

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Факултет „Музикална педагогика“
Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“

АВТОРЕФЕРАТ

На дисертационен труд
за придобиване на образователна и научна степен

„Доктор“

на тема:

**„ВЛИЯНИЕТО И РЕФЕРЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
КЛАСИЧЕСКИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПЕСНИ ВЪРХУ
КИТАЙСКИТЕ ВОКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“**

Професионално направление: 8. 3. Музикално и танцово изкуство
Докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“

Джан Юен

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Пловдив
2024 г.

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на заседание на Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“ към факултет „Музикална педагогика“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив.

Дисертационният труд съдържа общо 163 страници, които включват увод, шест глави, заключение, приноси, библиография, биография на докторанта.

Публичната защита ще се проведе на ..... г. от ..... часа в зала .....на АМТИИ „Асен Диамандиев“ на открито заседание на научно жури в състав:

Предговор

Европейските класически академични песни, като част от съкровищницата на световната музика, със своето дълбоко историческо наследство, изискан артистичен израз и богати музикални стилове, оказват дълбоко въздействие върху китайската вокална музика. Това влияние се проявява не само в техниките на музикалното творчество, но и в тяхното дълбоко просветление в много аспекти като естетика на китайското вокално изпълнителско изкуство, насърчаване на образованието и културния обмен.

Настоящата дисертация съдържа шест глави. Първа глава представя основно развитието на европейските класически художествени песни. Втора глава се фокусира върху развитието на китайската вокална музика и жанра, и съсредоточава изследването върху вокалното изпълнение. Трета и четвърта глави анализират влиянието съответно на германските и френските художествени песни върху киайтйските вокални произведения. Пета и шеста глави разясняват позоваването и влиянието на европейските класически художествени песни върху китайските вокални произведения.

В процеса на работа върху дисертацията са използвани и анализирани голям брой материали, и тук бих искала да изкажа сърдечните си благодарности към авторите на съответните произведения и монографии.

Ключови думи:

Европа, класически художествени песни, Китай

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Развитие на европейските класически художествени песни.....	4
1. Преглед на художествените песни.....	4
2. Преглед на развитието на европейските класически художествени песни.....	6
II. Преглед на развитието на китайската вокална музика.....	9
1. Изследване върху развитието на китайската вокална музика.....	9
2. Развитие на китайската вокална музика през късната династия Цин и КНР.....	11
III. Влияние на немските художествени песни върху китайските вокални произведения.....	19
1. Стил и певчески умения на немски художествени песни.....	19
2. Основни черти и художествена стойност на немските художествени песни.....	21
3. Влиянието на немските художествени песни върху китайската вокална музика.....	22
IV. Влияние и връзката между френските художествени песни и китайските вокални произведения.....	26
1. Развитие на френските художествени песни.....	26
2. Пеенето и стилът на френските художествени песни.....	27
3. Художествените характеристики и стойността на френските художествени песни.....	28
4. Референтната стойност на френските художествени песни във вокалните произведения - на примера на Форте.....	30
V. Влияние и препратка на европейски класически художествени песни към китайските вокални произведения.....	32
1. Влиянието на европейските класически художествени песни върху китайските вокални произведения.....	32
2. Препратки на европейски класически художествени песни към китайски вокални произведения.....	35
Заклучение.....	37
Приноси.....	38
Библиография.....	39
Биография.....	46

I. Развитие на европейските класически художествени песни

1. Преглед на художествените песни

В практиката на художественото творчество, авторите на художествени песни, чрез съдържанието не само разкриват своята визия за живота, но и се стремят да създадат естетическа мода, която да се адаптира към новата епоха. Всичко това се осъществява на базата на наследяване на националния естетически вкус и изкуство, на което могат да се насладят едновременно както хората от висшите слоеве на обществото, така и масите.

1.1. Определение за художествена песен

Художествената песен е вид вокална музика характерна за западната камерна музика. Обикновено се отнася до солови песни, които могат да бъдат композирани самостоятелно и не се явяват народни балади. В началото на XIX век възниква един наистина самостоятелен музикален жанр – художествената песен. В ранния етап на своето развитие, основната ѝ форма са сегментираните песни, а стихотворенията на някои известни поети са използвани за тяхното създаване. Хармонията и текстурата на акомпанимента на пиано играят само спомагателна роля.

Художествените песни имат следните характеристики: по жанр са лирични, а по тематика често изразяват богатия вътрешен емоционален свят на индивида. Художествените песни са придружени от по-деликатен акомпанимент на пиано, изискват по-фини певчески умения и изпълнение, и отразяват елегантната и възвишена художествена сфера, артистичен вкус и артистичен стремеж в сърцата на поетите и композиторите. На Запад, художествените песни се именува по различен начин – в Германия се наричат „Lied“, във Франция – „Chanson“, в ранна Италия: „Madrigal“ и т. н. В наши дни, много художествени песни, са включени основно в репертоара на професионалните вокални учебни помагала, или се изпълняват по време на концерти.

1.2. Видове художествени песни

1.2.1. Художествени песни, аранжирани и композирани на базата на народните песни

От началото на XVIII век до началото на XX век Германия и Австрия са център на развитието на цялата система на класическата музика. В началото на XVIII век германо-австрийската лирическа „художествена песен“ е вид произведение, което е различно от народните песни и лирическите песни. Би могло да се каже, че е нещо което можем да поставим като песен между тях. В сравнение с други композитори, немските и австрийските композитори от този период не обръщат голямо внимание на мелодията. Когато композират, те се застъпват за това, че музиката трябва да бъде основното произведение, а поезията да се намира единствено в подчинено положение. През този период най-големият принос е придаването на отчетлив национален колорит. След навлизането в XIX-ти век, композиторите, ръководени от Шуберт, Шуман и Брамс, все още поддържат традиционния стил, като използват родни песни и материали за народна музика при създаване на художествени песни, както и стихотворенията на известни поети, такива като Гьоте и др.

1.2.2. Художествени песни на базата на стихотворения

Сред чуждестранните художествени песни, стилът на художествената песен от XIX-ти век, на базата на стихове, не само показва характеристиките на създаването на музика в романтичния период, но също така и описанието му (ярък, весел, лек, лиричен). Самият Шуберт е едновременно отличен поет и композитор. Той винаги избира произведенията, които смята за най-поетични и ги записва в песни, изразявайки конотацията на поезията в музиката точно и деликатно. Меланхоличната, мечтателна, тайнствена поезия в „Любовта на един поет“ е най-добрият пример за това.

1.2.3. Повествователни художествени песни

В по-късния период на романтизма се появяват повествователните художествени песни, които интегрират вокалната мелодия и поетичните тонове. Повлияно от стила на създаване на музика на Вагнер, сътворяването на художествени песни следва ролята на хармонията и тембъра. Композиторите продължават да изследват и развиват изпълнението и колорита на инструменталната група.

Базовият модел е да се интегрират вокалната мелодия и поетичната интонация. Хармонията при акомпанимент на пиано е богата и независима. В авторските песни от този период започват да се проявява тенденция към откъсване от тоналността, като се подчертава главно ролята на тембъра.

1.3. Естетика на художествените песни

Емоциите се отнасят до когнитивните нагласи на хората към обективните неща. В процеса на разпознаване на обективните неща слушателите придобиват положителен емоционален опит, който отговаря на техните нужди, или пък имат неудовлетворено емоционално преживяване за неща, които не отговарят на техните потребности. Музиката изразява вътрешните емоции на хората, чрез звуци. Музикалната емоция трябва да бъде основното съдържание на музикалната естетика. Следователно, естетическата дейност на музиката не може да бъде отделена от разбирането на музикалната емоция, а разбирането на музикалната емоция всъщност е разбирането за музикална изразителност.

2. Преглед на развитието на европейските класически художествени песни

От края на XVIII-ти до началото на XIX-ти век се заражда романтизмът. През този период творците се освобождават от всякакви окови. По това време, създаването на литература, живопис и драма напълно демонстрира стремежа на твореца към лични идеали и освобождаване на човешката природа. Тези идеи оказват дълбоко влияние върху създаването на художествените песни, особено романтичните чувства, съдържащи се в създаването на стихове, които завладяват сърцата на композиторите и стимулират техния копнеж да творят. Художествените песни съчетават перфектно поезия и музика, човешкия глас и звука на пиано, за да изразят заедно конотацията и дълбокия смисъл на поезията, личните чувства, както и да отговарят на литературните тенденции на времето. Именно на тази предпоставка и фон започват да се развиват художествените песни.

Художествените песни са продукт на европейския романтизъм през XIX-ти век и са един от най-характерните изрази на романтизма.

2.1. Ранноевропейско художествено песенно творчество

Историята на развитието на европейските художествени песни датира от импровизациите, изпети от немските и френски трубадури от XI до XIII век. В епохата на барока, поради възхода на операта, тази песенна форма не получава значително развитие.

2.2. Развитие на европейското писане на художествени песни

Любовта, очакването, естествената красота и краткотрайното щастие са най-честите теми на европейските художествени песни през периода на развитие им. Литературата пък помага за интерпретиране на очарованието на музикалния език, като по този начин кара художествените песни да достигнат безпрецедентен връх.

