

**ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„НЕОФИТ РИЛСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВОТА
КАТЕДРА „МУЗИКА”**

**WANG HAOXING
ВАНГ ХАОКСИНГ**

**„Създаване и изпълнение на вокална музика в
съвременен Китай”**

АВТОРЕФЕРАТ

**на дисертационен труд за присъждане на образователната и
научна степен „доктор”, научна област 8. Изкуства,
професионално направление 8.3. Музикално и
танцова изкуство, докторска програма
„Теория и практика на изпълнителското изкуство”**

**Научен ръководител:
проф. д. н. Филип Павлов**

2024

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на заседание на катедра „Музика” на г. Утвърден е от Факултетен съвет на г.

Изследването се състои от увод, три глави, заключение и библиография. Общият обем е 141 стр., от тях 138 стр. основен текст. Дисертацията включва 26 нотни примера. Ползваната литература е от 18 източника на китайски език.

Материалите за защита са на разположение в катедра „Музика” на ЮЗУ „Н. Рилски”.

Публичната защита ще се състои на 15.05.2024 г. от 10.00 ч. в зала 114, учебен корпус 1.

Членове на научното жури:

Рецензенти – проф. д. изк. Йордан Гошев

проф. д-р Свилен Райчев

Становища – доц. д-р Валери Пастармаджиев

проф. д-р Атанас Карафезлиев

проф. д-р Даниела Дикова

Съдържание

Увод	5
ГЛАВА I. Възникване и развитие на вокалното музикално творчество и изпълнителско изкуство в Китай	6
1.1. Кратки исторически данни за китайското вокално музикално изкуство	7
1.1.1. Традиционната китайска вокална музика	7
1.1.2. Оpozнаване и влияние на западното вокално изкуство върху националната музика	10
1.2. Ролята на училищната песен за националното творчество	10
1.3. Поява и развитие на китайските художествени песни	14
1.3.1. Различни музикални практики, свързани с важни политически моменти за държавата	15
1.3.2. Възраждане на вокалната музика	16
ГЛАВА II. Различни аспекти на съвременната китайска вокална музика	17
2.1. Нови сюжети в съдържанието при създаването на китайска вокална композиция	18
2.2. Предимства и предизвикателства при създаването и изпълнението на съвременна китайска вокална музика	20
2.2.1. Уникални качества и предимства на китайската вокална музика	20
2.2.2. Предизвикателства пред съвременните китайски вокални музиканти и изпълнители	22
2.2.3. Влияние на вокалната музика и създадените от нея продукти върху индустрията	24
2.3. Съвременните технологии като част от дейностите по вокална композиция	25
2.4. Особенности на методите за създаване на вокална музика в различни региони на Китай	30
ГЛАВА III. Композиционна и изпълнителска проблематика в избрани творби от Регион Източен Китай - провинция Дзянсу	32
3.1. Преглед на създаването и изпълнението на съвременни вокални музикални произведения	33
3.2. Анализ на съвременната практика на създаване на вокална музика	35
3.3. Анализ на характеристиките на съвременната обработка на традиционните народни песни	40
3.4. Разнообразни певчески умения в етническата вокална музика	42
3.5. Наследството и развитието на народната вокална музика	44

Заключение	45
Приноси на дисертационния труд	46
Списък на публикациите, свързани с дисертационния труд	47
Допълнителна творческа дейност	48

Увод

Китайското музикално изкуство има древен произход, който обстоятелствено и широко е изследван от много историци, музиковеди, езиковеди, психолози и други учени от страната и от чужбина. Богатството от исторически факти дава възможност за различни тълкувания, свързани с неговото развитие в многовековната му история. Китайското музикално изкуство има своята самобитност, носи индивидуални отличителни белези и е дълбоко свързано с развитието на обществата, с бита, с традициите и вярванията, с езиковата култура, с природата и климатичните условия и с още редица съществени фактори, които дават отражение в неговите специфични форми на проявления. Разбира се, в националното изкуство се откриват и разнородни форми на влияния от други източни култури.

Позовавайки се на „История на китайската музикална литература” от Джу Циенджъ – музиковед и изследовател на традиционна музика, в предговора към тази книга Чън Джунфан отбелява трите фази, на които може да бъде разделена китайската музикална литература:

- **Първа фаза** – *Период на „Гу Юе”*. Към тази категория се отнасят три и четири йероглифните поеми от династия Джоу и Чуските строфи от Периода на воюващите държави.

- **Втора фаза** – *Период на „Биан Юе”*. В тази категория попадат: древната ханаска поезия; стихотворенията „юефу”; четиристишията от династиите Суей и Тан и „цъ” – от династия Сун.

- **Трета фаза** – *Период на „Джин Юе”*. Този период се характеризира със: Северната музикална драма – от династия Юен; „Кунцю” – вид традиционна музикална драма от династия Мин; „Хуабу” – от династия Цин.

За първата и за втората отбелязани фази е много трудно да се говори, тъй като музиката и партитурите не могат да бъдат пресъздадени. Можем само да гадаем каква е била реалната ситуация - според литературните източници от дадения исторически период, а също и като имаме предвид запазените музикални инструменти. В този смисъл, изучаването на древните китайски вокални музикални форми е изключително трудно изследване.

В дисертационния труд се разглежда развитието на съвременното китайско вокално музикално творчество и изпълнителско изкуство от различни аспекти, които представяват ретроспективни форми на влияния и взаимодействия на националната култура със западното музикално изкуство.

Водеща роля във вокалното изкуство на съвременното културно развитие имат наложилите се имена на композитори и изпълнители, които създават или интерпретират музикално творчество. Тези творци днес осъществяват връзката между националните традиции и съвременните подходи в творчеството. Между най-изявените имена на композитори са: Не Ер, Сиан Синхай, Сяо Юмей, Джао Юанрен, Той Лутинг, Хуан Зи, Джин Сян и др.

Някои творби на посочените композитори ще бъдат обект на представяне и анализ в основните глави на това научно изследване.

Национална и световна известност имат голям брой певци, инструменталисти, диригенти, хореографи и други творци, които днес представят в своята практика китайското музикално изкуство под различни изпълнителски форми.

Изкуството на вокалната музика е не само техника, но и култура. То е пряко свързано с политически, икономически и културни аспекти през различни времеви периоди от развитието на китайската държава. За да се разберат проблемите, предимствата и предизвикателствата пред създаването и изпълнението на съвременна китайска вокална музика, е необходимо да се изяснят важни детайли от нейното развитие през различни исторически етапи.

Целите, които си поставя този дисертационен труд, са да представи ролята, влиянието и значението на китайската вокална музика за развитието на националната култура и музикална педагогика. Във вокалната музика намират отражение обществено-политическите национално-икономическите и културно-формиращите аспекти на развитието на китайската държава в различни периоди от нейното съществуване.

Между главните **задачи** е да се представи проблематиката, свързана с предимствата и предизвикателствата при създаването и изпълнението на съвременна китайска вокална музика. Тази концепция е неотделима от разглеждането на важни детайли от нейното историческо и съвременно развитие.

Обект на изследването ще бъде влиянието на днешната западна музикална култура върху националната култура и нейното развитие, както и взаимодействието между тях.

ГЛАВА I

Възникване и развитие на вокалното музикално творчество и изпълнителско изкуство в Китай

1. Кратки исторически данни за китайското вокално музикално изкуство

1.1.1. Традиционната китайска вокална музика

1.1.2. Опознаване и влияние на западното вокално изкуство върху националната музика

1. 2. Ролята на училищната песен за националното творчество

1. 3. Поява и развитие на китайските художествени песни

1.3.1. Различни музикални практики, свързани с важни политически моменти за държавата

1.3.2. Възраждане на вокалната музика

1.1. Кратки исторически данни за китайското вокално музикално изкуство

Понятието „традиционна китайска вокална музика” включва в себе си много фактори. Самото понятие „вокална музика” е чуждестранен музикален термин, въведен в Китай едва в края на XIX и началото на XX век. В древен Китай вокалната и инструментална музика са наричани просто „музика” и липсва познатото ни жанрово разделение. Специфични вокални музикални форми са: „народна песен”; „хармонични песни”; „кратки Сяо”; „военни песни”; „песни за цитра”; „песни от царство У”; „поетично пеене”; „музика от епохата на династия Сун”; „традиционна китайска музикална драма” и т. н. Уповавайки се на историята, в древната китайска музикална теория има три понятия: „глас”, „тон” и „музика”, но техните значения не са точно същите като определенията в съвременната „вокална музика”. В древен Китай не съществува „вокална музика”, както я разбираме днес.

1.1.1. Традиционната китайска вокална музика

- Период на „Гу Юе”
- Период на „Биан Юе”
- Период на „Джин Юе”

Период на „Гу Юе”. От гледна точка на развитието на древната китайска музикална история, традиционното вокално изкуство всъщност е основният компонент и база на много други музикални форми. Различните форми на музика се развиват на основата на народните песни, които заедно съставят историята на развитието на китайската музика. Най-ранната музика е свързана с поезията и танца, което е присъщо явление в ранната музикална практика на човечеството. Отличителни за всяка епоха са различни вокални форми, които представят навиците в живота на хората, религиозните вярвания, местната среда.

Развитието и промените в традиционната китайска вокална музика винаги са свързани с действителните условия на конкретната епоха. Социалната природа на Феодалното общество и селското стопанство за повече от две хиляди години са създали музикална култура и форма, която е съвместима с нея. Изучаването на древното китайско традиционно вокално музикално изкуство е сериозна трудност, защото повечето специфични акустични форми и музикални партитури са изчезнали или загубени. Може да се направи историческа справка само за част от словесните текстове в запазените от това време класически произведения. Въз основа на наличната литература, и чрез комбинация с други помощни материали, може да се направят спекулативни заключения, че традиционните вокални музикални форми в древния китайски музикален период, са разделени условно на два типа – „*Книгата на песните*” и „*Чу Цъ* (Стихосбирка от III в. пр. н. е.)”.

„*Книгата на песните*” съдържа 305 произведения от периода Ин и Шан до средата на периода *Пролети и есени*. „*Книгата на песните*” (Шъ Дзин) е разделена на три категории според музиката: „фън”, „я” и „сун”.

„Фън” – вятър (наричани още национални нрави). Събраните 106 народни песни са от 13 васални държави и два региона. Стилете на пеене се проявяват като соло и в дуетни форми.

„Я” (канонични): използвани са главно за банкети на принцове и благородници, а също и при официални храмови церемонии. Повечето от произведенията са създадени от благородници и съвсем малка част от обикновени хора. Творбите за официалните храмови церемонии са написани от историци и музикални служители от династията Джоу. Съдържанието им е предимно митологично, използвано за възхваляване достойнствата на предците. По съдържание, стил и характеристики приличат на жертвени песни. И досега традиционните епични повествователни песни са широко разпространени сред някои етнически малцинства в Китай.

„Сун” (ода): тук на преден план са пеенето и танците, използвани от принцове и благородници при извършване на жертвоприношения в тържествена атмосфера. Групата на изпълнителите е огромна – предимно барабанна и духовна музика; силата на звука е внушителна, тембърът е хармоничен; ритъмът на музиката е бавен, а мелодията е продължителна. Пеенето е със силен глас и богато съдържание, съпровождано от танци.

В сравнение с „Книга на песните”, „Песните Чу” често показват субективния поглед на автора – неговото фантазно мислене, различни желания и появата на шедрост след конфликт с реалността.

„Чу Цъ” е поезия, съставена от народа Чу, представена от Цю Юен. Другата поезия е съставена от Цю Юен и други литератори.

Период на „Биан Юе”. По време на пратеника на династия Хан – Джан Цян на Запад, чуждестранната музика започва да навлиза в Китай. Чуждестранната музика, музикалните инструменти и начините на изпълнение, оказват изключително въздействие върху музикалната култура по това време. Те също така с „уверени стъпки” навлизат и в придворната музика. Въвеждането и използването на четири напълно нови видове музикални инструменти: *лютня*, „*кунгхоу*” – китайска арфа, *хитирики* и *хън чуй* – хоризонтална флейта, довеждат до създаването на нов тип музика, музикални инструменти, начини на пеене и изпълнение (песента „сянгъ”; песента „цин”; песни по стихове на Шъ; музика от епохата на Сун).

Оригиналната форма на изпълнение на песента „сянгъ” е *a cappella*. Акомпаниментът на струнни и духови инструменти се появява допълнително, а ударните инструменти се използват едновременно за отмерване на ритъма и за пеене, като по този начин се формира истинско усещане за хармония. Песента „сянгъ” по това време вече не е народна песен в общия смисъл, а песен на изкуството. Най-висшата форма на развитие на песента „сянгъ” са песента и танцът „дацю”, който се характеризира с алтернативно пеене и танци.

