

Ню ЛэйРоссийская государственная специализированная академия искусств»
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12**ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ
ГО ШУЧЖЭНЬ**

Творческое и педагогическое наследие Го Шучжэнь представляет собой уникальный феномен китайской и мировой музыкальной культуры. Однако в настоящий момент лишь небольшая его часть изучена, причем все эти материалы представлены на китайском языке и мало доступны российскому исследователю. Цель предлагаемой статьи — раскрытие основных принципов педагогической практики певицы. В исследовании обсуждаются отдельные положения методики обучения Го Шучжэнь, основанной на единстве выработки технологии пения и развития образно-эмоциональной сферы. Автором статьи прослеживается профессиональный путь Го Шучжэнь от времени ее обучения в Московской консерватории до вершин творческой и педагогической карьеры. Особый акцент делается на тех аспектах вокальной школы Московской консерватории, которые нашли свое непосредственное применение в педагогической деятельности певицы — выработка профессиональной технологии пения, повышенное внимание к эмоциональной сфере его трансляции, а также учет особенностей взаимодействия этих важнейших компонентов вокального мастерства, погружение в культуру страны композитора, психологическая подготовка студента к выступлению на концертной эстраде. В заключение делаются выводы об эффективности методики обучения академическому пению Го Шучжэнь, а также о ее роли в становлении китайской национальной вокальной школы.

Ключевые слова: Го Шучжэнь, обучение вокальному искусству, российско-китайские культурные связи

DOI: 10.36871/hon.202202005

Статья поступила в редакцию: 12 марта 2022 года
Рекомендована в печать: 12 апреля 2022 года

Информация об авторе:

Ню Лэй — аспирант (Китайская Народная Республика)

feigaluo@163.com

ORCID: 0000-0002-3480-9655

Обучение вокальному искусству — процесс сложный, многогранный, требующий от педагога не только профессиональных знаний и практических навыков, но и понимания индивидуальных особенностей ученика, психофизиологического типа его личности. В соответствии с этим необходимо признать, что формирование такого комплекса требует выработки специфических подходов и методов, что, безусловно, возможно только при наличии таланта педагога, его чуткости и заинтересованности в обучении студента, а также фундаментальных знаний. Именно таким комплексом обладает Го Шучжэнь — выпускница Московской консерватории 1958 года, обучавшаяся в классе известной советской певицы и педагога Е. К. Каткульской

Известно, что система вокального обучения в Московской консерватории начала формироваться с первых дней ее существования и к моменту поступления Го уже выкристаллизовались методы обучения, определился комплекс необходимых учебных дисциплин, дающих будущим оперным и камерным певцам необходимые теоретические знания и практические навыки [3].

Шучжэнь прекрасно училась, освоила русский язык, интенсивно «впитывала» в себя особенности русской певческой культуры, по существу став носителем ее традиций. При этом ей удалось органично соединить в своем творчестве эти достижения с традициями мировой музыкальной культуры, а также с собственными представлениями о вокальном мастерстве.

Имея огромную певческую практику, связанную с выступлениями на самых престижных сценах мира, она вобрала в себя все самое ценное и жизнеспособное в области вокального искусства. Именно это обстоятельство помогло ей достичь высоких результатов в собственной педагогической практике. Эффективность ее методики позволила воспитать ряд выдающихся китайских певцов, благодаря чему Го Шучжэнь стала в один ряд с ведущими педагогами вокального мастерства и заложила основы академической вокальной школы в Китае. Она вовлекла в свою орбиту молодых певцов, желающих получить достойное музыкальное образование.

После возвращения в Китай в 1959 году Го Шучжэнь была ведущей солисткой Центрального театра оперы и танца, а также преподавателем музыкального факультета Центральной консерватории. В качестве солистки театра она исполнила свыше сорока ролей в ведущих операх русских, западных и китайских композиторов. По словам известного китайского музыкального критика Чжан Чао, «в репертуар певицы входили партии Мими, Виолетты, Татьяны, Лизы, Манон и многие другие. Не менее успешно и блистательно она исполняла роли в современной китайской опере» [6, 13]. За свою певческую карьеру она с успехом дала более тысячи сольных концертов по всему миру. Ее репертуар включал классические русские, немецкие, французские, итальянские романсы и песни, фрагменты из известных опер и современный китайский песенный материал. Такая интенсивность и широта интересов свидетельствуют о том, что Го в сценической деятельности в полной мере раскрыла свой потенциал и успешно применила те знания, которые она получила в Советском Союзе.