2.2.1. Важни постижения на Шуберт

Шуберт заема важно място в областта на художественото песенно изкуство. Творческата му кариера е кратка, но изключително продуктивна. За своя кратък, 31-годишен живот, Шуберт композира повече от 600 художествени песни, добавяйки ослепителен блясък към съкровищницата на световната музика. Творецът не само усъвършенства артистичността на художествените песни, но и популяризира художествените песни, внедрявайки ги в живота на обикновените хора. Неговият принос към музиката е изключителен. Той използва стихотворения на Милър, за да създаде два вокални цикъла – „Хубавата мелничарка“ и „Зимен път“, които отварят нова глава в историята на романтичните песни и установяват и усъвършенстват статута на художествените песни. В песенното творчество на Шуберт са тясно свързани традициите на виенската класическа музикална школа, романтичната поезия на немската литература и австрийския фолклорно - музикален материал. Шуберт е сърчен и талантлив в създаването на музика. Едно от важните му постижения е освобождаването на немските песни от влиянието на чуждата музика. Наливайки „свежа кръв“ в художествените песни, той полага важна основа за тяхното развитието.

2.2.2. Приносът на Шуман

Шуман е един от най-известните композитори след Шуберт, който има голям принос в утвърждаването на изкуството на песенното творчество. Подобно на Шуберт, Шуман пише художествени песни, вдъхновен от романтизма. За разлика от емоционалността на Шуберт, музиката му е по-деликатна и нежна, а творбите са съобразени с

интровертния му характер. И той, както и Шуберт се вдъхновява от поезията, като съчетава перфектно поетическата фантазия на романтизма с чувствителността и деликатността на музиката.

2.3. Късен разцвет на европейската художествена песен

2.3.1. Кулминацията на създаването на европейските художествени песни

С възхода на романтичните художествени песни и концертното пеене през XIX-ти век, създаването на романтичните художествени песни, представени от Шуберт, Шуман, Брамс, Волф и Щраус, достига кулминацията си в Европа.

2.3.2. Преходът от традиционна към съвременна музика

Брамс е майсторът на контрапункта в музицирането. Той използва традиционния стил на песента, разделена на секции, смесена с различни ритми и променящи се тембри. В песните си, той изразява дълбоките вътрешни противоречия на интелектуалците от онази епоха, понякога тежки, самотни и тъжни, понякога в прегръдката на природата и изпълнени с надежда за живот. Композиторът използва музиката си, за да отразява дълбоко духовния свят на хората и да тласка художествените песни до върха на изражението на философията.

Хуго Волф посвещава живота си на художественото писане на песни. Характерно за неговото творчество е тясното съчетаване на съдържание, език и музика в поезията, така че да се постигне един вид „поезия в музиката и музика в поезията“. Творческият му подход се съсредоточава върху творчеството на съответния поет. Неговите произведения могат да се разделят най-общо на два вида: първият тип са произведенията, чийто музикален език е близък до народните песни, весели и ярки и изпълнени с живот; вторият тип са произведения, които изразяват вътрешните чувства и духовната сфера на човек.

Рихард Щраус е основният представител на късноевропейската романтична музика в преходния период от традиционна музика към съвременна такава, а немско-австрийските художествени песни са важна форма на европейската романтична музика. Щраус е написал много качествени песни по време на ранния си творчески разцвет, а композициите му като цяло поддържат тясна връзка с немската класическа традиция.

II. Преглед на развитието на китайската вокална музика

1. Изследване върху развитието на китайската вокална музика.

1.1. Период на древната китайска вокална музика.

1.1.1. Развитието на вокалната музика през династия Цин.

Музиката до династия Цин се нарича примитивна музика, която по същество е форма на пеене и танци, съчетаваща песен, танц и музика. Тъй като вокалната музика преди династията Цин все още не е формирала цялостна форма на вокалното изкуство, не се наблюдава пълно и систематично постижение от теоритична гледна точка. Едва в периода преди Цин, се появява в различни класически произведения на вокалната музика, под формата на теория на вокалната музика.

1.1.2. Развитие на вокалната музика през династия Хан.

Династията Хан е исторически период, когато китайската вокална музика е относително просперираща и стабилна. По това време се създава „юефу“, институция, специализирана в управлението на музиката, осигурила съответните предпоставки за изследване и развитие на националната вокална музика. В същото време вокалната музика се допълва от политическата култура на времето и различни случки от литературата.

1.1.3. Развитието на вокалната музика през Уей, Дзин, Южните и Северните династии.

По време на династиите Уей, Дзин, Южните и северните династии дворецът е нестабилен, а обикновените хора буквално се борят за живота си. Служителите от всички слоеве на обществото игнорират държавните дела и са алчни за удоволствия. От известна гледна точка това донася големи възможности за развитието на вокалното изкуство. Вокалната музика от този период не само се фокусира върху комбинацията от звук и емоция, но и създава произведения върху ритъма. По-известни са „За музиката“ и „Издълбаният дракон на литературната мисъл“, съставен от Лю Съ през V век и много други.

1.1.4. Развитието на вокалната музика през династиите Суей и Тан.

Династиите Суей и Тан са първият пиков период за развитието на китайската вокална музика. Особено в средната и късна династия Тан, тъй като владетелят по това време харесва драмата, тя също се развива с бързи темпове, а „Градината с круши“ на придворната музикална трупа, основана от императора Тан Суан Дзун е на сцената още от онова време. През този период най-важният момент в развитието на вокалната музика е добавянето на нова роля към театралното представление - арлекинът, което направи драмата наистина привлекателна както за аристократите, така и за масите. Тъй като по това време династия Тан е „просперираща сцена“, тя привлича много чужденци да се заселят там, много от които харесват изкуството. Пристигането им добави нова жизненост и екзотичен стил към вокалното изкуство на династия Тан. Разнообразното развитие е положило добра основа. В същото време, в този период постепенно се формира прототипът на системната вокална естетика.

1.1.5. Развитието на китайската вокална музика по време на династия Сун

След края на династия Тан китайската национална вокална музика навлиза в период на относителен упадък. По това време китайската вокална музика се състои главно от песенно-повествователно изкуство и оперно изкуство. Появяват се сунските цъ, което всъщност е жанр на ритмичната проза от епохата на Сун, с което се отбелязва, че вокалната музика започва да обръща внимание на значението на текстовете и на емоциите, които отразява. Статусът на лириката се повишава и мелодията се превръща във вторичен компонент на вокалите. Както всички знаем, през този период се развива не само китайската вокална музика, но значително се подобрява и нивото на китайската писменост и литература.

1.1.6. Развитието на китайската вокална музика през династия Юен

Поради определени промени в произношението на йероглифите по време на династия Юен, китайската вокална музика не само не се развива, но и деградира до известна степен – явление, при което интензитетът на звука е по-нисък от произношението на героите, така че вокалите на династия Юен не изглеждат толкова гъвкави. Въпреки че китайската вокална музика се развива некоординирано по това

време, оперната вокална музика от династията Юен постига голям напредък и скоростта на развитие на юенската драма е на първо място.

1.1.7. Развитие на китайската вокална музика през династиите Мин и Цин

Развитието на вокалното изкуство при династия Мин се различава от това през другите династии. Развитие на вокалната музика при династия Мин се отразява не само в съвършенството и изтънчеността на езика, великолепието и съвършенството на историите, но и в развитието на оперното и речетативно изкуството. В допълнение, теорията на китайската вокална музика също е силно развита, като "Бележки за колекция от литературни таланти" и т. н. Въз основа на развитието на фонологията се ражда известната китайска опера кунцю.

2. Развитие на китайската вокална музика през късната династия Цин и КНР.

2.1.1. Развитие на китайската вокална музика.

В края на династията Цин Китай се намира в полуколониално и полуфеодално общество. По това време китайската икономика е в упадък и хората буквално гладуват. Това кара естетическите ценности на огромното мнозинство от бедни да стават все по-ниски. Ярките цветове се използват за украса на живота им. През този период, вокалната музика, която хората харесват, е предимно директна и проста, което ги кара бързо да забравят болката и неприятностите. Поради ниските изисквания на естетическия вкус по това време се появяват голям брой вулгарни вокални произведения.

2.1.2. Характеристики на съвременната китайска вокална музика.

В съвременното културният обмен между страните става все по-чест, така че китайските произведения включват характеристиките на много отлични чуждестранни литературни и художествени произведения. Чрез популяризирането и отхвърлянето на чужди произведения, китайските отлични автори на песни са интегрирали напълно своята същност в традиционните китайски вокални произведения. По отношение на природата е постигнат голям напредък в извитата

структура и аранжирента. Съвременната китайска вокална музика отразява главно следните характеристики: първо, духът е по-пълнен, второ, обръща се повече внимание на личността и индивидуалността, и трето, все по-очевиден става стремежът за персонализиране.

2.1.3 Развитие на китайската вокална музика след основаването на Китайската народна република.

След основаването на Китайската народна република китайската вокална музика навлиза в етап на бурно развитие. Китайските вокални музикални произведения на този етап не само наследяват и пренасят напред научните, литературните, популярни и по-близки до масите предишни произведения, но също така комбинират чужди теории за вокална музика, за да създадат много отлични национални вокални музикални произведения.