Върховните владетели обичат инструмента *гуцин* и умело боравят с него. Благодарение на тяхното енергично застъпничество, е насърчено свиренето на *гуцин* и създаването на песни през този период. Литераторите на династия Хан

често свирят на него и пеят по време на официални тържества. Те използват своите умения, за да предадат различни емоции, да композират песни и да пишат музикална теория. Процесът на изпълнение и пеене включва: въведение, завършване на песенната част, антракт (гуцин), част от песента, заключение (гуцин). Всичко е изключително естествено и плавно, без „накъсване”.

„*Песни по стихове на Шъ*” - династия Тан, е „*Златният век в историята на китайската поезия*” - епоха на безпрецедентен просперитет в музиката. Съществуват два творчески подхода: *поезия и музика* - съчиняване на нови стихове и музика по съществуващи музикални мелодии, *избор на стихове и музика* – музикантите и певците избират готови стихове, които съответстват на музиката в синхрон със съществуващите музикални мелодии. Мелодиите, използвани в песните от династията Тан, произлизат от народните песни, танцовата музика, инструменталната музика, даоистката музика и т. н.

„*Музиката Цъ*”: по времето на династия Сун песните се превръщат в „цъ”. Създаването им следва мотото: „*музика пред стиховете*”. Музиката е основна тема, а текстовете са базирани на музиката. Авторът на текста е длъжен да определи думите, според съществуващата музика, а изпълнителят е длъжен да преразгледа изискванията на съществуващата музикална мелодия, за да може текстът изцяло да съответства на мелодията. В същото време музикалната мелодия има определена степен на стандартизация и затова тя трябва в известна степен да бъде „обработена” от изпълнителя и от музиканта. Основната функция на музиката „цъ” е забавлението. Повечето певци започват да се обучават от ранна детска възраст. Те са умни и красиви, притежават артистичен и музикален талант и не само пеят и танцуват, но и речитират стихове. Обръща се голямо внимание на техниката на дишане по време на изпълнението. Само чрез правилно овладяване на основите на дишането гласът може да притежава силна проникновена способност.

Период на „Джин Юе”. През този период, преобладава главно вокалната музикална форма на китайската опера от династиите Сун, Юан, Мин и Цин. Формирането на операта се развива постепенно, като се използват прозата и песенната драма от династиите Суей и Тан. Характеристиките на тогавашните оперни представления са следните: има герои, драматични конфликти, развитие на сюжета и уговорени финали. Това е кратка и завършена история. По времето на династия Сун се осигурява богата база за разгръщането на този вид изкуство и то се превръща в основна форма на изпълнение в придворното изкуство.

Според характеристиките и формите на традиционното китайско вокално музикално изкуство, езикът е основният фактор, който изгражда и определя неговия стил и специфика, а също така допринася и за формирането на различни системи, като поезията например. Различните формални езикови фактори са насърчавали разнообразни начини и средства за изграждане на музикални мелодии. Езикът и формираните от него мелодични тонове са станали пряка причина за избора на метода и на стила на пеене. В крайна сметка, фактори като различната социална среда, методите на материалното производство, нивата на производителност,

както и вярванията и обичаите на хората, съставят специфичното съдържание на пеенето.

Различните форми на изразяване на народните песни, рапа и операта в традиционната китайска форма на вокално изкуство, са истинските реакции на гореспоменатите фактори. Това е не само разликата между традиционната форма на вокално-музикалното изкуство и неговата съвременна жанрова стилистика, но и съществената разлика между двете различни социални структури – индустриалното общество и селскостопанското общество.

1.1.2. Опознаване и влияние на западното вокално изкуство върху националната музика

Основната причина за въвеждането на западната вокална музика в Китай са мисионерските дейности на съвременното западно християнство. Очевидният материален носител – музикалната култура като средство, както и религията като цяло „стъпват на китайска земя”. По време на династиите Хан и Тан до династиите Сун, Юен и Мин, западни официални лица, мисионери, пътешественици и търговци също са присъствали на „тази земя с дълга история“. Китай по това време все още е затворена феодална социална система, която изглежда е предсказала неизбежния сблъсък между двете социални системи.

Съдейки по конкретните факти при въвеждането на западната християнска музика (главно вокална музика) в Китай, тя може да бъде определена като метод на разпространение, който започва с християнски мисионерски дейности. Резултатът е – разполагане на църкви и мисионерски училища из цял Китай. От края на XIX век църковните организации преминават от първоначалните си мисии към енергично насърчаване откриването на църковни училища. Чрез разпространението на западната наука, технология и музикална култура те се опитват да упражнят контрол и ръководна роля в политическата, икономическата и културната социална промяна, която се формира в Китай през този период.

От гледна точка на музиката, влиянието на християнството върху китайската музикална култура е главно чрез църковната музика (хор) и музикалното образование в църковните училища. От гледна точка на мащаба на влияние, ефектът от църковното училищно музикално образование е по-пряк, тъй като до известна степен то излиза извън обхвата на чистата религия и навлиза в различни слоеве на обществото. В тези църковни училища, освен обучението в западните християнски доктрини, наука и чужди езици, преподаването на западна класическа музика заема изключително важно място.

Вокалната музика възприема „концепция за правилно пеене” в певческите подходи по онова време. Неоспорим факт е, че стремежът към идеален глас в хоровото изкуство, като: тембър, височина, ритъм, баланс на звука, изразителност и т. н., произтичат от този вид църковни хорове.

1.2. Ролята на училищната песен за националното творчество

Понастоящем академичните среди ползват концепцията за училищна музика и песни, като се позовават главно на певческата култура, възникнала със създава-

нето на новите училища в края на XIX и началото на XX век. По принцип, това се отнася главно до часовете по музика в училище и песните, създадени специално за тях. Появата на училищната музика довежда до непрекъснатото задълбочаване на изследването на дейностите, свързани с вокалната музика. В допълнение към концепциите за пеене, методите на преподаване на песнето и т. н., вокалната музика играе роля за насърчаване създаването и практикуването на вокални музикални произведения. Те включват два аспекта: *създаване на текстове и създаване на мелодии*.

Създаване на текстове

Концепцията за „песен“ е базирана на традиционната китайска „поезия в музиката“. Песента е поезия, която може да се използва в музиката. Тъй като повечето училищни песни са базирани на мелодиите на японски, европейски и американски песни, компилирането на текстове става изключително важна творческа дейност по това време. Този метод е свързан с творческия метод на древнокитайската поезия и песнопение, а в същото време е свързан и с липсата на професионални композиционни умения, както и на умения сред онези, които по това време се занимават със създаването на училищна музика. Например, песента „Сбогом“ е написана от Ли Шутун въз основа на мелодията на американския композитор Джоун Понд Ордуей „*Мечтая за дом и майка*“; „*Великият Китай*“ е базиран на операта „*Норма*“ от италианския композитор Винченцо Белини – неин автор е Чен Сичонг. В същото време има и някои училищни песни, изпълнени с китайски национални акценти.

Съдейки по основните атрибути на училищната музика, създаването на текстове е насочено главно към учениците, но реално отразеното съдържание надхвърля специфичните граници на това. Този факт е свързан със социалната и с историческата среда по онова време, както и със специфичната реалност на Китай.

Феномен, заслужаващ нашето внимание е фактът, че възходът на училищното пеене допринася за безпрецедентната жизненост и надежда за създаването на песни. Въпреки че по това време създаването на мелодии е относително слабо, то довежда до сътворяването на текстове като нов етап на развитие, който се явява напълно нова стъпка в развитието на китайската модерна вокална музика.

Една от важните роли при създаването на текстове, е стандартизирането на езиковото произношение, тоест четенето на книжовен език. То се превръща в нещо, на което се обръща сериозно внимание по това време. Важната роля за произношението на езика в песнето е очевидна и в определен смисъл дори определя стила на пеене.

Създаване на мелодии

Създаването на мелодии в училищната музика е концентрирано главно в дейността на музиканти, които са се обучавали в Япония. Всъщност, китайската съвременна училищна музика и песен се появяват в името на училището, но нейната функция и влияние далеч надхвърлят тези специфични граници.

„Жълтата река” е една от най-ранните училищни песни, съставени от китайте. Текстът на това произведение е създаден от Ян Сиджъ през 1904 г. На следващата година Шън Сингун завършва създаването на мелодия и тя става популярна веднага. Характерното за тази песен е, че мелодията е доминирана от четвъртини и осмини ноти, а добавянето на пунктиран ритъм я прави изпълнена с движение. Комбинацията от мелодия и текст е близка и точна.

От обективна гледна точка, създаването на училищна музика започва от имитация, основана главно на опита от развитието на ранната училищна песен в Япония. Като основни средства и методи се използват подбора на песни и писането на текстове, а визията им постепенно се разширява до европейските държави и до Америка. Тъй като по това време не е имало много музиканти, учили в чужбина, за да се адаптират към развитието на училищното музикално образование възможно най-бързо, изборът на музика и писането на текстове се превръщат в необходимият избор по онова време. В случая старата култура на Китай, тясно свързана с феодалната система, е имала спешна нужда от реформа. Мелодиите са вдъхновяващи и те повишават морала. Творческата практика на училищната музика насърчава развитието на цялата нова музика в Китай, съдейства за трансформацията в изграждането на китайски учебни материали, влияе върху обучението на учители, методите на преподаване и концепциите за музикално образование в областта на професионалното музикално образование.

Ако възходът на училищната музика и развитието на вокалното музикално образование все още са били в начален етап, то професионалното музикално образование активно навлиза в университетите.

През този отрязък от време модерното китайско училищно вокално музикално образование преживява два етапа в развитието си: *начален период* (1919 – 1926) и *период на ускорено развитие* (1927 – 1937).

Начален период

Съвременното и модерно професионално вокално музикално образование започва със създаването на нов тип музикално общество. Под ръководството и просвещението на училищната музика по това време в Китай започват да се появяват дейности, свързани с професионално преподаване на вокална музика. С появата на различни университети (включително художествени колежи) изучаването на практически музикални умения става основната задача на музикалното общество от този период. То се изразява главно в изучаването на западното белканто. Новият тип музикално общество заема изключително важно място в историята на развитие на съвременната музика в Китай и е ключовата връзка в тласъка на професионалното музикално образование в Китай. От тази гледна точка се проявяват главно следните аспекти:

- Придава се голямо значение на практиката на вокалното изпълнение и непрекъснато се разширява неговото влияние. Това се проявява особено силно в различни изпълнения, състезания, организиране и обучение на хорове и певчески екипи, както и в други форми с богато съдържание на социализирани музикални практики, които оказват положително социално въздействие по това време

- Енергично застъпничество за създаването на песни и просперитет на певческата кариера на изпълнителя. Различни общества се организират и се развиват под прякото застъпничество и участието на музиканти, литератори, художници, поети. Вокалните произведения, включително масовите, детските и антияпонските военни песни, създават благоприятни условия за по-нататъшното развитие на вокалното изкуство.

- Укрепва се изграждането на теорията на музиката и популяризирането на музикалните знания. Публикуват се резултатите от изследванията на музикалната теория, въвеждат се и се разпространяват западните музикални знания и се публикуват нови музикални произведения в различни специализирани списания. Под формата на провеждане на музикални лекции, концерти, симпозиуми и други форми, енергично се популяризират концепциите, ценностите и значението на музикалното образование, като се повишава социалното признание.

- Редактират се и се публикуват учебници по музика за началните и средни Училища. Много музиканти участват директно в този процес и се повишава стремежът да се насърчава развитието на образованието.

Период на развитие

Създаването в края на 1927 г. на *Националния музикален колеж* в Шанхай (днес *Шанхайска музикална консерватория*) е нова отправна точка в развитието на музикалното образование. Това е първото независимо професионално музикално училище в Китай и *Музикалната академия* с най-голямо влияние в историята на съвременната китайска музика. Това отваря ново пространство за развитието и за интегрирането на западното белканто в Китай. Завършилите вокална музика, през 30-те години на XX век, са второто поколение певци и вокални педагози в историята на съвременната китайска музика. Вокалните изпълнения включват много западни оперни арии и художествени песни. Самото създаване на вокални музикални произведения е една от основните предпоставки, необходими за преподаването на вокална музика и за практическата дейност по осигуряване изграждането на тази дисциплина.

