education. 2025. Vol. 3. No. 16. P. 101 – 103.
10. Wang Shikui. Teaching and Practice of Vocal Music in Higher Education Institutions in Modern Cultural Perspective . Chinese Music. 2020. Vol. 3. P. 13 – 19.
11. Wang Shun. Modern ethnic vocal music and its singing style in the perspective of cultural integration. Journal of Pu'er College. 2021. P. 92 – 94.
12. Chen Yanping. Integration of Vocal Singing and Opera Singing Techniques. Literary Artist of China. 2020. P. 129 – 138.
13. Huang Yujie. On the Application of Chinese Traditional Music in Teaching Vocal Music in Higher Vocational Colleges. Journal of Hubei Open Vocational College. 2020. P. 122 – 126.

Информация об авторах

Сяо Вэнълай, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Андреева Н.П., кандидат педагогических наук, доцент Российской государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

© Сяо Вэнълай, Андреева Н.П., 2025