През 60-те години на миналия век, китайската вокална музика започва своята „втора пролет“ след основаването на КНР. По това време китайската вокална музика постига безпрецедентно развитие. Ентусиазмът на хората е на заден план. Повечето от произведенията, възникнали на този етап, са произведения на изкуството, пеещи за по-добър живот, за приятелството между армията и народа и за единството на народа.

През 80-те години на миналия век китайската вокална музика започва да се фокусира върху лиричните песни в национален стил. Темите на тези песни са предимно за изразяване на любовта към родината, възхвалата на голямата река и планините и копнежа за нов живот.

2.2. Жанрът на китайската вокална музика

2.2.1. Народни песни

1. Преглед на народните песни

Концепцията за народните песни е различна от тази за професионалното песенно творчество. Значението на "народните песни" в ежедневието е сравнително широко, включващо не само създаването и пеенето на примитивни народни песни, но и имитационно-изпълнителско пеене на професионално обучени музиканти. Това също така включва и песни във фолклорен стил на музикални автори и др.

Народните песни съществуват в народа под формата на устно творчество и непрекъснато се екранизират, обработват и трансформират в процеса на циркулация и постепенно придобиват формата запазена и до наши дни. Народните песни на Китай са много богати. Според непълни статистически данни в страната има около 400 000 народни песни. Народните песни от различни региони и етнически групи имат свои стилове и характеристики.

2.2.2. Класификация на народните песни

Традиционна народна песен

Развитието на традиционните народни песни е натрупало голям брой отлични репертоари, превърнали се в скъпоценно богатство на музикалната култура на човечеството. Като любители на народната музика, тези, които се интересуват от изкуството на пеене на народни песни, трябва да се научат да пеят добре такива традиционни народни песни, да се стремят да пренасят съкровищата на китайското изкуство и в същото време да черпят богата храна от отличната традиционна музика.

Създаване на народни песни

През десетилетията на развитие, народното песенно творчество е натрупало значителен брой отлични произведения, обогатяващи репертоара на изпълнителите на народни песни, а също така давайки ни възможност да уловим пулса на епохата.

Очарованието на народните песни

Народните песни трябва да могат да предадат някаква емоция на външния свят. Добрата народна песен трябва да има характеристиките на нова художествена концепция. Да притежава нов ъгъл и нов език. Новата художествена концепция е добра в разкриването на някои тривиални неща от живота, новият ъгъл е, че народните песни трябва да бъдат уникални, а новият език е, че думите и фразите на народните песни трябва да дават на хората усещане за свежест. Народните песни често буквално използват човека, за да изразят чувствата си в емоционален план и използват собствените си уникални лирически средства и различни теми, за да отразяват самия живот. Очарованието на народните песни се крие в това да даде възможност на творците да изразят чувствата си, да накарат слушателите да им съчувстват и т. н.

Социалната стойност на народните песни

Създателите на традиционни народни песни живеят предимно в дъното на обществото, като цяло са неграмотни и нямат шанс да изразят чувствата си, чрез средствата за масова информация. Затова народните песни се превръщат в дискурсна платформа за изразяване на техните стремежи, виждания, желания, чувства и т. н. Тези гласове осигуряват начин на бъдещите поколения да разберат условията на живот и да усетят техните емоционални характеристики и изрази. По-конкретно, това е отразено в следните аспекти.

Отразяват социалната реалност

Народните песни могат да отразяват условията на живот на различните класи в определен исторически период.

Древното развитие на операта. Разказва се за страданията на хората

Народните песни разказват за претърпените от хората несправедливости и за негодуванието в сърцата им.

Описват любовта

Любовта е описана с комбинация от реализъм и романтизъм.

2.2.3. Китайска опера

Конотацията на драмата

Освен народните песни, китайската оперна музика също е уникален музикален жанр. Операта е цялостно изкуство, което включва елементи от музика, танц и драма. Във вокалната част на оперната музика най-важни са пеенето и песнопенията, които изразяват мислите и чувствата на героите и описват персонажите в много очарователни тонове. Китайската опера включва повече от 365 вида местни опери, всяка от които има свой собствен стил и характеристики, а китайската национална опера, Пекинска опера, е най-влиятелната опера, която всъщност се нарича "китайска опера".

Китайската опера е културен елемент с китайски характеристики. Тъй като нацията принадлежи на света, може да се каже, че китайската опера също ще заеме място в света.

1. Период на зараждане

(1) Пеене и танци

Източникът на пеенето и танците е тясно свързан с труда, а неговият звук и жест са неотделими от трудовия процес на хората.

С появата на класовете разделението на пеенето и танците се развива на два вида: придворно и народно.

(2) Йоужън (предшественици на актьорите)

Когато става дума за различни изкуства, свързани с операта, особено забележителни са дейностите на йоужън. Те са предшественици на драматичните актьори. Тяхната работа е била да забавляват и чрез танци и песни да се молят на боговете. Защото могат да пеят, танцуват и говорят добре, всички хора започват да ги обичат.

(3) Стоте опери

„Стоте опери“ (известен още като „сан лъ“) е общият термин за различни народни акробатики, музика и танци от династия Хан.

Феодалната икономика и научната култура на династията Хан някога са били силно развити. По това време се появяват байсъ (стоте опери). Стоте опери включват различни илюзии, бойни изкуства и представления, подобни на съвременната „борба“. Има два вида представления в Стоте опери, които са тясно свързани с по-късните драми. Следователно, Стоте опери е люлката на драматичното изкуство.

Формирането на операта

Операта на династия Тан

Династията Тан е период на великолепно културно развитие през феодалната епоха. Основаването на династията Тан - от Тан Гаодзу, през Тай Дзун и Ли Шъмин, до ерата Ли Лундзъ, поради различни причини като възстановяване, развитие на производството и т.н., социалният живот изведнъж става проспериращ и едно след друго се появяват различни нови литературни произведения и форми на изкуството. Всичко това е способствало за формирането и развитието на оперното изкуство.

(1) Песенна и танцова драма

Според записите, някои песни и танци за разказване на истории, които са били популярни сред хората от предишното поколение, са се развили в малки песни и танци по време на династията Тан, особено чрез имитиране на герои и изпълнение на истории с определени сюжети, което показва, че те вече са започнали да отговарят на основните изискванията на драматичното изкуство.

Тези малки песенни и танцови драми също започват да създават някои разумни конструкции, според личността на персонажите и ситуацията. Въпреки че са по-груби от драмите от по-късното

поколение, трябва да се признае, че първоначално са завършили процеса на песента и танца, и са допринесли за важна историческа промяна.

(2) Присъединете се към военната драма

Династията Тан е периодът на възход на драмата, което се отразява не само в появата на песенни и танцови драми, но и във формирането на „армейската драма“, което също показва, че историята на драмата е навлязла в нов етап. Операта дзюндзю (известна още като "Смешната опера") стана популярна в периода Кайюен на династията Тан. Тази изтънчена форма на изкуство трябва да се формира, чрез непрекъснато изследване и натрупване на базата на дългосрочна художествена практика.

Сунските дзадзю и Южната опера

След династия Тан страната преминава през Петте династии и десетте държави. През този период има постоянни спорове между страните и откриваме изключително малко исторически записи за театрална дейност. Едва през династия Сун драмата навлиза в проспериращ период.

(1) Разцветът на народното творчество

Формирането на "дзадзю" и "Южна опера" по време на династия Сун показва, че изкуството на китайската опера става по-завършено на основата на операта от династията Тан. Това не е случайно. Освен все по-сложните и задълбочаващи се социални противоречия и просперитета на градското търговско стопанство, което спомага за развитието на драматургията, тя има и много важна връзка с просперитета на народното изкуство по това време.

Народните изкуства при династията Сун се развиват въз основа на изкуството на династията Тан и реформират съдържанието и формите на изпълнение. По това време видовете изкуство също се увеличават значително. Този вид промяна е неразривно свързана с драмата на времето и следващите поколения.

(2) Сунски дзадзю

Изпълнението „дзадзю“ обикновено е разделено на две части, а съдържанието му често се състои в имитация и осмиване на недостатъците на хората. Има фиксиран скрипт, но поради много причини, повечето от тях са загубени и само няколко сценария се съдържат в „Случай от миналите дни на столицата Улин“ и "Чуо

Гънлу". Първоначално „дзадзю“ бе смесено със „Стоте опери“, за съвместно изпълнение, но с усъвършенстването си ден след ден, постепенно се отделя от „Стото опери“ и се превърна в самостоятелно драматично изкуство.

(2) Сунската южна драма

Южна драма е най-пълната и зряла форма на драмите Тан и Сун. Някои смятат и появата на „Южната опера“ за начало на формирането на китайската драма.

"Южна опера" се формира в края на династията Северна Сун, успоредно с възникващия Юенските "дзадзю". Отначало се пее само в народни минорни мелодии и не обръща много внимание на ритъма. По-късно са добавени сунските цъ и друга музика, която постепенно се обогатява и допълва. Ролите стават все по-завършени и са разделени на седем типа: Шън, Дан, Дзин, Мо, Чоу, Тие, Уай. Ролите на китайското драматично изкуство са основно съставени от "Южна опера".

Произведенията на "Южна опера" имат висока литературна стойност, което ни кара да виждаме изобразяването и детайлното описание на типични персонажи в драматургичните произведения. "Южна опера" наследява и сатиричната традиция на армейската опера и "дзадзю" от Династия Северен Сун. Мракът и регулирането на драматичната атмосфера играят изключително важна роля.