В този период повечето от вокалните произведения са публикувани под формата на сборници с песни, включващи художествени песни, припевни песни, лирични песни, масови песни, антияпонски песни, армейски песни, детски песни и др. Съдържанието и формата включват всички аспекти на социалното развитие по това време. *Шанхайската музикална академия* е поела важната практическа задача за професионално преподаване, за създаване и изпълнение на вокална музика и тя е имала абсолютна водеща позиция в страната.

През периода 1927 – 1937 г., повече от 10 колежа и университети в Китай предлагат специалността „*Вокална музика*“. развитието на вокалната музикална професия по това време първоначално показва, че: *осведомеността по темата е засилена, броят на учениците в училище се увеличава, дейностите по преподавателската практика непрекъснато се задълбочават, и влиянието ѝ непрекъснато се разширява.*

1.3. Поява и развитие на китайските художествени песни

Появата и развитието на съвременните китайски художествени песни несъмнено са повлияни от европейските художествени песни през XX век, особено немските и австрийските художествени песни. Първият композитор, който има важен принос в тази област, е Джао Юенжън. Той проучва 20-те години на миналия век и през 1928 г. публикува своята „*Нова стихосбирка*“. Неговите представителни творби включват: „*Балада за продажба на платно*“ (Лиу Дабай); „*Слушам дъжда*“ (Лю Банун); „*Качвам се на планината*“ (Ху Ши); „*Също и малкият облак*“ (Ху Шъ); „*Научи ме как да не ми липсва*“ (Лю Банун) и др.

Около 30-те години се откроява група от композитори, участващи в създаването на артистични песни: Сяо Йоумей, Цин Джу, Хуан Дзъ, Чън Тиенхъ, Дзян Динсиен, Хъ Лутин, Лиу Сюеан и др.

Едни от емблематичните творби на това време са: „*Отивам на изток*“ (текст Сун Сушъ); „*Живее в началото на река Яндзъ*“ (текст Сун Лиджъ); „*Южен брътвеж*“ (текст И Уейджай); „*Звездното небе*“ (текст И Уейджай); Хуан Дзъ „*Насочва пурпурни устни*“ (текст Сун Уанджуо); „*Нансианци*“ (текст Сун Синцъ); „*Цветята не са цветя*“ (текст Тан Бай Джуи); „*Пролетни мисли*“ (текст Уей Ханджан); „*Трите желания на розата*“ (текст Лун Цъ); „*Тъгувам по дома*“ (текст Уей Ханджан); Ли Уейнин „*Случайно*“ (текст Сю Джъмо); Чън Тиенхъ „*Дзян Чън Дзъ*“ (Сун Цин Гуан); „*Цай Сан Цю*“ (Древни стихове); „*Спокойствие*“ (Ляо Фушу); „*Дълги години*“ (Дзя Мо); „*Пролетни ноци в Лос Анджелис*“ (текст Тан Ли Бай); „*Падащи цветя*“ (текст Лиу Сюеан); „*Бавно*“ (текст Сун Ли Цинджао); Лу Хуабо „*Родният град*“ (текст Джан Фан).

Посочените художествени песни са разделени главно на две категории: едната е фокусирана върху композиране на музика за стиховете на древни китайски поети, а другата е композиране на музика за нови стихове и нови текстове. Въпреки че изглеждат различни по форма, те показват висока степен на последователност в аспектите на музикалния стил, темперамента на личността и личния емоционален израз. Независимо дали това е заемане на метафори от миналото към настоящето, заемане на пейзажи за изразяване на емоции или възприемане на реалността, реално преживяване и т. н., всички те показват размислите на музикантите за човешката природа, за съдбата на страната и нацията, преследват идеали и вярвания за свобода на личността през този период.

Около 30-те години се формират уникалният стил и характеристиките при създаване и разпространение на китайските художествени песни.

В края на 30-те до 40-те години на XX век броят на китайските художествени песни е относително намален, поради сътресенията в социалната среда. Основните композиторски имена са: Тан Сяолин, Дзян Уънйе, Ма Съцун, Сиен Синхай и др. Сред представителните творби са: Тан Сяолин – „*От Господ*“ (текст Тан Джан Дзиулин); „*Пън Ландзи*“ (текст Сун Джусин); Джао Юенжън – „*Небесният владетел*“ (Народни песни от династия Мин); Ма Съцун – „*След дъжда*“ (текст Гуо Можуо); Сиен Синхай – „*Мъка по раздялата*“ (текст Лу Бънджун); „*Ян Лиуджъ*“ (текст Сун Джу Сиджън).

Формата и съдържанието на съвременните китайски песни зависят изцяло от отношенията на общественото производство и от развитието на социалната производителност в Китай по това време. Макар и под силното влияние на западната музикална култура, която се превръща в необходим избор за техническа справка, като стил, мелодия и характеристики, текстове и художествена концепция, създаването на китайска художествена песен не е изцяло на етап имитация. Песента и цялостното изпълнение ясно отразяват хуманистичните настроения на традиционната китайска култура, както и социалното съзнание на напредналите интелектуалци и особения начин на човешко съществуване по онова време. Авторите отразяват уникалната съвместимост, разнообразие и богатство на китайската култура.

1.3.1. Различни музикални практики, свързани с важни политически моменти за държавата

Вокално-музикалната практика по време на антияпонската война. От избухването на машабната Антияпонска война през 1937 г. до нейния край, почти всички училища се сблъскват с много проблеми, като трудности с финансирането, лошо оборудване и затруднения в нормалните преподавателски дейности. Поради войната, някои училища трябва да приемат краткосрочни програми, а други дори са принудени да затворят. Въпреки това, различни колежи по изкуства продължават преподавателската си дейност и дори се създават някои нови отдели и колежи по изкуствата. Поради войната голям брой училища се преместват на запад, сливат се и се реорганизираат.

Творчески практики по време на китайско-японската война: *Антияпонски военни песни:* „*Походът на доброволците*” (текст Тиен Хан, музика Ние ар); *Лирични песни:* „*На онова далечно място*” (текст и музика Уан Луобин); Хорови произведения: смесеният четиристишен припев „*Партизанска песен*”, написан от Хъ Лутин; *Създаване на опера:* ражда се операта в пет действия „*Уан Джаодзюн*” (музика Жанг Шу).

Практиката за създаване на китайска вокална музика в първите дни на основаването на Китайската народна република са: *Издигане на масовата песен* - „*Песни за родината*” (музика: Уан Син); *Проспериращо развитие на националната хорова музика* - „*Тече малката рекичка*” (музика: Ин Игун); *Развитие на операта* - „*Лиу Хулан*” (музика: Чън Дзъ)

Анормалното развитие на китайското вокално музикално изкуство по време на „*Културната революция*”. От май 1966 г. до октомври 1976 г. политическо движение, погрешно инициатирано от лидери и използвано от реакционни групи, избухва в съвременната история на Китай – „*Културната революция*”, която донася огромни бедствия на страната и хората. По-голямата част от вокалните артисти и певци по това време стават жертва на реформи и борби и загубват правата си за творческа дейност. Икономиката е в хаос, културата е в изолация. Създаването на вокална музика се деформира и се превръща в инструмент за политическа пропаганда. Стесняването на тематиката, жанра и стила на произве-

денята са безпрецедентни. „Цитатните песни” и „Образцовата опера” са емблематични за този период.

1.3.2. Възраждане на вокалната музика

След края на *Културната революция* страната тръгва по пътя на реформата и отварянето. Обменът между Китай и света се засилва ден след ден, националната икономиката се развива с бързи темпове, а животът на хората претърпява важни промени. Изкуството на вокалната музика в Китай постига безпрецедентно развитие и претърпява фундаментална промяна. Вокалното изкуство започва да се ориентира според търсенето, а потребностите на хората стават все по-разнообразни. развитието на съвременните медийни технологии оказва дълбоко влияние върху развитието на вокалното изкуство. В съвременния свят, с бързото развитие на науката и технологиите, разстоянието между държавите и хората постепенно се съкращава. Общата тенденция е, че различните нации, държави и култури обменят опит и понякога се сливат помежду си, а границите между отделните нации стават все „по-малки”.

Възходът на популярната вокална музикална култура има огромно влияние върху развитието на китайското вокално изкуство. Оттогава областта на китайското вокално музикално изкуство е представено от три различни стила: *Бел Канто*, *Народни и Популярни песни*. Те си влияят взаимно и постепенно преминават от първоначалната борба и противопоставяне към взаимно поглъщане и интеграция.

От края на *Културната революция* до 21-ви век се появяват голям брой популярни вокални произведения, които могат най-общо да се разделят на три категории: *художествени песни, опери и популярни песни*.

Художествени песни

В новата ера *художествените песни и традиционните художествени песни* претърпяват големи промени. Под влиянието на популярното изкуство, на средствата за масова информация и комерсиализираната пазарна икономика, създаването им започва да се доближава до популярната музика, придобива популярност чрез телевизията и другите средства за масова информация. През този период се раждат много на брой любими на всички художествени песни: *Шан Дъи – „Тревата през юли”, „Пролетта на науката се задава”, Джън Циуфън – „Обичам те, Китай”, „Палмир, колко красив е моят град”, Лу Дзайи – „Родината – добра майчица”, Гу Дзиенфън – „Това съм просто аз”, Лиу Сидзин – „Обичам те, сняг в Сабей”, Сю Пейдунг – „Аз съм като снежинка, падаща от небето” „Роден град” и др.*

Тези артистични песни са комбинирани с китайските национални характеристики и са създадени въз основа на западните техники.

Създаване на опери

През този период в оперното творчество се наблюдават някои нови черти. Тематиката значително се разширява и прекъсва традицията на героичните опери от 50-те и 60-те години. Започват да си взаимодействат теми от реалния

живот, да се появяват любовни и лирични опери: „*Мъка по мъртвите*”, „*Сърцето на тревата*”, „*Празникът на факлата*”, „*Стоте булки*”.

В операта „*Мъка по мъртвите*” – музика Ши Гуаннан, сопрановата ария – „*Лъчът на залеза*”, придобива особена известност.

Популярни (pop) песни

По политически и идеологически причини популярното певческо изкуство е отхвърлено от началото на съществуването на страната до *Културната революция*. Въпреки това, с края на тази революция и с прилагането на политиката на реформи и отваряне, изкуството на популярното пеене навлиза в Китай като приливна вълна и се превръща в неудържима тенденция. Възходът на популярното пеене оказва въздействие върху развитието на вокалното изкуство, а двете системи – на елегантността и на пошлостта, се гледат от разстояние в историята на съвременната китайска музика. Те си влияят взаимно, черпят от опита си, допълват се и прекрасно съжителстват съвместно. Например, „*Потомците на дракона*” – музика Уанг Луобин, „*Заливът Пенху на баба*”, „*Орхидейна трева*”, „*Луната представя сърцето ми*” и „*Момичето, което бере гъби*” са песни, които всички в Китай познават.

ГЛАВА II

Аспекти на съвременната китайска вокална музика

- 2. 1. Нови сюжети в съдържанието на вокалните композиции**
- 2. 2. Предимства и предизвикателства при създаването и изпълнението на съвременна китайска вокална музика**
- 2. 3. Съвременните технологии в музикалното творчество**
- 2. 4. Особенности на методите за създаване на вокална музика в различни региони на Китай**

Съвременната китайска вокална музика заема важна позиция в културната среда на Китай. Със своето многостранно значение, тя дава отражение и оказва влияние върху различни сфери от живота: социална, артистична, художествено-творческа, образователна. Явява се резонансно средство за изразяване на китайската идентичност и традиция, които обобщават богатата култура на страната.

Като хранилище на традицията, изпълнението на китайската вокална музика и издадената музикална литература осигуряват запазването и предаването на старинните музикални компоненти и на огромното регионално разнообразие. В обществен план вокалната музика отразява фините сложности на съвременното китайско общество. Тя е обект на коментари, свързани с професионалното ѝ разпространение, отразява проблемите между хората на изкуството, ангажирани в културната сфера.

В епохата на глобализацията, китайската вокална музика служи като мост на межкултурно разбирателство, предоставя на Китай условия за споделяне на

своите културни ценности със света. В нея е възплътен духът на непрекъснати иновации и креативност, които са гаранция за неразривната ѝ свързаност със съвременната публика.

От икономическа гледна точка, музикалната индустрия (включваща и вокалната музика) играе ключова роля в икономическия растеж на Китай. Тя насърчава участието на младите хора, предоставя им възможности за получаване на достъп до културното наследство на Китай и е платформа, чрез която те могат да изразяват своите възгледи. Следователно, значението на съвременната китайска вокална музика се крие в способността ѝ да поддържа традициите, да отразява съвременния живот, да привлича глобалната публика и да служи като канал за културно изразяване и същевременно с това допринася за по-широкия културен и икономически пейзаж на Китай.