Помимо исполнительской и педагогической деятельности, Го не менее активно занималась руководящей и организационной работой. В 1979–1986 годах она работала заместителем директора вокального учебного отдела Центральной консерватории Пекина. По ее инициативе по образцу оперной студии Московской консерватории в рамках вокально-оперного факультета Центральной консерватории был организован учебный Оперный центр.

В 2022 году Го Шучжэнь продолжает активную деятельность. В частности, она «совмещает должности руководителя учебно-научного отдела вокального исполнительства и исполнительного директора Китайской ассоциации музыкантов и мастеров сцены,

а также является членом профессионального комитета квалификационной комиссии при Министерстве культуры Китайской Народной Республики, почетным профессором Московской и Тяньцзинской консерваторий, почетным членом Ассоциации китайских музыкантов, профессором кафедры вокальной музыки и оперы Центральной консерватории» [4].

На протяжении многих лет Го Шучжэнь завоевала бесчисленное количество наград. Например, в далеком 1955 году она получила государственные награды «Пекинский передовой работник» и «Передовой работник национальной культурной системы». В 1966 году Го Шучжэнь была удостоена «Пекинского первого приза за выдающиеся педагогические достижения» и специальной награды «*Baosteel Education Fund*». В 1988 году она выиграла премию на звание лучшего профессора на конкурсе Национальной художественной академии; в 1989-м была награждена первой премией «Золотая запись» на *China Record Corporation*. В 1997 году Го Шучжэнь стала лауреатом первой премии «За национальные педагогические достижения», в 2004 году получила звание «Национальный образец учителя», а в 2005-м — звание «Выдающийся член коммунистической партии пекинских университетов» и премию «За достижения XX века». В 2007 году ей вручили премии «За заслуги перед жизнью» и «Золотой колокол Китайской музыки». В 2009 году Министерство образования удостоило Го Шучжэнь звания выдающегося учителя высшего образования (отметим, что это всего лишь пятая по счету награда в системе высшего образования КНР за всю ее историю). В апреле 2010 года выдающаяся певица и педагог была награждена премией «Золотой подсолнух», присуждаемой Китайской исследовательской ассоциацией оперы и Исследовательским институтом оперы Пекинского университета. В ноябре 2011 года список наград был дополнен «Призом оперных достижений» на первом китайском оперном фестивале, а в сентябре 2012 года профессор Го Шучжэнь была удостоена высшего государственного звания КНР «Народный учитель». Таким образом, певица получила признание при жизни.

Обратимся непосредственно к педагогической деятельности Го Шучжэнь. Более чем за пятьдесят лет она обучила сотни китайских и иностранных певцов. Многие из них завоевали награды на международных и отечественных вокальных конкурсах, став выдаю-

щимися мастерами вокала, а также оперными артистами мирового уровня. Выделим из них Фанг Чушань, Мэн Лин, Дэн Юнь, Вэнь Яньцин, Ни Тай, Чжоу Сянфан, Ян Жуйджи.

Не вызывает сомнений, что такая эффективность в подготовке учеников должна базироваться на устойчивых методических приемах, выработанных в процессе педагогической практики, и шире — сложившейся системе воспитания профессионального певца. Охарактеризуем ее компоненты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

Профессиональное обучение академическому пению базируется на освоении его технологии. За многовековую историю этот процесс претерпел многочисленные трансформации, порой развиваясь в диаметрально противоположных направлениях [1]. Что касается методических основ технологии пения, то Го Шучжэнь в этом вопросе проявила себя как последовательница традиций вокального факультета Московской консерватории [7; 5], придерживаясь той системы обучения, которая сложилась в классах выдающихся педагогов-практиков А. Александровой-Кочетовой, Д. Гальвани, Е. Лавровской, В. Зарудной-Ивановой, У. Мазетти, которые особое внимание уделяли процессам передачи эмоции при пении.

Квинтэссенцию подхода к технологии обучения пению сама Го Шучжэнь описывает следующим образом: «Основа профессионального пения заключается в грамотной постановке голоса, которая не только учитывает его тип, но и физические и эмоциональные особенности студента» [6, 13]. Соответственно, не только разработка техники пения, диапазона, развитие правильного певческого дыхания, но и учет чувственно-эмоциональной сферы ученика, типа его темперамента и психотипа его личности важны в процессе профессионального развития. По мнению Го, «чувства, которые дает людям музыка, не могут быть забыты. Это не технология. Следовательно, мы можем быть тронуты только тем, что выражает само пение» [там же, 15]. На своих занятиях Го Шучжэнь нередко повторяла, что пение должно быть «одновременно масляной живописью и скрупулезной технологией» [5, 33]. Иными словами, оно должно, как масляная живопись, так же передавать все нюансы исполнения, чтобы обрести силу художественного выражения.