Драмата на династията Сун и фолклорните умения имат очевидно развитие във всички аспекти. Династията Сун е важен исторически период, когато драматичното изкуство се развива с бързи темпове.

Юенска драма - Юен дзадзю

„Дзадзю“ по време на династия Юен е продукт на севера, а центровете на дейността му са в Даду (Пекин) и Шанси-пояс. Има изтънчена форма и строга система.

Легендата на династия Мин

В края на династията Юен, след големи сътресения, Джу Юенджан основава династия Мин. В ранната династия Мин се прилагат някои мерки за възстановяване и развитие на производството, смекчават се социалните противоречия и се появява относително стабилна политическа ситуация в определен период от време. Въпреки това, в ранната династия Мин, забраната на владетеля за драма е дори

по-лоша от тази по време на династиите Сун и Юен. Изключително строгият идеологичен режим, съчетан с други причини, забави развитието на драматичното изкуство в дългия исторически период от Хунву в ранния Мин до Йе Джиаджинг в средата на Династия Мин. Произведенията, както и разнообразието от нововъзникващи оперни жанрове, формират още едно кулминационно развитие на драматургията в историята.

Драма от династия Цин

Отношението на владетелите от династията Цин към пиесата е да забранят представлението и да го използват паралелно, което привлече някои литератори да напишат поредица от легенди, възхваляващи добродетелите. Пиеси, които парализират бойния дух и тн. също биват енергично популяризирани. За удоволствието някога управляващите организираха мащабни драми за концентрирани представления, които обективно насърчават обмена и развитието на драмите. Въз основа на огромния брой местни опери, изкуството на пекинската опера се формира през късната династия Цин, завършвайки друга важна промяна в историята на театъра.

III. Влияние на немските художествени песни върху китайските вокални произведения

1. Стил и певчески умения на немски художествени песни

1.1. Произход на немската музика

В този свят, без значение в коя държава или сред коя нация се намират хората, всички те могат да общуват на един универсален език и това е езикът на музиката. Различните ритми съдържат различни мисли, различните ноти имат различни философии, ритъмът разказва различни емоции. От международна гледна точка, Германия е тази, която надминава другите страни по отношение на музикалните си постижения. През вековете, почти никоя страна в света, не е дала толкова много музикални майстори от световна класа, колкото Германия. Ето защо, всяко начало трябва да започне от корена и да се анализира с помощта на историята.

(1) Произлиза от религията

Произходът на немската музикална култура е древногръцката музикална култура и оттогава музиката и философията взаимно се допълват. Немското училищно музикално образование произхожда от религиозната област на Средновековието, тъй като в християнството съществува религиозна церемония за четене на Библията, а китайските будистки и даоистки писания също имат методи на пеене, но китайското пеене сякаш е по-функционално, като например спасението след смъртта или молитвата за мир.

С развитието на християнството, пеенето постепенно се превърна във важен курс в мисионерските училища, тоест превръща се в систематично обучение. Освен шестте изкуства в древен Китай - ритуал, музика, стрелба с лък, конна езда, калиграфия и аритметика, съществува и музиката. Въпреки това, музикалното образование по това време е по-склонно към "устно преподаване" и няма зряла система на преподаване, което доведе до по-бавното развитие на китайската музика, докато точно в този момент самата Германия е много по-зряла.

(2) Развива се по време на възраждането

В епохата на Европейския ренесанс, под влиянието на хуманистичното направление на мисълта, в Германия започва движението за религиозна реформа. Първо, областта на музиката се измества от пеенето към инструменталната музика, а стилът на изразяване се развива от религиозна музика към барокова такава, което от своя страна ражда класическата музика в светската музика. Второ, водачът на това реформаторско движение е Мартин Лутър. Мартин Лутър произнася известната си фраза: „Един учител в училище трябва да може да пее, иначе не го уважавам“.

1.2. Стилът на немските художествени песни

(1) Изразяване на националните чувства

През последните няколко века, германският народ е допринесъл в световната музикална съкровищница, с много майстори на музиката и класически произведения, а немската народна музика, особено искрените и неподправени народни песни, са важен източник на тяхното творчество.

В немските народни песни има два вида структура. Едната е едносегментен стил, а другата е многосегментен стил, който е разделен на няколко секции.

(2) Перфектната комбинация от музика, разум, емоция и поезия

Немската музика има дълга история. В процеса на развитие, тя е както самодостатъчна, така и се учи от силните страни на другите, което е от полза и за двете страни. Ученето от силните страни на другите означава, че е била повлияна последователно от Италия и Франция и е облагодетелствала други страни от Хендел до британската музика и от Моцарт, Бетовен и Брамс до виенската музика. Според автора, често слушаните Бах, Менделсон, Шуман и Вагнер са не само представители на различни етапи от ортодоксалната немска музика, но и тяхното музикално съдържание подчертава три важни категории в немската култура, а именно: рационалност, емоционалност и поезия.

1.3. Певчески умения на немските художествени песни

Немските художествени песни заемат важно място в цялата история на световната музика, така че бъдещите поколения трябва да овладеят точно певческите умения и стиловете на пеене на немските художествени песни. Как именно да се овладеят певческите умения на немските художествени песни е основен проблем, пред който се изправяме в момента. Ако човек може да овладее певческите умения на немските художествени песни, при изучаването на вокалната музика, това означава, че той може да използва най-добре собствените си гласови данни, да изрази стила на песента и да пресъздаде артистичната и концепция.

Когато хората слушат немски художествени песни, те ще открият, че една от характеристиките на немските художествени песни е да се съсредоточат върху оформянето на звука. Така че, за да покажете собствения си глас на публиката, е необходимо да овладеете уменията за използването на звука. Второ, трябва да овладеете основите на дишането, само по този начин всяко изречение може да премине плавно към друго изречение. Трето, необходимо е да практикувате артикулация, за да сте сигурни, че когато пеете, думите са правилни и произношението на всяка дума е ясно. Само по този начин поезията и музиката могат да бъдат перфектно съчетани. И накрая, в процеса на пеене, трябва да обърнете внимание на изразяването на емоцията. Това изисква емоцията на музиката да не се преувеличава. Тя трябва да бъде изразена по подходящ начин, според стила на музикалното произведение.

2. Основни черти и художествена стойност на немските художествени песни.

2.1. Основни характеристики на немските художествени песни.

Немската музика произхожда от църковната музика и химните през XII век. В същото време, германците имат строг начин на мислене и благочестива нагласа към работата. Всичко това е отразено в тяхната музика. Казват, че музиката е емоционална, но немската музика също така е много рационална, особено когато съчетават това строго отношение с религиозната преданост. Следователно, основните характеристики на немските художествени песни са: първо, музиката съдържа много църковна музика и химни; второ, немската музика е рационална, а не емоционална.

2.3. Художествената стойност на немските художествени песни

(1) Музикално-художествената система на ГДР

Работата по музика и изкуство в ГДР се осъществява под ръководството на Държавния съвет по изкуствата и Министерството на културата на ГДР. В своя работен план от 1952 г., Държавният съвет по въпросите на изкуството на ГДР заявява, че основните му цели са да поддържа просперитета на масовата култура, защита на мира и художествената традиция на германската нация, борбата с космополитизма и формализма, поддържането на реалистичния художествен метод и комуникация сред масите. Задачата на Министерството на културата на ГДР е да провежда единна културна политика във всички области на културата и изкуството.

(2) Литературният път на ГДР

Музикантите в ГДР вярват, че песните трябва да служат на живота на хората, а не просто да отразяват лични, изкуствени емоции, без социална значимост. За музикантите от ГДР масовите песни са от особено значение. За масовото писане на песни в ГДР немските музиканти не изключват различни творчески форми. От традиционните хорови песни до рок музиката, представена от „Октомврийския клуб“ и Международния фестивал на политическата песен, всичко това са форми на немските масови песни.

Като цяло, основната културна политика на ГДР е музикантите да не излизат от контакт с масите, а да пишат народни песни, които

отразяват социалната реалност, близки са до живота на хората и се упоават на реалността на социалистическия труд. От това може да се види, че най-голямата художествена стойност на немските демократични песни е, че насърчават оценяването на техните собствени културни постижения и естетически способности и разширяват техните възприятия и рационални мисли.

3. Влиянието на немските художествени песни върху китайската вокална музика

3.1. Немските художествени песни - важен източник на китайски художествени песни

От историческа гледна точка немските художествени песни, представени от песните, създадени от Шуберт, са важен източник за появата и развитието на китайските художествени песни.

(1) Сравнение на "Младата монахиня" и "Пролетна симфония"

„Пролетна симфония“и „Младата монахиня“са класически творби. Анализирайки приликите между двете песни, може да се види влиянието на немските художествени песни върху китайските художествени песни. Това влияние може да бъде въплътено в два аспекта: творчески предмет и композиционна техника.