2.1. Нови сюжети в съдържанието на вокалните композиции

Еволюцията на тематичното съдържание на китайската вокална музика е завладяваща призма, през която хората могат да възприемат сложното взаимодействие между социокултурната динамика, историческите сюжети и художественото изразяване. За да се разбере напълно тази еволюция, е важно да се възприеме историческата перспектива – с оглед проследяване траекторията на китайската вокална музика от нейния древен произход до съвременния ѝ израз. Тези теми не са статични; те динамично отразяват социалните ценности, политическата идеология и културните нюанси, характерни за всяка епоха.

В исторически план китайската вокална музика е дълбоко повлияна от традиционните ценности. Тя черпи вдъхновение от конфуцианството, даоизма и богатството на китайския фолклор. Към темите в тази древна култура се отнасят добродетелите, любовта, природата, моралните учения и сюжетите, свързани с древната история на Китай. Темите са подкрепени от старинните музикални инструменти – *гуцин* (седемструнен музикален инструмент) и *пипа* (китайска лютня), които имат дълбоки връзки с древното културно наследство на Китай.

В средата на XX век се появява голямо разнообразие от нови тематични елементи. По време на революционните събития се създава творчество, което силно се различава от традиционното. В същото време отново се възражда интересът на хората към традиционната китайска култура. Такъв интерес се наблюдава към творбата „*Певецът на края на света*” („*Tianya Geni*”) – един от шедеврите, изпети от пионера на китайските поп песни Джоу Сюен (01.08.1920 – 22.09.1957 г.). Тази композиция е издадена през 1937 г. Тя е базирана на популярната по онова време народна мелодия от Суджоу „*Задушевен гост*” („*Zhixin Ke*”), чийто текст е пренаписан от Тиен Хан и адаптиран от Хъ Лутин.

Така – преминала чрез много дейности и свои модификации, „*Tianya Geni*” е била окончателно създадена. Нейната музика възхвалява вечните добродетели на любовта, трогателните емоции на копнежа и вечния чар на природните пейзажи на Китай.

Това е епоха, в която утвърдени и съвременни теми съжителстват хармонично, възплащавайки сложното взаимодействие между културното наследство на Китай и стремежите на модерната епоха. Теми като урбанизация, глобализация, любов и индивидуализъм стават все по-видни, обобщавайки сложната структура на съвременното китайско оцеляване. Визионерски китайски хора на изкуството като Фей Уонг и Джей Чоу олицетворяват тази епоха с творби, които изследват теми за лично изразяване, идентичност и безбройните предизвикателства, поставени от модерната епоха.

Съвременните теми и новото съдържание в китайската вокална музика. Тематизмът в съвременната китайска вокална музика непрекъснато бива разностранно образяван, а сложните и богати аспекти на едно бързо развиващо се общество се изобразяват в детайли. Забележително сред тези теми е изследването на индивидуализма и себеизразяването. Процъфтяването на китайската икономика и модернизирването на обществото поставя по-голям акцент върху индивидуалните стремежи и стремежа към лично щастие.

Друга важна съвременна тема, която се открива в общественото развитие, е сближаването между технологиите и идентичността. Удивителният технологичен прогрес на Китай е оставил неизличим отпечатък върху културата на страната с ясен резонанс в музиката. Хората на изкуството включват в работата си теми, свързани с дигиталната ера, социалните медии и виртуалната сфера. Тези теми коментират въздействието на технологиите върху човешките взаимоотношения и изграждането на себеидентичността в дигиталната ера.

Социалните проблеми намират своето място в съвременната вокална музика. Хората на изкуството все повече използват своите артистични платформи за справяне с въпроси като: опазване на околната среда, осведомеността за психичното здраве и обществената справедливост. Например песента „*Върнете ни синьото*“ („*Huan wo wei lan*“), написана и изпълнена от група „*Рефлектор*“ през 2007 г., подчертава именно значението на опазването на околната среда, в съответствие с глобалните усилия за справяне с екологичните предизвикателства.

В допълнение към представения песенен тематизъм, могат да се добавят и редица други тематик: *идентичност, носталгия, принадлежност към дадена определеност* и др. Такива композиции се възприемат от публиката, която им дава висока оценка, и те правят популярни много съвременни китайски изпълнители.

Много автори днес преразглеждат традиционните китайски народни песни и им вдъхват съвременни емоции. Тези реинтерпретации често се превръщат в мостове към миналото и са нова възможност за представяне на културното наследство. Песни като „*Облаците над родния край*“ („*Guxiang de Yun*“) на Фей Сян засягат темите за принадлежността и завръщането у дома, улавяйки опита на китайците отвъд океана и променящите се отношения с родината им.

Темите за любовта, за романтиката и взаимоотношенията между хората са устойчиви в китайската вокална музика, особено през последните години. Съвременните хора на изкуството обаче, често подхождат към тази тематичност с нов

творчески поглед и я представят в други измерения. Тяхното внимание е ангажирано с по-нетрадиционните взаимоотношения, с новите отношения към семейните структури, с различните прояви на любов. Тези изследвания отразяват днешното по-толерантно и значително по-отворено общество в Китай.

Резонансът на новото китайско творчество ангажира вниманието на световната сцена и представя сложната и динамична природа на китайската културна идентичност и нейното място в съвременния развиващ се свят.

2.2. Предимства и предизвикателства при създаването и при изпълнението на съвременна китайска вокална музика

След хиляди години на развитие, съвременната китайска култура на вокалното музикално изкуство е претърпяла множество важни промени: от обикновена импровизация, единичен акомпанимент и танц, и „естествено” пеене в древни времена – до модерно професионално творчество, до богат акомпанимент и танц, до научно обосновано системно обучение по пеене. Вокалното изкуство днес е постигнало цялостен качествен скок, следствие своето интензивно и последователно съвременно развитие. Този процес е неотделим от политическите, икономическите, културните и други аспекти на всеки период. Отразява се върху певческите методи и форми на вокалното изкуство.

Творческите видове съвременна китайска вокална музика могат приблизително да бъдат разделени на: *художествени песни, народни песни, поп-песни, драми, опери, мюзикъли и др.* Тематиката на творчеството включва: *възпяване на родината, възхвала на партията и на армията, щастливите преживявания на младостта и приятелството, емоциите на любовта, възхищението от природата, и т. н.* Тематиките са свързани и с дълбоки психологически преживявания, които съпътстват житейската съдба.

Днес може да се говори вече за появата на много по-високи изисквания към индивидуалното развитие на певческите умения и към емоционалното изразяване на певците при изграждането на образната характеристика, заложена в творческите опуси на съвременните китайски композитори.

След възхода на вокалното музикално образование в съвременните училища в Китай, в началото на ХХ век се култивира поколение от високо обучени композитори и певци. Стилите особености на съвременната китайска вокална музика все повече се усъвършенстват. Качеството на пеенето се обогатява и става белег на висока изпълнителска категория. Появяват се голям брой стойностни китайски вокални композиции. Китайската вокална музика има редица предимства и уникални качества, утвърдили нейното важно място в цялостната картина на китайската култура и тя има сериозен резонанс на глобалната сцена.

2.2.1. Уникални качества и предимства на китайската вокална музика

Съществени компоненти на китайското вокално изкуство, въплътени в него или изходящи от спецификата му, са: *културно наследство и традиция; регионални различия и тонално разнообразие; интегриране на традиционни*

инструменти; повествователно разказване на истории; адаптивност и синтез; културен принос.

Културно наследство и традиция

Китайската вокална музика е възплъщение на дълбоко вкорененото културно наследство и традиции на Китай. Тя черпи вдъхновение от древната китайска поезия, философия и фолклор, като включва тези елементи в своите лирични композиции и мелодични структури. Тази връзка с миналото дава дълбоко усещане за културна идентичност и приемственост и превръща китайската вокална музика в живо хранилище на националната история.

Регионални различия и тонално разнообразие

На огромната територия на Китай е възникнало удивително разнообразие от регионални звукови стилове и диалекти. Всеки регион развива свое собствено уникално качество на звука, своя вокална техника и специфична мелодична структура. Това разнообразие обогатява звуковия пейзаж на китайската вокална музика и предоставя на слушателите калейдоскопично изживяване.

Например: мелодичните модели и вокалните декорации на кантонската опера са много различни от тези на съчуанската опера. Вариациите в тоналните системи и във вокалните техники предоставят на публиката широк спектър от методи за емоционално изразяване и за сюжетни повествователни истории.

Интегриране на традиционни инструменти

Китайската вокална музика често включва традиционни инструменти, за да създаде хармонично сливане на вокалните с инструменталните елементи. Инструменти като: *гуцин*, *пипа*, *ърху* (*erhu* – струнен инструмент с две струни, вид *фидел*) и *бамбукова флейта*, допълват вокалните изпълнения, добавят към музиката слоеве на сложност и емоционална дълбочина. Това сливане засилва културния резонанс на китайската вокална музика. Използването на традиционни инструменти е илюстрирано в ансамбъла за акомпанимент на *Пекинската опера*, където инструменти като: *дзинху* (*jinghu* – китайска цигулка с лък, прекаран между двете струни) и *юецин* (*yueqin* – вид лютня, 4-струнен инструмент с кръгло или 8-странно тяло) допринасят за цялостния звуков пейзаж, като създават мултисензорно изживяване.

Наративно разказване на истории

Китайската вокална музика е добра база за литературното представяне на истории с различен сюжет. В този смисъл, като вокално и сценично съдържание, тя е качествена основа за създаването на оперни творби. Традиционната китайска опера съчетава стилизирани движения, жестове и звуци, с оглед представянето на разностранни тематика и предизвикване на широка гама от емоции. Това драматично представяне на истории добавя визуално и специфично измерение към музиката, като ангажира публиката на много нива на усещанията.

Адаптивност и синтез

През вековете, китайската вокална музика е показала изключителна адаптивност. В нея безпрепятствено се съчетават съвременни теми и глобални влияния, които пораждат модерни жанрове като Мандарин-поп (М-поп). Тази нейна

адаптивност ѝ позволява да остане актуална и да се харесва на различни аудитории и на променящите се вкусове. Изпълнители като Тереза Тенг и Джей Чоу успешно съчетават традиционните китайски елементи със съвременните музикални стилове.

Културен принос

Китайската вокална музика от много години е излязла извън националните граници и получава сериозно международно признание. Известните певци – бас-баритоните Шън Ян (Shen Yang) и Тиен Хаодзян (Tian Haojiang), са отдавна на световната сцена. Тиен Хаодзян е първият китайски певец, който е подписал договор с *Метрополитен опера* в САЩ за 20 последователни години. Той е сътрудничил с повече от 30 най-известни оперни театъра по света, изнесъл е повече от 1400 представления и е изпълнил повече от 50 оперни роли.

Тези предимства при изпълнението на китайската вокална музика я утвърждават като жизнена и културно значима форма на изкуство. Способността на тази музика да преплита традиции и иновации, да съчетава различни регионални стилове и да пленява публиката чрез завладяващо разказване на истории, я прави важно културно съкровище.

2.2.2. Предизвикателства пред съвременните китайски вокални музиканти и изпълнители

Въпреки многото предимства на съвременната китайска вокална музика, тя не остава без предизвикателства. Музикантите и изпълнителите в съвременен Китай се сблъскват с поредица от пречки, които оказват влияние върху техните артистични пътища и върху музикалната индустрия като цяло.

Проблемните ситуации са свързани с редица компоненти, които ги пораждаат и определят: езикови и диалектни бариери; запазване на традиционните стилове, комерсиализация и пазарен натиск; глобализация и културна идентичност; конкуренция и развитие на талантите; проблеми с авторското право и интелектуалната собственост.

Езикови и диалектни бариери

Значителни предизвикателства към хората на изкуството, които се стремят да достигнат до по-широка публика, създава голямото езиковото многообразие на Китай. Въпреки че официалният език е мандарин, все още се използват много регионални диалекти. Тази езикова пестрота сериозно ограничава разбирането на определени вокални стилове, когато концертната аудитория не е местна.

Богатото качество на звука на кантонската опера, например, може да бъде предизвикателство за хора, които не говорят свободно кантонски език. Тази езикова бариера може да бъде пречка за разпространяването на регионалните вокални традиции.

Запазване на традиционните стилове

Поради бързото модернизирание на Китай, традиционните вокални стилове са изложени на риск от забравяне. Младите поколения са по-малко склонни да получат класическо обучение по традиционна опера или като изпълнители на народни песни, което води до потенциална загуба на традиционен опит. Това предизвика-

телство е особено очевидно в намаляващия брой млади артисти, специализиращи в операта *кунцю*, която е класическа форма със сложни вокални техники. Усилията за запазване и за предаване на тези традиции стават решаващи.