С целью развития образного мышления Го Шучжэнь использует ассоциативный прием.

Так, она настаивает на том, что свои мысли и чувства певец должен доносить до слушателя таким образом, будто он многократно присутствует на киносеансе, снова и снова сопереживая героям фильма: «Конечно, только чувства и никакие технологии не ограничат выражение эмоций. Превосходные технологии — это предпосылка для эффективного выражения хорошего пения, а также инструмент для выражения эмоций. Например, в песне “Бескрайние поля” без развитого диафрагмального дыхания невозможно передать горе и отчаяние героя в начале песни. Следовательно, если вы хотите овладеть эмоциональным планом исполнения, у вас должна быть отработана эта технология в качестве основы, и в процессе эмоционального выражения она будет бессознательно способствовать навыкам вокализации, поэтому технология пения и эмоционального выражения дополняют друг друга» [6, 12].

Используя вокальные технологии в качестве основы в сочетании с пониманием содержания песни, опытом и исследованием внутренних эмоций персонажей, мы можем надлежащим образом выразить музыкальные чувства. Именно на этом совершенно справедливо настаивает Го Шучжэнь, указывая в то же время, что от студента с самых первых занятий требуется тщательное изучение текста вокального сочинения, а также основ его формы и гармонии. Именно такой комплекс способствует формированию художественной интерпретации и реализации замысла композитора. В этом Го вновь проявляет себя как носитель вокальной школы Московской консерватории, так как эти принципы созвучны подходам к обучению ее русских наставников, о чем красноречиво свидетельствует воспоминание У. Мазетти: «Необходимо знать об эпохе, в которую было написано сочинение, о композиторе, нужно проанализировать его форму, гармонию, сочетание сольной партии и аккомпанемента» [2].

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУР РАЗНЫХ НАРОДОВ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Искусство — отражение и сублимация жизни, поэтому одним из основных принципов создания достоверного художественного образа в процессе обучения студентов пению Го Шучжэнь считает необходимость проникновения в суть различных культур и богатый жизненный опыт. На своих занятиях певица

любит приводить пример из своей жизни. Отправившись выступить в страны Латинской Америки, она приехала задолго до начала концертного турне и посвятила все время общению с местными жителями, погружению в их культуру, быт, а также музыкальное творчество. Такой способ помог ей быстро освоить стиль латиноамериканской музыки, поэтому спустя непродолжительное время она могла сама присоединиться к местным жителям в их художественном творчестве. Также Го сообщает, что, когда ей пришлось работать над венесуэльской песней «Красивые крылья», она раскрыла ее глубокий смысл, выражая чувство сострадания. В другом случае в кубинской песне «О, Мария!» «она не только высвобождает глубокие эмоции добросердечной, брошенной девушки смешанной расы, но также показывает глубокие чувства людей к этой девушке» [5, 33].

Немаловажное значение в связи этим имеет для обучающихся, по мнению Го, освоение национального китайского репертуара, в котором она особое внимание уделяет работе над вербальным текстом: «Язык — важный аспект обучения вокальной музыке. Он не ограничивается изучением того, как студенты выучивают и произносят слова. Важнее научиться выражать свои эмоции, их тон и интонацию» [6, 14].

СОВМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕНИЯ И ДЫХАНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ

Как известно, основа пения — правильное дыхание и его грамотная поддержка, что напрямую влияет на качество звуковедения. В методике Го Шучжэнь дыхание также является основной сферой выражением эмоций — одним из выразительных средств. Го Шучжэнь считает, что дыхание следует рассматривать не только как самостоятельную проблему, но также и в его сочетании с эмоцией.

Например, в песне «Желтая река Обида» есть фраза «Дитя, ты в муках умер». Это предложение поется от женского лица. Главная героиня плачет по своему умершему ребенку. Перед этим текстом Го Шучжэнь рекомендует использовать своим студентам метод слегка «рыдающего» дыхания, чтобы объединить его с эмоциями. В процессе обучения вокалу Го Шучжэнь подчеркивает, что учащиеся должны петь сердцем и разумом, потому что органы голоса невидимы

и все требования ведут к тому, чтобы учащиеся чувствовали и ощущали их сердцем, понимая при этом, что «без использования своего мозга можно нанести непоправимый вред голосовому аппарату» [5, 34].