Фигура 3-1. Пример за частична партитура на "Младата монахиня"

(Източник на изображението: Влиянието на немските художествени песни върху китайските художествени песни - като вземем за пример „Младата монахиня“ на Шуберт)

The image shows a musical score for a vocal piece. The top staff is a vocal line in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are in Chinese characters: 寒 衾 孤 枕 未 成 眠, 今 朝 揽 镜, 应 是. Below the lyrics are numbered rhythmic markings: 3. 2 1 i. 6. | 2. 2 3 2. 0. | i. 7 6 5 6. 3 4. The piano accompaniment consists of two staves: the right hand plays a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a similar pattern in the left hand, while the left hand plays a more melodic line with some grace notes.

Фигура 3-2. Част от партитурата на "Пролетна симфония"
(Източник на изображението: Vocal Foundation)

1. Творческа тема

В Германия, в началото на XIX век, последователните войни доведоха до колапс на икономиките на различни страни и хората живеят в бедност. Двойното господство на феодализма и религията накара духовния свят на хората да кипи. По подобен начин в Китай, в началото на XX век, след пет хиляди години феодално управление, потиснатата психология на хората има спешна нужда от освобождаване. Движението за нова култура донесе свобода и надежда за пробуждане на потиснатите и експлоатирани маси. Ето защо „Младата монахиня“ и „Пролетна симфония“ избират творчески теми, които отразяват фона на времето. И двете произведения използват образа на трудолюбиви жени, за да отразят по-добре нещастната и трагична атмосфера на времето. Но двете песни не преувеличават

сляпо негативната атмосфера. Ясно се усещат психологическите промени на двете главни героини. Човек постепенно излиза от депресията на болезнения живот и разчита на силата на Бог, като очаква с нетърпение по-добро бъдеще. Другата постепенно излиза от тъгата на липсата на любимия и възнамерява да използва героите в традиционните истории, за да поддържа идеалната сцена. В крайна сметка, двете песни се опитват да изразят копнежа за демокрация, свобода и по-добър живот, като изобразяват психологическите промени на двете героини.

3. Композиционна техника

Ключът към успеха на песента е мелодията на "Младата монахиня", която непрекъснато се променя, пресъздавайки настроението на младата монахиня от първоначално потиснато до изпълнено с надежда в края. "Пролетна симфония" също използва метода на модулация в мелодията на песента и използва измененията на мелодията, за да интерпретира перфектно емоционалните колебания на главния герой. "Пролетна симфония" възприема структурата на A+B+A. Мелодията на цялата пиеса е във фа мажор, но от гледна точка на хармонията, това също е хармонична система в ре минор.

3.2. Вдъхновението от пеенето на немски художествени песни към пеенето на китайски художествени песни

Независимо дали пеете немски художествени песни или китайски художествени песни, дишането е решаваща част от пеенето. Скоростта и тежестта на дишането са форма на изразяване на художествени песни. Дишането е не само опора на певческите умения, но и важно средство за изразяване на съдържанието на музиката. Повечето художествени песни са съставени от стихотворения и всяко стихотворение има свой собствен ритъм, така че трябва да обърнем внимание на съгласуваността и плавността на пеенето. В пеенето на немски език има много гласни и съгласни. Затова не можем да се съсредоточим само върху съгласните и да игнорираме гласните. Артикулацията на китайските песни е да "захапете" началото на думата, да отворите корена на думата и да римувате в края на думата, като артикулацията и римата са едни и същи. За пеенето на изразителни художествени песни трябва да се интерпретира метод на пеене на висока позиция и красив тембър. По отношение на емоционалното изразяване- различните страни и различните

етнически групи имат различен културен произход, така че по отношение на емоционалното изразяване трябва да знаем повече за социалния произход, регионалните характеристики и националните характеристики на създаването на произведения, за да тълкуваме по-добре тяхната конотация.

IV. Влияние и връзката между френските художествени песни и китайските вокални произведения.

1. Развитието на френските художествени песни

1.1. Създаването на френските художествени песни.

В началото на XIX-ти век европейските творци вече не се задоволяват с художествени произведения на религиозна тематика, а по-скоро преследват собствените си идеали и изразяват вътрешните си чувства. По това време гражданското общество обръща повече внимание на националността при подбора на творчески материали, като се надява да изрази вътрешните си желания и идеали с помощта на фантазията. В същото време, създаването на художествени песни по това време, вече не се ограничава до традиционни техники за създаване и започва да използва различни нови методи, така че музикалната форма бързо се обогатява и развива. Тази тенденция, този нов стил е така наречената романтична музика. На този фон възникват художествените песни.

„Художествената песен“ е важна музикална форма. Въпреки че художествените песни в различните страни имат различни имена и стилове, по жанрови признаци всички те не само принадлежат към художествените песни, но и към по-изтънчените и съвършени концертни песни.

1.2. Зрелостта на френските художествени песни

Европейските, италианските и немските опери бяха много популярни по това време. Нараства недоволството от монопола на френската и италианската музика (главно опера) на френската музикална сцена и особено нейната популярност. По това време хората бяха недоволни заради "треската на Вагнер" и смятаха, че не е в тон с френската национална музикална традиция.

При тези обстоятелства френските музиканти основават "Националното музикално общество" в Париж, за да продължат изпълненията и да съживят френското изкуство.

Берлиоз може да се възприеме за баща на френската художествена песен. Той е и първият, който използва думата "Melodie", за да обозначи песните, които композира. Неговата музика е различна от ранната романтична музика във Франция. Той обръща внимание на конотацията на поезията и в същото време съчетава музиката с ритъма на поезията, правейки поезията и музиката много последователни, и пробивайки симетрията и разделението на традиционните романтична музика спрямо структура. По това време методът за съпровод на пиано постепенно започва да се усъвършенства. След Берлиоз много художествени песни създават и Майербер, Гуно, Бизе, Делиб и др.

2. Пеенето и стилът на френските художествени песни

2.1. Изпълнение на френски художествени песни

По отношение на певческите характеристики на френските художествени песни, професор Ю Исюен, известен педагог по вокална музика в моята страна, направи точното обобщение.

На първо място, националният характер на Франция не е твърде преувеличен и обича да изразява деликатни и фини чувства в прости и разнообразни структурни форми. Деликатността и изяществото на френските художествени песни са въплъщение на техния национален характер. Следователно е необходимо да се контролира стриктно гласът по време на пеене, не снизходителен и необуздан, но естествен и плавен; едновременно фин и ентузиазизиран; едновременно деликатен и чист.

Второ, французите обичат красотата, така че те също обръщат внимание на формалната красота на музиката, преследвайки мек и кохерентен звук, лаконична хармония, кратка музикална структура, мек преход, цветни ефекти, прецизна височина, ритъм, красиви мелодични линии.

В крайна сметка френските художествени песни до голяма степен не са свързани с фолклорните и естрадните песни. Често имат благороден темперамент и интелектуална културна грамотност, но им липсва местен колорит. Накратко, всичко трябва да е с мярка и

всякакви излишъци и недостатъци не са на място с елегантността и стила на изпълнение на френските художествени песни.

2.2. Особенности на езика

Тясната връзка между френските художествени песни и езика е много видна и нейните музикални линии са оформени в каданса на френския език. В сравнение с други езици, френският има повече гласни, включително 4 носови, общо 15 гласни и 3 полугласни (някои гласове все още използват оригиналните 16 гласни). Затова изпълнителите трябва да следят всяка гласна да бъде „чиста“ по време на пеене.

Мелодията на френските художествени песни често е тясно свързана с възходите и спадите на френската интонация. Преди да пеете, текстът трябва да се рецитира многократно, за да се овладеят ритмът, височината, очарованието и артистичната му концепция. Трябва да се отбележи, че рецитацията е не само различна от начина, по който хората обикновено говорят, но и различна от тембъра на народните песни. Използването и е по-обширно и сложно и е тясно свързано със стила на изпълнение, интереса, фразовите клаузи и културната грамотност.

3. Художествените характеристики и стойността на френските художествени песни

3.1.Художествените характеристики на френските художествени песни.

Въпреки че има разлики в различните френски художествени песни, поради различните творчески техники, вътрешни емоции и разбирания за социалната реалност на композиторите през различните периоди, в сравнение с художествените песни на други страни като цяло, все още има очевидна и ясно изразена френска художествена песен.

(1) Отличителен национален характер

Френският национален характер изразява фини и деликатни чувства в сбита и плавна форма. Без да преувеличават, в творбите на художници и поетите има малко драматични конфликти, като възходи и падения,

скръб и радост, а някои са неясни и имплицитни изрази на вътрешни чувства.

(2) Перфектната комбинация от поезия и музика

При създаването на френски художествени песни, голямо внимание се отделя на поезията. Френските поети използват уникални намеци, тънкости и символи, за да отразят сърцето и да разкрият реалността. Музикантите използват музика според настроението на поезията. Всъщност френските художествени песни са музикални произведения с голяма конотация.

(3) Художествена природа

В сравнение с немските художествени песни, които са тясно свързани с народните песни, френските художествени песни по същество нямат нищо общо с народните песни и популярните песни на времето. Творчеството на композитора не е пряко извлечено от живота, а използва предимно поезия, която отразява романтичните чувства на буржоазията. Затова творбите често показват елегантен артистичен темперамент. Това не е популярно развлекателно произведение, а високо художествено такова.

3.3. Стойността на френските художествени песни.