Комерсиализация и пазарен натиск

В съвременната музикална индустрия често взимат превес търговските съображения. Това в известна степен довежда до преминаване към еднообразна поп-музика за сметка на иновациите в изкуството. Музикантите могат да бъдат изправени пред натиск да се придържат към пазарните тенденции, вместо да изследват творческата дълбочина, което може да компрометира тяхното изкуство като цяло. Натискът за създаване на комерсиално жизнеспособна музика може да бъде особено предизвикателство за музиканти, които искат да се придържат към традиционните стилове или да изследват експериментални форми.

Глобализация и културна идентичност

Получаването на глобално признание на китайската вокална музика налага необходимостта да се намери деликатен баланс между адаптирането към наложените се стандартни вкусове и запазването на културната идентичност. Музикантите на международната сцена могат да се сблъскат с множество проблеми, свързани с претенциите и съображенията за постигане на автентичност и на реални начини за най-добро представяне на разнообразното музикално-художествено наследство на Китай. Напрежението между обслужването на международната публика и запазването на верността към културните корени, може да бъде в основата на сериозни творчески предизвикателства.

Конкуренция и развитие на талантите

Музикалната индустрия е силно конкурентна както в Китай, така и в международен план. Новопоявяващите се музиканти трябва да се открояват в тази пренаселена сфера и да преминат през строго обучение, за да бъдат забелязани. Култивирането на таланти в традиционните вокални стилове също е сериозно предизвикателство, тъй като именно тези стилове изискват специализирано обучение. Установяването на опорна точка в индустрията и усъвършенстването на собствения практикум може да бъде обезсърчително, особено за музикантите в жанровете *Пекинска опера*, *Кантонска опера* и *Опера кунцю*.

Проблеми с авторското право и с интелектуалната собственост

Дигиталната ера носи предизвикателства, свързани с нарушаването на авторските права и правата върху интелектуалната собственост. Музикантите, както и индустрията като цяло, трябва да се справят с пиратството и с неразрешеното разпространение на музика, което засяга потоците от финансови приходи и способността за защита на творчеството. Разпространението на онлайн-платформите за споделяне на музика и лекотата на дигиталното копиране поставят значителни предизвикателства пред поддържането на контрола върху разпространението. Тези предизвикателства не са непреодолими, но изискват стратегически решения, които да гарантират жизнеността и устойчивостта на китайската вокална музика. Съвременните китайски музиканти и изпълнители трябва да се

стремят да преодоляват тези пречки, но и неотклонно да следват линията да допринасят за насърчаване на иновациите в изкуството.

2.2.3. Влияние на вокалната музика и създадените от нея продукти върху индустрията

Взаимодействието между силните страни и предизвикателствата в съвременната вокална музика определя траекторията на индустрията. Признаването на въздействието на тези фактори е от решаващо значение за заинтересованите страни с оглед ефективното ориентиране в променящата се среда.

Баланс между традициите и иновациите

Едно от основните предизвикателства е постигането на деликатния баланс между запазването на традиционните стилове и възприемането на иновациите. Индустрията трябва да подкрепя израстването и развитието на съвременните таланти в изкуството, но същевременно трябва да продължи да представя и да разпространява класическите постижения, които са заложили като основа на музикалната култура. Инициативите за сътрудничество между наложилите се вокалисти и младото изпълнителско поколение, могат да насърчат иновациите и да запазят основните същностни елементи в тази форма на изкуството.

Образование и развитие на талантите

Справянето с недостига на таланти, което днес е очевидна ситуация в певческото изкуство, и същевременно, запазването на традиционната вокална музика, изискват значителни инвестиции в образованието, насочени към постигането на тази педагогическа цел. Училищата, музикалните институти и програмите за професионално обучение трябва да бъдат адекватно финансирани, с оглед култивиране на следващото поколение певци. Стимулирането на образованието със стипендии, с менторски програми и различни творчески семинари, може да има важно значение в процеса на подкрепата на развитието на зараждащи се вокални таланти в Китай.

Културна дипломация

Използването на глобалната привлекателност на китайската вокална музика за културна дипломация, създава възможности за подобряване на международното разбирателство и е жест на добра воля в културното сътрудничество. Стратегическите усилия за насърчаване на музикалния обмен между националните култури, могат да засилят ролята на Китайската култура в световното пространство. Сътрудничеството между китайските певци и другите творци на културата може да изгради межкултурни мостове.

Защита на авторските права и дигитална стратегия

В дигиталната ера, качествената и своевременна защита на авторските права е от решаващо значение за работата на хората на изкуството. Музикалната индустрия трябва да въведе технологични решения и правни рамки за борбата с пиратството. Изключително важно е изследването на иновативни стратегии за осигуряване на приходите от музика в дигиталната сфера. Сътрудничеството с дигиталните платформи може да разшири обхвата на китайската вокална музика.

Подкрепа на регионалните различия

Признаването и съхраняването на разнообразието от регионални вокални стилове, насърчава изпълнителите и създателите на такова изкуство да изпитват гордост от постигнатото, което поддържа изпълнителското им самочувствие. Инициативите за отбелязване на регионалните музикални традиции могат да допринесат за жизнена среда. Фестивалите и културните събития, посветени на представянето на вокални стилове от различни региони, могат да предизвикат у хората интерес и подкрепа.

Сътворената национална вокална музика е свидетелство за богатството на китайската култура и неотклонно пази през времето своята артистична жизнестойност. Нейните силни страни се коренят в традицията и в адаптивността ѝ към времето, осигурявайки основата за непрекъснати иновации и креативност. Въпреки това, предизвикателствата, пред които тя е изправена, като езикови бариери, търговски натиск и запазване на традиционните стилове, изискват стратегически отговори от хората на изкуството, институциите и от политиките.

2.3. Съвременните технологии в музикалното творчество

Интегрирането на китайските вокални музикални технологии претърпя дълбоки промени при създаването на музика в ерата на съвременния бърз технологичен напредък. Изследването на универсалната роля на технологиите разкрива тяхното широко и разностранно въздействие върху цялостния творчески процес, представя техническите новости при записа и разпространението на музика, има важно значение за изграждането на стратегии за популяризиране на музикалното изкуство.

Влияние на технологиите върху творческите дейности

Интегрирането на технологиите в процеса на създаване на китайска вокална музика не само разширява творческите хоризонти на изпълнителите и композиторите, но и напълно променя природата на самото музикално създаване. От композиране и аранжиране до монтаж, технологиите се превърнаха в ценен инструмент за творчество.

Цифровите аудио работни станции (DAW – Digital Audio Workstations) са в челните редици на иновациите в технологиите за създаване на музика. Тези софтуерни платформи служат като цифрови платна за композитори и за аранжори, предоставят широка гама от инструменти за създаване и за аранжиране на музика. Представяме някои примери къде определени технологии оказват важна подкрепа при създаването на съвременна китайска вокална музика.

Logic Pro X. Разработеният от *Apple*, *Logic Pro X* е широко приет DAW, известен със своята гъвкавост и обширна библиотека от виртуални инструменти. Продуктите на тази система включват традиционни китайски инструменти като *ърху* и *пина*, което позволява на композиторите да експериментират с автентични звуци и да създават сложни произведения с културна дълбочина.

Cubase. Това приложение е известно със способността си да се справя със сложни аранжименти. *Cubase* е разработен от *Steinberg* и позволява безпроблем-

ното интегриране на виртуални инструменти и записи, като рационализира творческия процес. *Cubase* осигурява на музикантите изследване на пълния набор от музикални възможности в китайската вокална музика.

Виртуални инструменти и софтуерни синтезатори. Тяхната поява значително разширява гамата от звуци, достъпни за композитори и аранжори. Тези технологии не само позволяват на музикантите да изследват широк спектър от звуци, но и улеснява експериментирането с нетрадиционни музикални текстурни като например *EastWest Quantum Leap Silk*. Тази виртуална библиотека с инструменти се фокусира върху традиционни инструменти от Китай и от други азиатски региони. Музикантите могат да чуят автентичните звуци на *гуцин*, *бамбукова флейта* и на *янцин* (китайски струнен музикален инструмент, наподобяващ цимбал), като безпроблемно могат да смесват своите композиции с богатите тонове на китайската музикална традиция.

Автоматично настройване и вокално обработване на звука. Тези инструменти се превърнаха в неразделна част от вокалната композиция. Те позволяват осъществяването на безупречна корекция на височината на тона и творческа вокална манипулация.

Auto-Tune (Antares Auto-Tune). Този инструмент може да гарантира постигането на перфектни вокални изпълнения – осигурява идеална интонация на студийния запис.

Vocaloid. Уникална технология за синтезиране на човешки гласове чрез въвеждане на текстове и мелодии. Тази революционна технология създаде виртуални попзвезди като двуизмерния Луо Тиени (Luo Tianyi).

Дигиталната ера постави началото на нова епоха на межкултурно творчество и на артистични мрежи чрез онлайн платформи за сътрудничество. Тези платформи правят географските ограничения незначителни, позволявайки на музиканти от различен произход да си сътрудничат безпроблемно чрез ***инструментите за координация.***

Soundtrap (Soundtrap om Spotify). Онлайн платформа за сътрудничество, която се превърна в канал за музиканти, които създават музика от разстояние. Глобалният му обхват позволява сливането на различни влияния в китайската вокална музика.

Aiva. Използвайки силата на изкуствения интелект *Aiva* служи като инструмент за композиция, управляван от *AI*. Независимо дали се използва самостоятелно или в сътрудничество с реални композитори, *Aiva* служи като катализатор за творческо вдъхновение в средите на китайската вокална музика.

Напредък в записите и продукцията

С въвеждането на съвременните технологии аспектите на записа и продукцията на китайска вокална музика претърпяха дълбока еволюция. Звукозаписните студиа вече се възползват от усъвършенствана гама от инструменти и техники.

Записи с висока резолюция. Оборудването за запис с висока разделителна способност гарантира, че вокалните изпълнения са заснети най-вярно и точно.

Стремежът към запис със студийно качество изисква включването на авангардни технологии за записване като: *студиен микрофон Neumann U87*, който е известен с това, че улавя оригиналния звук. Този микрофон е предпочитан за постигане на запис от високопрофесионален клас; *Pro Tools HDX* – индустриална стандартна цифрова аудио работна станция за запис и за редактиране на музика във всички жанрове. Неговата *HDX (hi-definition)* система осигурява възможности за улавяне на сложните нюанси на китайските вокални изпълнения.

Пост-продукционни технологии

Звуковите инженери използват набор от техники за постпродукция. Тези техники включват изравняване, компресиране и добавяне на реверберация и забавяне на звука, за да се постигне желаната звукова естетика: **изравняване (EQ)** – използва се, за да се балансират честотите в звукозаписа (гарантира, че всеки звук елемент заема полагащото му се място в звуковия спектър); **компресия** – фундамент за оформянето на динамичния диапазон на вокалното изпълнение (*компресията* хармонизира разликите в силата на звука между тихите и по-силните пасажии, като по този начин запазва целостта на звука и предотвратява дисторшъна в кулминационните пасажии); **реверберация и забавяне** – въвеждат пространствена дълбочина и атмосфера във вокалните записи (допълват емоционалния резонанс на вокалните изпълнения).

Среда на виртуалното студио

Виртуалната студийна среда постига промяна на парадигмата в процеса на записната дейност. Тези студийни среди улесняват сесиите за дистанционно записване и съвместна работа, като преодоляват географските ограничения.

Source-Connect – инструмент за отдалечен запис, който улеснява връзките в реално време между музиканти и продуценти, преодолявайки географските разстояние през Интернет (особено ценен в обширното поле на китайската вокална музика).

Avid Cloud Collaboration – платформа за облачно сътрудничество, която позволява взаимодействие по проекти, независимо къде се намират в момента (като географско разположение) участниците в процеса.

Мобилни приложения за записи

Мобилните приложения за записи демократизират процеса на улавяне на музикални идеи, позволяват на певците да насърчават спонтанното си творчество навсякъде и по всяко време.

GarageBand. Разработката на *Apple* за *Ios* – *GarageBand*, е приложение за записи, което позволява на певците да записват, да редактират и да продуцират музика директно от мобилното си устройство.

iZotope Spire Studio. Преносимо записващо устройство, координирано с мобилно приложение (тази симбиотична система позволява на певците да постигат висококачествени записи в различни среди извън ограниченията на традиционните звукозаписни студиа).