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕНИЮ

Объектом обучения вокальной музыке являются живые люди, психологическое состояние, структура и индивидуальность органов дыхания которых различны, что важно принимать во внимание. Если это учитывать, педагог сможет хорошо понимать их особенности. По убеждению Го Шучжэнь, студенты должны сохранять мотивацию как необходимый компонент профессионального роста. Она также считает, что изучение искусства пения требует отношения к нему как к серьезному занятию, подразумевающему основательную психологическую подготовку, которая необходима в преодолении трудностей и воспитании в себе решимости им противостоять: «Для изучающих вокальную музыку требуется не только здоровый голосовой орган и сильное телосложение, но и здоровая психика. Состояние ее напрямую связано с их дыханием, состоянием вокала и артистизмом» [там же, 33]. На уроках Го Шучжэнь не только решает проблемы вокального плана, но и постоянно обращает внимание на психологическое самочувствие учеников, всесторонне рассматривая причины возникших трудностей и фокусируясь на том, почему они возникают.

Го Шучжэнь исходит из того, что методы обучения варьируются, передаваясь от человека к человеку. Она также считает, что учащиеся должны заложить хороший фундамент своей профессиональной деятельности во время освоения искусства сольного пения и при этом сохранять чуткое и внимательное отношение к процессу обучения. Го Шучжэнь полагает, что для некоторых студентов с неуравновешенной психикой ключ к решению таких проблем кроется в прочно заложенном певческом фундаменте: «Большая часть причин, по которым учащиеся находятся в состоянии напряжения, — это неуверенность в уровне успеваемости, которая, в свою очередь, вызвана отсутствием у студентов уверенности в своем певческом мастерстве. Таким образом, создание хорошей основы для пения не только полезно для долгосрочного развития обучения вокальной музыке,

но и жизненно важно для повышения самооценки учащихся» [6, 13].

Го уверена, что каждый обучающийся пению должен пройти свой собственный путь, который закалит его психологически и сделает более устойчивым к стрессовым ситуациям, в том числе и сценическим: «Искусство требует постепенности. Нет кратчайшего пути. Вы должны столкнуться с собственными проблемами и ошибками, и вы не можете избежать проблем. Если нет непоколебимой решимости, не будет никаких достижений» [5, 35].

В процессе работы со студентами Го Шучжэнь не только учит их пению, но и воспитывает в них определенное отношение к искусству: «Мы должны быть достойны той карьеры, которой занимаемся, достойными ожиданий людей от нее, достойными самого себя и обязаны посвящать себя тому, чему мы научились» [6, 13]. Соединив в своей методике лучшие достижения вокальной школы Московской консерватории, итальянского искусства *vel canto* со спецификой и традициями китайского пения, Го Шучжэнь сумела найти ключ к преодолению узконационального подхода к интерпретации произведений, а также к обучению вокальному искусству.

Завершая небольшой экскурс в систему подготовки певца-профессионала Го Шучжэнь, подчеркнем, что эффективность этой системы подтверждается не только исполнительскими и педагогическими успехами учеников мастера, но и учеников ее учеников, посвятивших себя вокальной карьере и работающих как в Китае, так и далеко за его пределами.