Когато оценяват френските художествени песни, хората не обръщат внимание умишлено на позицията и метода на гласовете на актьорите, както правят при оперните произведения. Разбира се, това напълно не означава, че художествените песни не изискват добри певчески умения, но хората обръщат повече внимание на сюжета на цялата художествена песен и нейната разтегливост, поради което френските художествени песни са предимно под формата на сюети. Следователно характеристиките на френските художествени песни са: първо, концертните зали, необходими за пеене са малки или средни. Второ, всяка песен е в рамките на 2 минути и всяка песен е представяне на различна ситуация (или местоположение, или психологическа дейност на героите). Трето, по време на пеене на цялата сюита не се наблюдава много високо пеене. Композиторът обръща внимание на използването на подходящи ноти, за да изрази психологическото състояние на героите при композиране, което е напълно естествено състояние в живота, така че това ще накара публиката да почувства „по-лек“ достъп до такива произведения. Четвърто, в процеса на пеене на песни, след като се пеят едно или две

съответни произведения, често се добавят гласови изпълнения, така че новите слушатели да могат по-бързо да разберат дълбокото съдържание на произведенията.

4.Референтната стойност на френските художествени песни във вокалните произведения- на примера на Форе

4.1. Значението на художествените песни на Форе в обучението по вокална музика

Когато хората слушат художествените песни на Форе, те ще почувстват стилистичните характеристики на художествените му песни, като деликатност, елегантност и т. н. В същото време хората ще открият , че почти всички художествени песни на Форе са изпълнени с някакъв вид мъгла , тъжен емоционален тон, така че учителите по вокална музика трябва стриктно да контролират гласа на певица, когато насочват учениците да изучават художествените песни на Форе, и в същото време да накарат гласа на певица да съответства на мелодията и стила на песента. Например, художествената песен на Форе "Лунна светлина" е елегантна творба в менуетен стил. В частта на акомпанимента мелодията на дясната ръка образува полифонична връзка с темата, а лявата се разбива на акорди. „Лунна светлина“ на Форе започва с плавно разлагане на акорди и цялото парче се изпълнява в тази мека атмосфера, изискваща от певица да изпее красотата и гладкото усещане на тази мелодия, без твърде много възходи и падения. По-специално, промяната на силата на звука не трябва да бъде твърде голяма. Разбира се, Форе също използва кресчендо, когато композира това произведение. Например изречението „et leur chanson se mele au clair de Lune“ има знак за кресчендо, но само три такта. Няма прекомерна промяна на силата на звука, така че учителите по вокална музика трябва да схванат тази мимолетна промяна , когато обучават учениците . Съответната практика показва, че изучаването на художествените песни на Форе е от голяма полза за оформянето на тембъра и култивирането на способността за контрол на гласа. Понастоящем то се използва широко в обучението по вокална музика в моята страна. Както техническото обучение, така и артистичното изпълнение са се подобрили до известна степен.

В същото време, изучаването на художествените песни на Форе може да култивира артистичното изразяване на емоциите на учениците и до известна степен разбирането им за конотацията на различни произведения на вокалното изкуство. И междувременно да подобри способността на учениците да изразяват мислите и чувствата на художествени вокални произведения.

4.2. Подобряването на артистичните постижения

Художественото постижение е натрупване на цялостни знания в литературата, изкуството и други аспекти. В процеса на вокалното изпълнение е необходимо да има определено културно-художествена подготовка. При преподаването на вокална музика, научавайки се да изпълняват художествените песни на Форе, да разбират фона и метода на създаване на произведенията и задълбоченото разбиране на емоциите, надарени от композиторите в произведенията, те могат напълно да изразят емоциите на вокалните произведения.

Художествените песни на Форе са плавни по мелодия, лаконични и добре пропорционални по структура и дълбоки по емоция. От съдържанието до формата, те притежават деликатния, необуздан и елегантен стил на Франция. Когато бъдат анализирани в детайли, хората ще открият, че художествените песни на Форе имат различни видове промени в текстурата и обработка на изпълнението, като дълга основна нота, комбинация от сложни ритми, триплет и т. н. Точно защото художествените песни на Форе са едни от музикалните произведения с най-ясно изразен френски привкус. Следователно изучаването на творбите на Форе ще култивира съзнанието на учениците за активно разбиране на фона на създаването на песни и свързаните с тях литературни знания, така че учениците да могат да разберат песните от гледна точка на музикалното изразяване. Разбирането на културните значения и емоциите, съдържащи се в тях, може да подобри културните и музикални постижения на учащите.

V. Влияние и препратка на европейски класически художествени песни към китайските вокални произведения.

1. Влиянието на европейските класически художествени песни върху китайските вокални произведения.

В историята на развитието на вокалното изкуство европейската класическа песен заема централно място. Тя представлява форма от един важен период на вокалното изкуство. Вокалните произведения от различните периоди ще донесат различно музикално вдъхновение и разбиране. Със своя уникален чар, европейските класически художествени песни винаги са оказвали влияние върху оценката и разбирането на хората за вокална музика. Строгата или свободна музикална установка в художествените песни, структурата на мелодията, изпълнена с очарованието на класическата музика, и смелият творчески стил на Ренесанса, са изиграли роля в натрупването и влиянието на нашето вокално изкуство днес.

1.1. Направете китайските вокални произведения по-музикални и културни

В китайските вокални и музикални произведения доминира китайската музикална култура и в процеса на изпълнение, те показват чертите на съзнателното наследяване на китайските културни идеи. В процеса на пеене, китайските вокални произведения съзнателно интегрират европейските класически художествени песни с китайските културни мисли, което ги прави важно идеологическо съдържание на китайските художествени песни. Съзнателно наследяват традиционната китайска културна мисъл в своето вътрешно развитие и дават пълна игра на референтните предимства на външната музикална теория, ориентирана към интеграцията на китайската и западната култури. Като музикален жанр на „смесването на западната музика“, китайските вокални произведения трябва да носят отличителната черта на „интегрирането на своята същност“ в творчеството и пеенето. Като чуждестранен вокален музикален жанр, дали европейските класически художествени песни могат да бъдат установени и признати в Китай, зависи от това, дали могат да отговорят на развитието и естетическите нужди на китайската музика.

Комбинацията от китайско и западно творчество, в създаването на китайската вокална музика, съответства на естетическата ориентация на хората към изкуството и полифоничната музика на основата на националната култура. Различните теоретични основи, произтичащи от това, се превръщат в солидна идеологическа основа за изучаването на китайската вокална музика.

1.2. Направете китайските вокални произведения по-национални

В китайските вокални произведения националното е основна идея, която произлиза от принадлежността към нацията и е източник на китайските художествени песни и дори на китайската музика. Китайските вокални произведения винаги се основават на национална емоция, национален дух, национално съзнание и национална култура. Авторите на китайската вокална музика се опитват да намерят начин за национално изразяване с темата за лиризма, като по този начин формират представа за китайските вокални музикални произведения, чиято основа всъщност е националността.

Китайските вокални произведения винаги настояват, че методът на пеене служи на съдържанието на произведението и на националните мисли, като по този начин всъщност се формира самият национален метод на пеене. От гледна точка на националния характер на китайските вокални произведения, наследствеността е източникът, а развитието е тенденцията. Като мост, свързващ китайското и западното вокално изкуство, китайските вокални произведения трябва да разпознават разликата между националност и ограничения в изграждането на певческото мислене. Китайските вокални музикални произведения са в същността на европейското класическо изкуство и музикална култура, чрез осъзнато национално културно съзнание, пренасят китайската национална музикална култура и реализират тенденцията на развитие на отворената национална вокална музика.

1.3. Направете китайските вокални произведения по-полифонични.

Полифонията има различни определения и функции. Полифоничното мислене в китайските вокални произведения, по отношение на методите на пеене, обхваща белкантото с характеристиките на времето и националното пеене с

характеристиките на регионалната интеграция. От гледна точка на пеещия тембър, китайските вокални произведения имат характеристиките на „полифоничен“ пеещ тембър; „полифоничен“ на различни части от едно и също произведение и „полифоничен“ на различен тембър на една и съща част. Тази полифония отразява естетическото отношение на китайската вокална музика на различни етапи на развитие и от различни аспекти. Приемането на полифоничното мислене, като иновативно мислене на китайските вокални музикални произведения е продължение на съществуващите теоретични изследвания върху китайските вокални музикални произведения. Чрез прегледа и обобщението на развитието на китайските вокални музикални произведения се смята, че полифоничното мислене има характеристиките на съвпадение на областта на създаването на музика с областта на пеенето. Затова не само видяхме доклади за теорията на китайските вокални произведения, но също така обсъдихме духа на китайските художествени песни.