Дигиталната ера доведе до разтърсващи промени, които дълбоко засегнаха ситуацията с китайската вокална музика. Физическите формати отстъпиха приоритета на онлайн платформите и на стрийминг-услугите.

Онлайн стрийминг

Платформите за онлайн стрийминг се превърнаха в основен канал за разпространение на музика. Те предоставят на китайските певци безпрецедентен достъп до глобалната публика.

- **QQ Music** – една от най-големите платформи за стрийминг на музика в Китай с огромна потребителска база (предоставя платформа за представяне на музикалното творчество пред публика).

- **NetEase Cloud Music** – платформата стартира уникална функция – „*Cloud Village*”, пространство за бурно развитие на независими музиканти. Тази платформа е реална илюстрация на симбиотичната връзка между новите технологии, начините за популяризиране на музика и представя новите отношения между музиканти и фенове.

Дигитално изтегляне

Платформите за дигитално изтегляне и продажба се превърнаха в незаменен източник на доходи за музикантите.

- **Xiami Music** – дигитален музикален магазин, позволява на потребителите да купуват и да изтеглят песни или цели албуми. Платформата е мощно средство за музикантите да монетизират музикалната си кариера, подчертавайки синергията между технологията и икономическата устойчивост.

- **Kugou Music** е в съответствие с модела за дигитално изтегляне. Позволява на музикантите да продават музиката си директно, да начертаят собствената си съдба в музикалната индустрия.

Социални медии и споделяне на съдържание

Социалните медийни платформи играят ключова роля в популяризирането на музика, като улесняват разпространението, актуализациите и интерактивното ангажиране на музикални видеоклипове.

- **SINA Weibo** – популярната платформа в Китай, която предоставя на музикантите широки възможности за споделяне на актуализации и музикални видеоклипове и за активно взаимодействие с фенове.

- **Douyin** (китайската версия на Tik-Tok) – творческа площадка за популяризиране на музикантите чрез разпространение на кратки музикални клипове и иновативно съдържание.

Защита на авторски права

Технологиите играят ключова роля в защитата на интересите на авторското право и гарантират получаването на справедливо възнаграждение за музикантите от тяхната творческа продукция.

- **Copyright Blockchain** – технологията се превърна в мощен инструмент за защита на авторските права в музикалната индустрия. Смарт-договорите и механизмите за управление на цифрови права (*DRM – Digital rights management*)

позволяват прозрачна и неизменна система за защита на правата и възнагражденията на музикантите.

Тези системи за идентификация на съдържанието представляват гениално съчетание на технология за аудио пръстови отпечатьци и управление на авторските права. Предоставят експертни възможности за откриване и управление на защитено с авторски права съдържание на стрийминг платформи, като гарантират, че изпълнителите получават за разпространението на техни творби хонорара, който заслужават.

Иновативни технологични приложения

Китайската вокална музика продължава да надхвърля своите музикални граници чрез иновативни технологични приложения.

Музика, генерирана от изкуствен интелект

Изкуственият интелект днес играе важна роля в създаването на музика, като насърчава генерирането на музикални идеи и дори осигурява подкрепа при създаването на песни.

- **Amper Music** – използва потенциала на изкуствения интелект, като управляван от AI инструмент за бързо създаване на оригинални произведения, които осветяват синергията между технологиите и творческото вдъхновение.

- **Magenta на Google** – представлява проект с отворен код, изследващ сливането на машинно обучение и музика (създава музика в множество жанрове, базирана на AI, илюстрираща трансформиращото въздействие на технологиите върху музикалните иновации).

Концерт за виртуална реалност (VR – Virtual Reality)

Технологията за виртуална реалност постави началото на ера на завладяващи концертни изживявания. Тя позволява на феновете да участват във виртуални изпълнения от уюта на собствените си домове.

- **Bilibili VR** – добре позната платформа за споделяне на видео в Китай, която предоставя на потребителите възможност да участват в концертни изживявания във VR. Виртуалните пътешествия позволяват на присъстващите да се потопят в концертна среда и да взаимодействат с други присъстващи, олицетворявайки сливането на технологиите и музикалното изживяване на живо.

- **VR слушалки** – устройства като *Oculus Rift* и *HTC Vive* се превърнаха в канали за висококачествени VR концертни изживявания. Тези платформи преодоляват географските разделения, предоставят на музикантите нови начини да се свържат с глобалната си фено-база и да надхвърлят ограниченията на традиционното изпълнение.

Директен ефир онлайн

Платформите за излъчване на живо се превърнаха в основния канал за свързване на музикантите с публиката в реално време.

- **Нуба** – водеща платформа в Китай за предаване на живо и за взаимодействие с феновете. Тя дава възможност за получаване на виртуални подаръци като източник на доходи (технологията за стрийминг на живо демократизира достъпа до музиката и гарантира, че публиката по света може да участва в музикални

изживявания в реално време). Чрез тези платформи музикантите изпълняват творбите си на живо, отговарят на коментари и искания на публиката и развиват близки и автентични връзки с феновете.

Интерактивни музикални видеа

Интерактивните музикални видеоклипове формират новаторска технологична граница, привличайки публиката чрез поглъщащи изживявания.

- **360-degree videos** – предоставя на зрителите свобода на действие и им позволява да изследват видео средата, като контролират курсора или наклонят мобилното си устройство (този интерактивен елемент генерира дълбоко усещане за ангажираност и потапяне, подчертавайки трансформирания потенциал за музикалната визия на технологията).

- **Изберете своя проучвателен видеоклип** – видеоклипове предлагат на зрителите опцията да променят резултата или сюжета на видеоклипа, което води до динамично и ангажиращо гледане. По този начин технологията се превръща в катализатор за прокси публика в контекста на музикалните видеоклипове.

В симбиозата между традиция и технологии са заложили перспективите за съхраняване и за представяне на изключително разнообразната китайска музикална традиция.

2.4. Особенности на методите за създаване на вокална музика в различни региони на Китай

Регионално разнообразие на китайската вокална музика. Китай е страна с разнообразие от култури, езици и традиции, всяка от които е оставила незаличима следа в нейния вокален пейзаж. Тази част от дисертацията накратко ще представи сложността на методите за създаване на вокална музика в различни региони на Китай, ще изясни спецификата, уникалните характеристики и историческите влияния, в основата на многообразието на китайската вокална музика, ще представи някои изключителни творци, възплътели в своето творчество традициите на съответните региони.

Северен Китай - гласове от Севернокитайската равнина

Вокалната традиция на Северен Китай се характеризира със своята силна и експресивна природа, отражение на необятния и обширен пейзаж на региона. Традиционните монголски и вътрешномонголски влияния придават неповторима сила на вокалните изпълнения. Гърленото пеене е уникална вокална техника, която произвежда няколко височини едновременно и е отличителен белег на севернокитайската вокална музика. Изключителен и представителен изпълнител е съвременната монголска фолк-рок група *Hanggai Band*. Тя е и ярък пример за вокалната музикална индустрия в Северен Китай. Музиката на групата идеално съчетава традиционното монголско гърлено пеене с елементи на рок и фолк.

Южен Китай – мелодична сложност и лирично представяне на истории. Идентичност и стил

Съвременната вокална музика от Южен Китай продължава да дава приоритет на мелодичната сложност и на лиричното разказване на истории, като отразява

богатото културно наследство на региона. Кантонската опера, планинските песни Хакка и народните песни от Южен Фудзиен са включили модерни елементи в процеса на непрекъснатото си развитие, като същевременно са запазили основната си същност. Изпълнителката Денис Хо (He Yunshi – наричана НОСС), е изключителна фигура в съвременната вокална музикална индустрия в Хонконг. Музиката съчетава *Cantopop* елементи с обществено значими текстове, които засягат важни въпроси като идентичност и свобода.

Западен Китай - етническо разнообразие и артистична интеграция

Просперитетът на съвременната вокална музика в Западен Китай се облагодетелства от етническото многообразие на региона. Уйгурското, тибетското и казахското влияние остават силни, но съвременните музиканти умело съчетават традиционни вокални техники със съвременни звуци. Това сливане довежда до уникален експериментален стил, който отразява разнообразните култури на региона. Изключително представителни творци са музикантите от израелската група *A-Wa*. Макар и да не са представители на Китай, те черпят вдъхновение от културата на *Синдзян Уйгур*. Тяхната музика включва уйгурски вокални техники в еkleктична смесица от жанрове, създавайки межкултурен синтез, който резонира с публиката по целия свят.

Източен Китай - традицията среща модерната елегантност

Съвременната източнокитайска вокална музика продължава традицията, като включва и модерна елегантност. Творците черпят вдъхновение от древната поезия, от класическата китайска литература и от историческите традиции, които дават приоритет на изтъчената вокална техника и на лирическата дълбочина, отразявайки културната сложност и историческото значение на региона. Представителна изпълнителка е Фей Уонг (Wang Fei) – емблематична фигура в китайската поп-музика и модел на интеграцията на китайската ориенталска вокална естетика и съвременната поп-музика. Ефирният глас и емоционалната интерпретация на Фей Уонг привличат поколения почитатели.

Централен Китай – гъвкавост и междужанрови връзки

Съвременната вокална музика в Централен Китай е доказателство за гъвкавостта на региона и страстта към експериментално изследване между различни жанрове. Творците от Централен Китай черпят вдъхновение от широк спектър от влияния, като умело съчетават традиционните и съвременните стилове. Това довежда до процъфтяваща музикална сцена, обхващаща разнообразие от различни жанрове и творчески подходи. Групата *The Painful Band* е изключителен представител на междужанровото изследване на съвременната вокална музика в региона. Тази група идва от Ухан, провинция Хубей, и е известна със способността си да интегрира перфектно рок, алтернатива, фолк и други елементи с традиционни китайски музикални теми.

Автономни региони на Китай – местна декорация и межкултурна интеграция

Автономните региони на Китай като Тибет и Синдзян имат вокални традиции, дълбоко прешлетени с културата, езика и историята на коренните им жители.

Тези традиции често се отличават със специфични звукови декорации, уникални тематични елементи и силни връзки с културното наследство на региона. Казус от практиката: *Yat-Kha Band* е тувинска група от автономния регион *Тува*. Тя ни показва характеристиките на межкултурната интеграция на музиката в китайския автономен регион. Групата включва традиционно тувинско гърлено пеене в комбинация с рок и фолклорни влияния. Творчеството на *Yat-Kha* възплъщава динамичния създателски подход на тези региони, в които местните традиции се сливат със съвременните глобални влияния.

Особеностите на методите за създаване на вокална музика в различните региони на Китай, е доказателство за културното разнообразие и за историческото богатство на страната. Уникалният характер и стил на всеки регион свидетелстват за вековни традиции, иновации и артистична еволюция.

Изчерпателният преглед на съвременното музикално творчество и изпълнение разкрива, че китайската музика се основава на традицията и на активното свързване с вълната на модерните технологии.

В музиката ясно се вижда красотата на културната идентичност и на традицията, както и предизвикателствата, пред които е изправено съвременното общество. Възходът на модерните технологии разкрива нови възможности за китайската музика. Цифровият запис, звуковото инженерство и онлайн-платформите се превърнаха във важни „творци“.

ГЛАВА III

Композиционна и изпълнителска проблематика в избрани творби от регион Източен Китай - провинция Дзянсу

- 3.1. Преглед на създаването и на изпълнението на съвременни вокални музикални произведения от провинция Дзянсу**
- 3.2. Анализ на съвременната практика за създаване на вокална музика в Дзянсу**
- 3.3. Анализ на характеристиките на съвременната обработка на традиционните народни песни от региона**
- 3.4. Разнообразни певчески умения в етническата вокална музика на провинция Дзянсу**
- 3.5. Наследството и развитието на народната вокална музика на провинция Дзянсу**

Вокалните произведения от различни географски ширини носят изключително ярко изразени регионални особености. Когато в Китай се спомене за творба от района на Дзянсу, в съзнанието на хората несъмнено изниква споменът за необикновената нежност на Дзянан – местност на юг от река Яндзъ.

Дзянсу, разположена в източната част на континентален Китай, е едно от значимите места, които са дали началото на китайската цивилизация. През 40-те години на миналия век, след *Реформата за отваряне и откритост*, вокалното творчество в провинция Дзянсу започва постоянно да се стреми да се адаптира към развитието на времето. Множество вокални творби са внимателно обогатени с регионални елементи от Дзянсу, което с времето довежда до формирането на уникалния творчески стил, характерен за региона.

3.1. Преглед на създаването и изпълнението на съвременни вокални музикални произведения в провинция Дзянсу

През 90-те години на миналия век създаването на вокална музика в Китай е било на път да навлезе в златна епоха. С по-нататъшния просперитет на артистичната мисъл, формата, предметът и съдържанието на произведенията на вокалната музика са се развивали в по-разнообразни и контрастни посоки.