Так, Ван Янь, Фэн Годун, Ван Сюфэнь входят в профессорско-преподавательский состав Центральной консерватории Пекина, Лю Ухун, Чжан Баомо, Юй Цинхай, Чжан Сяомин, Ши Цюань, Лю Сунху, Лю Сяофей — профессора Шанхайской консерватории. Успешно ведут педагогическую деятельность в европейских консерваториях Лю Ухун, Чжан Баомо, Юй Цинхай, Чжан Сяомин, Ши Цюань, Лю Сунху, Лю Сяофей, У Линь, а Фанг Чушань, Мэн Лин, Дэн Юнь, Вэнь Яньцин, Ни Тай, Чжоу Сянфан, Ян Жуйджи и выступают в качестве солистов на ведущих мировых оперных сценах. Это обстоятельство позволяет нам сделать вывод о высокой продуктивности педагогической деятельности Го Шучжэнь, нацеленности на воспитание востребованных профессиональных певцов, составляющих основу современной китайской вокальной школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонова Л. В. Методика обучения студентов академическому пению: история и проблемы исследования // Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4). С. 70–74.
2. Вокальная школа Умберто Мазетти // Vocalnaya szhcola URL: <https://www.boutique-project.ru/reading/articles/244> (дата обращения: 19.01.2022)
3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики: учебное пособие. М. : Планета музыки, 2019. 352 с.
4. Творческая встреча с китайской певицей Го Шучжэнь. URL: <https://russianculture.cn/ru/tvorcheskaya-vstrecha-s-kitajskoj-pevitsej-Goshuchzhen/> (дата обращения: 19.01.2022)
5. 吴艳或: 从近年来五部歌剧的排演看郭淑珍的教学和艺术成就, 中央音乐. 2010. № 3. С. 119–125. У Яньхуо. Педагогические и творческие достижения Го Шучжэнь на репетициях пяти опер за последние годы // Вестник Центральной консерватории. 2010. № 3. С. 119–125.
6. 教师的天职注定要一生学习—访郭淑珍先生, 歌唱艺术2011. № 11. С. 26–31. Цзы Инь. Педагоги должны учиться на протяжении всей жизни // Певческое искусство. 2011. № 11. С. 26–31.
7. Яковлева А. С. Вокальная школа Московской консерватории: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. Москва, 1994. 404 с.

Nu Lei

Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

FEATURES OF GUO SHUZHEN'S PEDAGOGICAL STYLE

Guo Shuzhen's creative and pedagogical heritage is a unique phenomenon in Chinese and world musical culture. However, only a small part of it has been studied to date, and all of these materials are in Chinese and are little accessible to the Russian reader. The purpose of this article is to reveal the basic principles of the singer's pedagogical practice. The study dis-

cusses some provisions of Guo Shuzhen's teaching method based on the unity of the development of the singing technique and the singer's figurative and emotional sphere. The author traces the professional path of Guo Shuzhen from her studies at the Moscow Conservatory to the height of her creative and pedagogical career. Special emphasis is placed on those aspects of the Moscow Conservatory vocal school that were directly applied in the singer's pedagogical activities — immersion into the culture of the country of the composer, development of professional singing technique, and psychological preparation of students to perform on the concert stage. Finally, conclusions are drawn about the effectiveness of Guo Shuzhen's method of teaching academic singing, as well as her role in the formation of the Chinese national vocal school.

Keywords: Guo Shuzhen, vocal training, Russian-Chinese cultural ties

DOI: 10.36871/hon.202202005

Received: March 12, 2022

Accepted: April 12, 2022

Information about the author:

Nu Lei — Ph.D. student (People's Republic of China)

feigaluo@163.com

ORCHID: 0000-0002-3480-9655

REFERENCES

1. Antonova L. V. Methods of Teaching Academic Singing: History and Research Problems. *Povolzhsky pedagogichesky vestnik [Volga Pedagogical Bulletin]*. 2014, no. 3 (4), pp. 70–74. (In Russian)
2. Vokal'naya shkola Umberto Mazetti [Umberto Masetti Vocal School]. (In Russian). Available at: <https://www.boutique-project.ru/reading/articles/244> (accessed: 19.01.2022)
3. Dmitriev L. B. *Osnovy vokal'noi metodiki [Fundamentals of Vocal Technique : tutorial]*. Moscow, 2019. 352 p. (In Russian)
4. Tvorcheskaya vstrecha s kitaiskoi pevitsei Go Shuzhen' [Creative Meeting with Chinese Singer Guo Shuzhen]. (In Russian). Available at: <https://russianculture.cn/ru/tvorcheskaya-vstrecha-s-kitajskoj-pevitsej-Go-Shudzhzen/> (accessed: 19.01.2022)
5. Wu Yanhuo. 从近年来五部歌剧的排演看郭淑珍的教学和艺术成就 [Guo Shuzhen's Pedagogical and Creative Achievements at the Rehearsals of Five Operas in Recent Years]. *中央音乐 [Bulletin of the Central Conservatory]*. 2010, no. 3, pp. 119–125. (In Chinese)
6. Tzu Yin. 教师的天职注定要一生学习—访郭淑珍先生 [Teachers Should Study Throughout Their Lives]. *歌唱艺术 [The Art of Singing]*. 2011, no. 11, pp. 26–31. (In Chinese)
7. Yakovleva A. S. *Vokal'naya shkola moskovskoi konservatorii [Vocal School of the Moscow Conservatory]*. Doctoral dissertation. Moscow, 1994. 404 p. (In Russian)