1.4. Насърчаване на развитието на музиката, изкуството и културата на моята страна

Като една от най-старите художествени категории, европейските класически художествени песни играят важна роля в развитието и живота на хората. Те са не само необходимостта от култивиране на чувства и етикет, но са и важен начин хората да изразят чувствата и себе си. В момента, от една страна, Китай активно се свързва със света и укрепва чуждестранния културен и икономически обмен; от друга страна, укрепва собственото си културно изграждане и възстановява традиционната си култура. развитието на музиката също е конотацията и вътрешното изискване на тези два аспекта. За да се развие музикалното изкуство, в ерата на глобализацията и честите културни обмени, и за да се развие и разпространи музикалното изкуство в Китай е необходимо да се извършват изследвания и иновации от два аспекта: усвояване на традицията и напреднало обучение. В допълнение, настоящите културни форми са богати и разнообразни, много от които са практически нужди на хората и някои „отпадъци“ трябва да бъдат премахнати. Влиянието на културата е незабележимо. За да се намалят „отпадъците“ в културата и да се развие по-добре една културата, която наистина да отговаря на нуждите на хората, е

необходимо равна отлична музика и изкуство като европейските класически песни в социалния и културен живот. Китайската поезия и художествените песни имат силна жизненост, а лиричността и изразителността им са в съответствие с естетическата насоченост и народопсихологията на народа ми. Въз основа на наследяването на традицията, художествените песни отговарят на текущото културно развитие и естетическите нужди на хората, отразявайки съвременната стойност на художествените песни, което естествено стимулира популярността на китайската музикална култура сред местните.

2. Препратки на европейски класически художествени песни към китайски вокални произведения.

Изминаха сто години от създаването на китайските вокални музикални произведения. През последните 100 години класическите песни на моята страна постигнаха голям напредък по отношение на съдържание, форма и естетическа концепция, което насърчи прогреса на музикалното изкуство и формира фракция на китайската вокална музика, която е различна от другите по света. Тези постижения са не само резултат от непрекъснатото изследване и напредък на музикантите от миналото в моята страна, но също така се облагодетелстват от насърчаването на музикалния обмен между Китай и Запада. Понастоящем, средата за създаване на вокална музика в моята страна е по-спокойна и нейните икономически и културни условия са по-благоприятни, следователно създаването на произведения на вокална музика трябва да наследи постиженията на предшествениците и да продължи да създава по-отлични произведения в комбинация с актуалните характеристики на времето и естетическите потребности на хората.

2.1. В създаването на текстове на художествени песни

От една страна, трябва да продължим да се връщаме към традицията и да търсим вдъхновение в морето от класика. От друга страна, можем да създадем повече произведения с привкуса на времето, черпейки от предимствата на съвременния китайски език и култура. От структурна гледна точка, сегашният народен език е по-свободен в създаването и по-благоприятен за изразяване от класическата поезия. Следователно трябва да се възползваме напълно

от функциите и предимствата на настоящия език. По отношение на съдържанието, трябва да се обърне внимание на литературния характер на произведението, за да се гарантира смисълът и конотацията на текста. Само по този начин публиката може да се наслади на художествено удоволствие и да получи поетична и художествена образователна функция, различна от чистата литература. Като цяло хората, които възхваляват останалите, истината, доброто и красивото, и ръководят духовното изграждане на цивилизацията, са позитивни и могат да изразят красиво, здравословно настроение и положително отношение, което трябва да бъде и непрестанен стремеж към отлични текстове. Трябва да се подчертае, че европейските класически художествени песни не са еквивалентни на популярните песни. Ето защо, нашите вокални музикални произведения трябва да се съсредоточат върху артистичността и литературата. Създаването на европейски класически художествени песни, като специален литературен носител, изисква всяка дума и всяка художествена концепция, да могат да позволят на композитора, да постигне финес във всеки музикален звук. В поетическия израз на поезията трябва да се положат усилия за постигане на съвършено единство на литературната и художествената лирика. Жизнеността и грамотността на текстовете на художествените песни не трябва да губят своята дългогодишна художествена стойност, поради промени в определено време или събитие.

2.2. Мелодията и структурата на музиката

В допълнение към заемането на техники и техники от европейското класическо писане на песни, при създаването на мелодия, трябва да се опитате да изоставите сложността на подобни инструментални творчески техники, разнообразието от техники за изразяване, диалектичните промени в текстурата. Мелодията трябва да запази характеристиките на китайската музикална култура като използва по подходящ начин новите творчески идеи на съвременна Европа. По отношение на структурата, много художествени песни у нас се основават на най-добрите практики на европейската класическа художествена песен, но с течение на времето са формирали свой собствен уникален музикален и културен съпровод. Например, в концепцията за текстура на акомпанимента, той може да обработва национални стилове и западните материали са добре балансирани.

Понастоящем трябва сериозно и постоянно да анализираме и обобщаваме историята на създаването на художествени песни през последните сто години, въз основа на предишни творения, да се учим от постиженията на историята, литературата и техническата практика и да се развиваме и обновяваме, създавайки нова ситуация в създаването на китайската вокална музика.

2.3. В конотацията и формата на музиката

Европейските класически художествени песни са важен клон на световната музика, възраждането на съвременната класическа музика и основа за китайската класическа музика да се учи от западната такава. Китайската вокална музика има своя собствена традиция на древна китайска поезия и музика, която се предава от поколение на поколение в продължение на хиляди години, както и изучаването на западната музика в продължение на стотици години. Той не само обогатява формата и конотацията на художествените песни, но и разширява съвременната изразителна сила на китайската класическа музика и поезия. Понастоящем, с подобряването на влиянието на моята страна, вокалните музикални произведения в Родината ми имат по-широки възможности за разпространение. Като проява на артистична и културна мека сила, разпространението на художествени песни в по-широк диапазон, също позволява на другите да се възползват от нашите музикални предимства, да се учат и да оценяват красотата на китайската вокална музика.

Китайската вокална музика е духовен продукт на човешкото общество, вид човешка социална дейност и незаменима част от човешкия социален живот. Поезията е важна форма на изкуство за хората да изразяват своите мисли и чувства. Освен това е важна форма на изкуство, която позволява на хората да насърчат националния дух, да култивират морални чувства, да подобряват естетическия вкус, да обогатяват културния живот и да насочват хората да преследват истината, доброто и красотата, както и важен начин за насърчаване на физическото и психическо здраве. Ако разберем и дадем пълна игра на естетическата функция на европейските класически художествени песни, можем да култивираме чувства, да стимулираме духа и да направим нашата вокална музика да се откроява в текущия културен обмен.

С една дума, европейските класически художествени песни се радват на висока репутация на световната вокална сцена със своя уникален стил, дълбока конотация, перфектна форма и изящна продукция и се превръщат в модел за създаване на световна музика и певческо артистично изразяване, което заслужава изучаване от всеки певец. Горното рационално изследване на художествени песни от Германия, Франция и други европейски страни има за цел да подобри допълнително артистичността на китайските вокални произведения, да подобри рационалната естетическа гъвкавост на певците и по този начин да постигне дълбочината и точността на вокалните произведения. Европейските класически художествени песни се превърнаха в неизчерпаемо духовно богатство за изучаването на европейската музикална история и европейското вокално изкуство, а също така се превърнаха в жив образователен материал за певците, за да стандартизират своите певчески умения и да подобрят изпълнението си. Художествените песни изискват от певците преживяване и пеене със сърце. Затова певците у нас трябва да влагат всичките си умения и мъдрост, за да създадат художествения замисъл и образ на произведенията, за да може авторската художествена песен да разцъфтява още по-ярко.

Заключение

Със своите разнообразни музикални стилове, европейските класически академични песни донасят нови музикални елементи в китайските вокални произведения. Композиционната теория на европейските класически академични песни осигурява богата теоретична подкрепа за създаването на китайски вокални музикални произведения. Китайските вокални произведения, въз основа на наследяването на традиционната музикална теория, асимилират теорията за композиция от европейските класически академични песни, което дава на музикалната им структура по-съвременен и иновативен характер и обогатява изразителността на китайското вокално изкуство.

Важната позиция на европейските класически академични песни в световното музикално образование насърчава развитието на

китайското вокално музикално образование. Китайските музикални академии въведоха европейски класически академични песни като учебно съдържание, култивирайки група от изключителни вокални таланти с международна перспектива.

В обобщение, влиянието на европейските класически академични песни върху китайската вокална музика е всеобхватно. Този влияние се проявява не само в стила и техниките на музикалното творчество, но и в тяхното дълбоко просветление в много аспекти като естетика на китайското вокално изкуство, насърчаване на образованието и културен обмен. В бъдещето китайската вокална сцена ще продължи да абсорбира и да взема пример от предимствата и характеристиките на европейската класическа вокална музика, за да насърчи непрекъснатото развитие на китайското вокално изкуство.

Приноси

Разпространението и изпълнението на европейски класически академични песни изгражда мост за културен обмен между Китай и Европа. Същевременно, общността на китайската вокална музика също обогатява собственото си музикално културно наследство, като се учи и заимства от европейски класически академични песни, и насърчава международното развитие на китайското вокално музикално изкуство.

Накратко, изучаването на елементите на европейската класическа музика в китайската вокална музика е проблем на съзнанието в развитието на китайската музикална култура. Съзнателното наследяване на китайската традиционна култура от китайската вокална музика играе важна роля в насърчаването на развитието на китайските художествени песни. Националността и полифоничното мислене, възплътени в китайската вокална музика, отразяват културното съзнание и художествената ценностна ориентация на китайската вокална музика. Следователно, от гледна точка на певческото мислене,

активното изследване на културната гледна точка на китайската вокална музика и анализирането на характеристиките на китайската вокална музика в нейното разнообразно развитие са от голямо и широкообхватно значение за отварянето на иновативния път на китайската вокална музика.