Създаването на вокална музика в провинция Дзянсу следва тенденцията на времето и е претърпяло различна степен на промени и на развитие по отношение създаването на вокално творчество и методи на пеене.

Процесът на еволюция на вокалната музика в провинция Дзянсу

Еволюционните процеси, характерни за провинция Дзянсу и свързани с вокалната музика, обхващат две главни посоки: създаването на много музикални образци – с различна насоченост, но произлизащи от съществено важна и определена съдържателност и активно развитие на народното и на професионалното творчество, свързано с основни тематика в региона.

Много оригинални елементи от народните песни на Дзянсу са използвани при създаването на вокални и на музикални произведения. Според особеностите на създаването им се оформят три етапа: изследователски, на развитие на фолклорните елементи в индивидуалното творчество, на създаване на оригинални вокални композиции.

Създадените музикални творби през първия етап са предимно случайни. Музикантите включват в своите творби елементи от народните песни на Дзянсу – чрез импровизация или наподобяване на създаденото народно творчество. Певците също адаптират някои елементи от традиционните народни песни. Вокалната музика през втория етап се свързва предимно със създаването на художествени песни, изградени върху основата на различни народни песенни образци. Много музиканти събират и систематизират традиционна народна музика, като създават своите художествени песни, наподобяващи разпознаваеми класически образци, познати в Китай.

Авторската практика от този период представя класически подходи и музикални елементи, изграждащи структурата на песните, които значително обогатяват личния музикален език на своите автори.

Третият етап вече се свързва с появата на голям брой оригинални вокални произведения, а усвояването на западната музикална култура също допринася за обществения интерес към този жанр – особено характерен за провинция Дзянсу. **Много други музикални форми, също взаимствани от народната музика на Дзянсу, намират приложение в авторското творчество и допринасят за разширяването на неговото влияние, на значението и на разпространението му.**

Особености в създаването на вокални музикални произведения в района на Дзянсу

Регионални особености. След Реформата на отваряне и откритост в Китай, създаването на вокална музика в района на Дзянсу се сблъсква с възможности за развитие, изградени върху предишните дадености. Формите на създаването на творчество стават по-разнообразни. Текстописци и композитори активно включват традиционни фолклорни елементи в своите творби, придавайки им специфичен регионален характер. Вокалните произведения от Дзянсу са пропити с уникалния стил на региона Дзяннан. Особеностите на тези творби са тясно свързани с обичаите и живота в тази провинция. Тя има богато културно наследство и простички народни обичаи – тези атрибути се отразяват и във вокалните музикални композиции от района. Това е особено забележимо в използването на елементи от народните песни на Дзянсу.

Един характерен пример е много известната песен „*Цветето жасмин*” („*Mo li hua*”), получила своето изключително широко разпространение в региона. Тя е ярко представена при сътворяването на различни форми на изкуството, включително оперни и балетни композиции.

Това показва положителното въздействие на народните песни от Дзянсу върху създаването и развитието на китайското музикално творчество, и подчертава влиянието на регионалните особености.

Мелодия и текст. При създаването на мелодии, вокалните композиции в района на Дзянсу често използват пентатоничния звукоред и обикновено са основани на прогресия, което добре отразява веселите и жизнерадостни музикални характеристики на местното творчество. Големите скокове рядко се появяват в тях и те са по-резки, докато малките скокове или прогресии са по-близки до тоновете на разговорния език на района.

При сътворяването на текстове, вокалните произведения от Дзянсу са предимно позитивни и весели, с много ограничени песимистични фрази. Освен това, тъй като Дзянсу е разположен близо до вода и животът на хората е неразделно свързан с нея, много текстове във вокалните произведения често съдържат препратки към вода, риба и подобна тематика. Декоративен тон също често се използва при създаването на вокалните произведения на Дзянсу.

Много народни песни от региона използват портаменто, вибрато и други елементи на музикалната изразност, свързани със стила на местното пеене. Тези особености са онаследени в композициите на новите вокални съчинения, придавайки им отличителен регионален характер.

3.2. Анализ на съвременната практика при създаването на вокална музика в Дзянсу, въз основа на традиционните популярни песни „Цветето жасмин” и „Мън Дзянню”

Практиката по вокална композиция, свързана с използването на народната песен „Цветето жасмин” („Mo li hua”)

Разпространението на тази творба в Янджоу се свързва най-вече с провинция Дзянсу, в която е придобила изключителна известност. В оригиналната вокална версия, текстът на песента възхвалява жасмина и чрез него изобразява чистата и красива любов, между младите мъже и жени. Сред много популярни народни творби със сродна тематика, песента „Цветето жасмин” – версия Дзянсу, се е превърнала в широко цитиран и популярен творчески източник. По-специално, тематичният музикален мотив, представящ „Цветето жасмин”, също е обичан и широко използван като модел в творчеството на много китайски композитори. Той е добавен в тях или многократно цитиран, създавайки поредица от отлични творби, възхваляващи много красиви и истински дълбоки човешки чувства. Модификациите на оригиналната песен се свързват главно с промяната на нейната текстова основа. Новата насока в общия литературен смисъл и неговото съотнасяне към сродна тематика, но все пак развиваща друга образност, рефлектира естествено и върху развитието на музикалната субстанция на песента. В нея продължават да се вписват основните фолклорни интонации и музикално-мелодичните градивни елементи на структурната първооснова, но намират своето характерно развитие в нови форми на интерпретация.

Една художествена версия на оригинала е песента „Целуни, целуни цветето жасмин” („Qin qinto li hua”) – текст Ян Су, музика Мън Цинюн. Словесният вариант сравнява жасмина с момиче, което не обича разкошни дрехи и златни украшения. Песента изразява искрено възхищение от изисканата, нежна и възвишена природа на жасмина. Фразата, която дава името на песента, е заимствана от мелодията на оригиналната народна песен. Песента първоначално е адаптирана за *Първия фестивал на жасмина* в Минхоу, Фуджоу (1994 г.) и е изпълнена от Сун Дзуюн. През 1995 г., Ли Данян пее и заснема музикално видео, след което песента става известна в цял Китай.

Под същото заглавие съществува друга версия на песента, в която авторите на текста внасят нова литературна насока в съдържанието. Различните текстови насоки във всеки следващ вариант развиват нови детайли от песенната

структура на оригинала. „Подарявам на мама цветенце жасмин” („*Song gei ta ma de to li hua*”) е един пример за приспособимост към музикалния първоизточник. Естествено е изменящата се същност на песента да се ангажира и в двете творчески направления – текст и музика (текстът е на Лю Лин, а автор на музиката е Уан Джъсин). Песента се изпълнява от Сун Дзуюн. В този текстови вариант, жасминът символизира самоотвержената и великодушна майчина любов. От самото начало на песента, с „избери един жасминов цвят”, мелодията съответства на ключовата мелодия на народната песен „*Жасмин*”, която представя красивата мелодия на оригиналната народна песен и изпраща благословията на майката със символичен жест: „*Заема цветя, които да поднесе на Буда*”.

Известна практика, характерна за китайското национално творчество, е заимстването на: текстове, музикални фрагменти или вокални интонации, в зависимост от целта на авторите на дадена песен – към каква символика ще подхождат. Разбира се, пренасянето на художествени елементи не е присъщо единствено и само в китайската музика. То се среща повсеместно, особено когато става дума за народно творчество и за народно изпълнителско изкуство. Следващите примери ще ни дадат представа за смесването на творчеството в междурегионални мащаби и за сливането на различни регионални стилове и музикални характеристики.

Песента „*Ароматът на Шанданския жасмин*” („*Shan dan dan yan to li hua xiang*”), представя великото сливане на тоновете на народите песни от северните и южните стилове. Текстът на Шао Ян носи заглавие „*Яркият цвят на гората*” и, на пръв поглед, сякаш развива друга тематика. Авторът на музиката Шан Дзиенсан използва мелодията на северозападната народна песен „*Цветът на гората е ярко червен*”. Но тази ситуация е само до половината на песента, когато се възвръща оригиналният текст на позната вече песен „*Ароматът на жасминовия цвят*”, а мелодичното развитие се идентифицира с мелодията от оригиналната песен на провинция Дзянсу.

Подобна ситуация се наблюдава в песента „*Великият Кутай*” („*Da zhong guo*”), написана, композирана и изпята от Гао Фън. Първата част на песента е колаж от североизточно янгко, а втората част – тонален прототип на жасмина от Дзянан. Въпреки това, темата *жасмин* тук е трансформирана и е по-скоро в съответствие с ритъма и динамиката на съвременните поп-песни.

В редица вокални творби, вписването на тематиката на жасмина и неговата звукова изобразителност по-трудно се откриват от пръв поглед или при първо слушане. Комбинациите са твърде разностранни и много на брой. Но когато се вгледаме в двата оригинала, се откроява тяхната принадлежност към автентичния източник или към своеобразния композиторски подход.

По-усложнен вариант на промяна и комбиниране се наблюдава в песента „Истории от малкия град” („*Xiao cheng gu shi*”) – текст Джуан Ну, музика Тан Ни, (Пр. 20). Мелодията на „Жасминовият цвят” е втъкана в структурата на песента. Независимо от различния интензитет в развитието на двата песенни оригинала, при преглеждането ѝ, се вижда умелото съчетаване с подреждането на съчинението.

Джон Бароу – географ и секретар на първия британски посланик в Китай, споменава в своята книга „Пътуване из Китай” (публикувана през 1804 г.), че „Жасминовият цвят” изглежда е най-популярната песен в страната. Тази „присадена” и „смесена” версия на „Жасминовият цвят” по-късно е била „експортирана за вътрешния пазар” и многократно е използвана в съвременни китайски поп-песни. Една от тях е песента на Жан Хунгуан „Ще се видим отново, жасмин”, текст Джоу Янхун. Тя изразява носталгията и копнежа по стар приятел. Песента започва със спомена: „*Заедно да берем жасмин, какви прекрасни мигове*” и води до „*Красиво цвете жасмин*”, като се използва мелодията от „Турандот”.

От многото съвременни варианти, в които сега съществува „Жасминов цвят” в китайската вокална музика, изглежда естествен изводът, че песента, смятана някога за символ на китайската музика, е претърпяла съществени модификации на традиционната ѝ мелодия. Тя се представя в съвършено различни от оригиналния ѝ вид измерения, има характеристиката на съвременен популярен хит и несъмнено е отворена за новите си превъплъщения в бъдеще.

*Практика по вокална композиция на народната песен
„Мън Дзянню” („Meng Jiangnu”)*

Четири фрази на песенната структура са: *въведение, изложение, обрат и заключение*. Те са пропорционално изградени и следват една след друга в типична и логична връзка. Последният дял на творбата представя цялостната ѝ структурна завършеност. Евфемистичната и лирична китайска национална пентатонична класова прогресия е включена в мелодичните наративни тонове и се изразява като типично музикално мислене и естетически навици на народността Хан. Опорните ноти в мелодичното развитие са: *ре, сол, ла и сол*.

Тази народна песен има важно значение за развитието на песенното изкуство в провинция Дзянсу. Нейни варианти са използвани и в някои новосъздадени китайски опери. Много разновидности на оригинала са широко разпространени в народното художествено пеене. Мелодиите на „Мън Дзянню” се използват и в най-ново време като художествена основа при създаването на съвременни поп-песни. Новите ѝ модификации осъществяват връзката между унаследените художествени ценности от миналото и новите влияния в развитието на съвременните жанрове във вокалното изкуство.

В следващите анализи на китайска песенна литература са представени пет разновидности на творби, които са създадени на основата на оригиналната песен „*Мън Дзянню*“. Тези варианти имат своята индивидуална текстова основа и всъщност, тяхното съдържание се свързва със съвършено различна литературна фабула. Присъствието на тези творби в китайската музика от провинция Дзянсу е доказателство за изключителните стойности на оригинала. Той запазва същностното си значение като музикална основа и творчески образец, независимо от различното поетично художествено съдържание на новото творчество.