Библиография

Вей, С. Относно противоречието между пеенето и четенето в ранната вокална музика в Европа. // Гласът на жълтата река, 2015 (14), с. 93. 魏松.论欧洲早期声乐的“唱”与“念”的矛盾冲突[J].黄河之声,2015(14):93.

Джан, Джънфан. Представяне на вокалната концепция на американския вокален специалист Клара Рейс.//Научен вестник на Китайската консерватория, 1981, бр. 4, с. 38.

Джоу Сяо-йен. Траектория на развитие на китайското вокално музикално изкуство. Музикално изкуство (Научен вестник на Шанхайската консерватория), бр. 2/1982 г.

Дзоу Бънчу. Изследване на системата за пеене на Шън Сян [М]: People's Music Publishing House, 2000, стр. 112.

Дзън Дзиншоу. Обзор на произхода и развитието на художествените песни в Китай (1920-1949) (част 1), Симфония (Научен вестник на Сианската консерватория), бр. 2/1993 г.

Дзю Цихонг. Издателство за изящни изкуства в Хунан, 2002 г., страница 14.

Дзю Цихун и др. Съвременна китайска музика. Китайско съвременно издателство, 1997.

Дзя, Д. Определени характеристики на италианските художествени песни в класическия период. // Голяма сцена, 2015 (04), с. 113-114. 贾娟娟. 古典时期意大利艺术歌曲的演唱特点.大舞台,2015(04):113-114.

Дзя, К. Осъществяване на емоциите на трагичните песни в италианските художествени песни с пример „Нина“:// Съвременна музика, 2020 (03), с. 93-94. 贾坤.意大利艺术歌曲中悲歌演唱情绪的把握——以古典艺术歌曲《尼娜》为例.当代音乐,2020(03):93-94.

Диане М. Плуте. Меса ди Воче и нейната ефективност като тренировъчно упражнение за младия певец [D] . Докторска дисертация, Университет Охайо, 2005 г.

Ду Ясионг. Моето мнение за дефиницията на „национална вокална музика” и „национален певчески метод”[J]. Народна музика. 2007 (6): 24-25.

Ли Линг. Методи на пеене на нова музика - Дебат върху методите на пеене [J], том 7, брой 4, 1948 г., страница 6.

Ли Хуанджъ. Съвременна китайска музика [Пекин: Contemporary China Press, 1997: 345].

Ли Ян. За развитието на съвременните китайски художествени песни. сп. „Китайска музика“, бр. 1/1990 г.

Ли, Л. Сравнение на немски, френски и френски художествени песни от културна гледна точка.// Йихай, 2018 (03), с. 44-45. 李琳琳.文化视域下的德奥、法国艺术歌曲比较.艺海,2018(03):44-45.

Ли, С. Изследвания на мисълта и практиката на преподаването на вокална музика на Джоу Сяойан, Сянтан, 2013. 李湘.周小燕声乐教学思想与实践研究.湘潭:湖南科技大学, 2013.

Ли, С. Сравнителен анализ на китайската национална вокална музика и европейската традиционна вокална музика. // Художествено образование, 2016 (12), с. 88-89. 李秀珍.我国民族声乐与欧洲传统声乐的对比分析.艺术教育,2016(12):88-89.

Ли, Ф. Френски художествени песни от XIX век.// Домът на драмата, 2018 (11), с. 87. 李方方.十九世纪法国艺术歌曲.戏剧之家,2018(11):87.

Лян, И. Пеенето на френски художествени песни. // Юефу Синшенг (вестник на Музикалната консерватория в Шенян), 2015,33 (02), с. 125-128. 梁莹.法国艺术歌曲的演唱[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2015,33(02):125-128.

Ляо Фушу. За дефиницията на художествената песен, Народна музика, бр. 9/1999.

Матева, Елвира. „Danse macabre” – композиционни и звукоизобразителни ракурси.//Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив: 2023, с. 31. ISSN 1314-7005.

Ма Циухуа. Вокалното изпълнение и мислене. Китайска музика, бр. 3/1999.

Май Циун. Разглеждане на понятието и естетическата характеристика на художествената песен, Изследване на изкуството, бр. 3/2002 г.

Мън, Д. Изследвания на мисълта на песни в китайските художествени песни. Чанчун, 2018. 孟卓.中国艺术歌曲演唱思维研究.长春:东北师范大学,2018.

Ни Жуейлин. Характеристика на художествените песни. Симфония (Научен вестник на Сианската консерватория), бр. 1/1988 г.

Сарафян, Едуард. Основни насоки при формирането и изграждането на кларинетния амбушюр. АМТИИ, Пловдив: 2023, 148 с.

Сие, Л. Прилагане и изследване на италиански класически художествени песни в преподаването на вокална музика в нормалните

университети. Чанчун, 2019. 谢琳娜.意大利古典艺术歌曲在高师声乐教学中的应用与研究.长春:吉林艺术学院,2019.

Сю Дуънхуан. Опит върху научните принципи на дишането във вокалното изкуство. Вестник на Североизточния педагогически университет (издание за философия и социални науки), бр.5/1999 г.

Ся Сяо-йен. Исторически преглед на китайските художествени песни през първата половина на XX в., Научен вестник на Тиендзинската консерватория, бр. 3/ 2004 г.

Уан Ю-хъ. Моите възгледи за художествената песен, Народна музика, бр. 9/1999.

Уанг, Чао. За синтеза между китайско и западно в песента „На сбогуване“ и нейния хуманистичен дух.//Научен вестник на Хубейски научно-технически институт, 2012, бр.11, с. 190.

Уанг, Ю-хъ. История на китайската съвременна музика. Народно музикално издателство, Пекин: 2002.

Хансе, Алия. Теоретико-аналитични аспекти на единството между поезия и музика в соловите художествени песни на Иван Спасов. АМТИИ, Пловдив: 2022, 209 с.

Цай, М. Изследвания на техники на френската художествена песен „След мечта“ . // Съвременна музика, 2019 (04), с. 118-121. 蔡勉.法国艺术歌曲《梦后》演唱技法研究.当代音乐,2019(04):118-121.

Чу Шънхун и др. Антология на китайската художествена песен. Народно музикално издателство, Пекин, 2003 г.

Чу Шънхун и др. Избрани чуждестранни художествени песни. Пекин, Народно музикално издателство, 2004 г.

Чън, Н. Невежеството, проникателността, истинското значение - как да пеem италиански художествени песни. // Съвременна музика, 2017 (04), с. 58-60. 陈娜琳.懵懂 顿悟 真谛——如何唱好意大利古典艺术歌曲.当代音乐,2017(04):58-60.

Чън, Ш. Музикален стил и певчески умения на френски художествени песни. // Северна музика, 2016, 36 (12), с. 41 - 43. 陈姝.法国艺术歌曲的音乐风格与演唱技巧.北方音乐,2016,36(12):41-43.

Шанг Дзясян: „История на развитието на вокалната музика в Европа“, издателство Huale, 2003 г., страница 132.

Шекерджиева-Новак, Тони. Вокалната лирика на Шопен. ИК „Жельо Учков“ Ямбол: 2009, 134 с.

Шъ, Гуаннан. Как създавам песни: разговор за композиторския опит на Шъ Гуаннан.//Издателство за литература и изкуство на Хунан, 1991, с. 236-243.

Шъ, С., Джао, М. Въведение в китайската музика. Си'ан, 2017. 史小倩.赵梅伯《中国音乐简介》译介与研究.西安:西安音乐学院,2017.

Ю Жуън-ян: История на западната музика. Шанхайско музикално издателство, 2002.

Ян Жуейцин. Ретроспекция на стогодишното творчество в областта на художествената песен. Симфония (Научен вестник на Сианската консерватория), бр.3/1999 г.

Ян И. Избрани коментари за художествените песни на Хуан Дзъ, Китайска музикология, бр. 1/2000 г.

Ян Шан-у. Концепцията за „многогласието“ и китайското традиционно „многогласие“ - също върху атрибутите на текстурата на националната перкусионна музика на моята страна [J] Китайска музикология, 1992 (02).

Биография

Джан Юан [Zhang Yuan]: мецосопран, професор по вокална музика, заместник-директор на Средното училище към Музикалната академия в Шънян, гост-професор в Етническият университет в провинция Хъбей. Тя е докторант в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, България, под ръководството на професор Тони Шекерджиева-Новак.

2007 г. е приета в Музикалната академия в Шънян за придобиване на магистърска степен. Завършва през 2010 г. и остава в академията като преподавател. Участвала многократно в международни и национални вокални конкурси и има много спечелени награди. Носителка на златен медал от телевизионния конкурс за млади певци на провинция Ляонин; първа награда в категорията за преподаватели на международния вокален конкурс в Патая, Тайланд; първа награда в категорията за преподаватели на Китайско-корейския международен вокален конкурс; трета награда в категорията за преподаватели по белканто на втория национален конкурс за преподаватели и докторанти по вокал от висши учебни заведения. Нейните ученици многократно са печелили награди в международни и национални вокални конкурси. Провела е множество самостоятелни концерти, оперни дуети и учебни музикални концерти. Многократно е канена да участва в музикални концерти в Сингапур, Южна Корея, Съединените щати и други държави. Съставила и издала „Избрани песни на Аарон Копланд“, публикувала две монографии и над десет статии в известни национални списания.