В края на 70-те години, композиторът Гу Дзиенфън (Gu Jianfen) си сътрудничи с Фу Лин (Fu Lin), за да създаде „*Майчината целувка*“ („*Mama de wen*“). Те придават особена колоритност на оригиналната песен „*Мън Дзянню*“, пресъздавайки я в новата ѝ музикална форма. Изпълнителката на тази творба – певицата Джу Сяолин (Zhu Xiaolin), използва текста от нея „*Пеещите в гората нови филизи*“ („*Ge Lin Xin Miao*“) като заглавна песен на първият си солов албум. Това предизвиква огромен интерес, който довежда продажбите на албума до повече от 2,6 милионен тираж, поставяйки национален рекорд за своето време. Поради кратката структура на музикалната форма, в която е изградена песента, развитието на нейната мелодична линия се осъществява предимно хомофонно. В оригиналната творба не се очертава очевидна и активна кулминация, а песента по-скоро се ограничава в един емоционално събран модел, адекватен на съдържанието на нейната текстова основа. В авторската си версия, народната песен е доразвита, а структурата ѝ е разширена и представена от двуделна музикална форма. Драматургичната кулминация е изведена и подчертана във втория дял на творбата.

През последните години, будистката музика също показва тенденция към диверсифицирано развитие. Използването на съвременни методи за масова комуникация и на популярните носители за изпълнение на будистка музика се превърна в нова експерименталност на съвременната музикална сцена в Китай. Един от известните композитори и продуценти Хъ Сюнтиен (He Xuntian) е направил много изследвания на този тип музика. Той издава музикални албуми, свързани с тибетската будистка култура („*Ajie Drum*“ и „*Yangjinma*“). През 2002 г., той издава албума „*Облачна камбана*“ („*Cloud Bell*“ – *Yun Zhong*“), издаден в чужбина като „*Paramita*“ – *Парамита* (на санскритски език *pāramitā* означава *съвършенство*). Албумът първоначално е бил съставен от музика, специално произведена за реконструкцията на музикалната церемония на пагодата *Лейфънта* в гр. Ханджоу през октомври същата година. Деветата песен от албума – „*Пролетна песен*“ („*Chun Ge*“), става популярна будистка песен, която по-късно широко се разпространява в страната. Текстът на песента се състои само от четири реда, които идват от първите четири реда на 19-та глава на книгата „*Без*

врата” от Дзен Учителя Хуан Лунхуейкай от династията Сун. Звученето на „Пролетна песен” също произхожда от народната песен на Дзянсу „Мън Дзянню”. Разбира се, претърпяло е леки корекции, но промяната му е съобразена с оригиналната народна песен, основана на проста тонална организация. Тоналната структура е съчетана със симулация на звуковите ефекти на дървени риби мую (будистка дървена рибка – дървена тупалка във формата на риба или рак без крака, върху която се удря при четене на молитви) и други музикални инструменти, често използвани в будистките групи. Песента „Мън Дзянню” се пее многократно – до седем пъти, но повторенията се придружават от богати и фини промени в интензитета на пеене.

През 1989 г. е създадена една от най-ранните творби в жанра „градски фолклорни песни” - „Китайска народна песен” („*Zhonghua Minyao*”). Текстът е написан от двама автори: Джан Сяосун (Zhang Xiaosong) и Фън Сяоцюен (Feng Xiaoquan), а музиката е композирана от Фън Сяоцюен. Първи изпълнител на песента е Сун Хао (Sun Hao). Развитието на мелодичната линия излиза извън рамката на народната песен „Мън Дзянню”, която в определени моменти се комбинира с нея. Авторът разширява дължината на оригиналната народна песен от 4 такта на 8 такта, но в „Китайска народна песен” 4-ти и 8-ми такт са основно същите като 2-ри и 4-ти такт на „Мън Дзянню”. Този подход се определя като *паралелно развитие*. Първият ред на втория куплет на песента е повдигнат височинно, подчертавайки контраста в музиката. Следващите три стиха повтарят материала от първия куплет.

„Големият сватбен паланкин” („*Da Huajiao*”), е песен, създадена през 1995 г. Текстът и музиката са на автора Хуофън (Huofeng). Той е и неин първи изпълнител. И този автор използва – като източник за структурна и тонова опора, народната песен „Мън Дзянню”, която е селективно трансформирана. Двете песни са разделени и комбинирани в различни моменти, което ги прави едновременно подобни и различни. В този случай обаче, като модел за развитието на „Големия сватбен паланкин” се ползва вариант, получен от взаимодействието на автентичната песен и на нейната модификация в „Китайска народна песен”. Композицията е резултат на още по-сложна творческа идея, разгърната на основата на двете известни творби, вписвайки се в тяхната същност.

Последователно разгледаните нотни примери на съвременни песни, в които оригиналната мелодия на „Мън Дзянню” е прекомпозирана, или служи като основа на различаващите се творчески подходи, ни разкрива нейната безкрайна креативност и податливост на разработване. Това води до създаването на богати и разнообразни песенни форми. Тези трансформации на музикалния първоизточник разкриват сложните форми на творческата еволюция и представят музиката в различни културни и исторически контексти. Мелодичните трансформации водят към нова съдържателност на

текстовете на песните. Текстовите варианти предлагат изключителна тематична широта: *размишления за природата, препратки към времето и сезоните, красиви моменти – свързани с цъфтежа на цветята през дванайсетте месеца на годината, дълбоко проникване в света на човешките взаимоотношения*, което внася рязка контрастност в съдържанието – радости и скърби, любов и омраза.

3.3. Анализ на характеристиките на съвременната обработка на традиционните народни песни от Дзянсу

В съвременното китайско вокално творчество се използва фолклорната музика на всички региони и народности. По отношение на количеството и на качеството на вокалните образци, народните песни от Дзянсу са предпочитани, особено в направлението на поп-музиката. Създадени в по-ново време в региона Дзянсу, съвременните песенни творби продължават да търсят начини да съхранят характеристиките на традиционната музика. Но те представят и нови посоки на нейното развитие.

От гледна точка на прилагането на народните песни на Дзянсу в създаването на съвременни вокални произведения, при анализа на представените в настоящата глава примери на техни партитури, принципно могат да бъдат класифицирани три вида композиторски подходи:

- **опростяване и премахване на фактурната сложност**
- **добавяне на „цветност“ за максимално звуково насищане**
- **частично приемане на автентичния вид на оригинала.**

Опростяване и премахване на фактурната сложност. При този подход идеята е „да се разтовари“ мелодично развитие на песента, да бъде премахнато нейното усложняване чрез множество украсителни ноти (което значително я натоварва като възприятие). Запазването на основната ѝ мелодична структура остава приоритет в нейната бъдеща разработка.

Като цяло, мелодиите на народните песни от Дзянсу се характеризират със своята плътност и сложни обрати. Ако в процеса на създаването на новото творчество тези характерни компоненти бъдат променени, това може да доведе до нарушаване на тяхната структурна правилност и звукова наситеност. Ако се допусне промяна в линейното движение – постепенно възходящите мелодии да водят впоследствие към внезапни и трудни скокове, съществува опасност да се наруши характерната амплитуда в изграждане спецификата на мелодичните линии.

Ето още една характерност, която изисква уточнение: една дума от словесността може да се представи с много и различни звуци в народните песни на Дзянсу. Тази промяна може да се извърши като конкретната дума бъде представена с един звук, но с малко звуци, което означава нейната

украсителност да бъде премахната. Такъв подход е приложен в мелодията на „*Малки градски истории*”, създадена от Джуан Ну. Премахнати са плътните украшения и декоративните звуци от оригиналната народна песен, което води до нейното опростяване.

В песента „*Великия Китай*” темата на „*Жасминовият цвят*” е трансформирана с добавяне на осминни паузи, което превръща дългите фрази от оригиналната народна песен в кратки. Това композиторско решение увеличава накъсаността в мелодичното развитие. Резкостта, получена от прекъсването на музикалното фразирание, рефлектира върху ритмичното усещане за движение. В сравнение с оригинала, новата вокална версия се отдалечава от мекотата и пластичката на нейното мелодично експониране.

Добавяне на „цветност” за максимално звуково насищане. Този творчески подход се характеризира с добавяне на „флорални” вариации (украсително мелодично натрупване на тонов състав), които променят основната тонална рамка, характерна за развитието на оригиналната народна песен. Типичен пример за подобен подход е песента „*Майчина целувка*”, включваща в своето развитие мелодична субстанция от оригинала на „*Мън Дзянню*”. В мелодичното движение се появява тонална модулативност, което ѝ придава друга емоционалност и характерност. Преобразувана, тя звучи по-красиво, изящно и внушава сърдечност – изглежда „по детски” сладка и невинна.

Популярна песен, създадена чрез добавяне на украсителни вариации е „*Китайска народна песен*”. В своето музикално развитие тя е напълно съвместима с четирите стиха на оригиналната народна песен и спадовете в напрежението на всеки стих става в същата последователност. Друга „флорална” идея е представено от „*Големият сватбен паланкин*”, който използва само първите два стиха от „*Мън Дзянню*”, а следващите стихове се разширяват и се развиват в значително по-голяма степен. По този начин те се превръщат в нова музикална строфа – съставена от четири стиха.

Частично приемане на автентичния вид на оригинала. В този подход, повечето песни частично използват мелодията на народната песен (често основната тема или нейните ключови мотиви). Този метод на директно използване на оригинала може да се определи като колаж или „песен в песента” – композиторът директно цитира в своята творба основната тема от друга народна песен или нейни ключови и разпознаваеми мотиви. По този начин той съчетава органично двете мелодии, което води до тяхното взаимно обогатяване и единство.

Примери за колажна техника, свързана с песента „*Жасминов цвят*” се откриват в редица песни: „*Отново виждам жасмин*”, „*Скъпи жасмин*”, „*Носталгия по жасмин*”, „*Подарявам цветенце на мама*”, „*Големият*

Китай” и др. Създават се нови идеи върху основата на автентичната мелодия. Текстовото и музикалното съдържание на песните раждат нова тематичност.

Трябва да се отбележи, че този метод на частично/директно използване/колажиране не е само елементарно заимстване на тематизъм от оригиналния фолклорен модел. Това е наложил се специфичен вид музикално творчество, базиран на националните фолклорни традиции. Този творчески подход е може би най-разпространения метод за използване на народни песни в съвременни вокални произведения и представлява една от важните композиторски техники.

3.4. Разнообразни певчески умения в етническата вокална музика на провинция Дзянсу

Съвременната национална вокална музика наследява и развива в нови форми аспектите на традиционното китайско изкуство. Нейната национална принадлежност е силно заявена в създаваното композиторско творчество. Днес вокалното изкуство активно интегрира предимствата на белкантовото пеене, което прониква в уникалния народен стил и внася в него нови естетически характеристики.

Прилагане на техниките за оперно пеене в националната вокална музика на провинция Дзянсу

Националната вокална музика има определени изисквания към певческите умения и към използването на гласа. От особено значение в китайския език е да се осигури вярната артикулация на думите. Артикулирането трябва да бъде ясно, интензитетът му да се променя в подходящи параметри, а крайното произношение на думата да бъде точно фиксирано. Регионът на провинция Дзянсу е родното място на операта *кунцю*, известна като „прародителя на всички опери”. Стилът на пеене в операта *кунцю* преследва деликатност и изящество.

Техниката „овлажнена мелодия” в народната вокална музика на провинция Дзянсу и нейното прилагане

Техниката „овлажнена мелодия” (китайски термин) е специфично и важно вокално умение между изобилието от различни вокални техники. Те са свързани с различни образци на китайската народна музика. Тази техника има висока трудност и се различава от традиционно използваните вокални техники, които до известна степен се определят като стандартни.

Тази техника може да бъде разглеждана в нейните различни типични видове на проявление, свързани с:

- височината на тона и шриха, с който се изпълнява – елегантно или рязко
- базира се върху тембровата характеристика на тона

- използва се като регулатор на скоростта на ритмичната пулсация и на нейния интензитет
- изразява се чрез промени в резонансното състояние на гласа
- изисква се изразяване на емоциите в песента
- контрол на силата на звука при пеене и др. компоненти.

Със своята уникалност, представената техника има важна роля в изпълнението на вокални музикални произведения в региона Дзянсу. **Прилагането на техниката „овлажнена мелодия” в повечето случаи зависи от индивидуалния начин на изпълнение на песенните образци.** По време на вокализирането трябва задължително да се обръща внимание и на трите части, от които са съставени думите (задължително условие, когато се пее на китайски език): *представка, корен и наставка*. При артикулирането на думите трябва с много активно внимание да се проследи правилното им произношение – чрез формирането на ясно фиксирана словесна и точно приложена певческа дикция. Използването на тази техника обикновено се свързва със стилното изпълнение на песните и с точното представяне на тяхното съдържание.

Има два начина за прилагане на тази техника към артистичния израз на песните: *продължителна мелодия* и *прекъсната мелодия*.

Продължителна мелодия е основата на пеенето и най-важният метод за изразяване на техниката „овлажнена мелодия”. Използването ѝ е свързано с изразяването на активна емоционалност и изисква силна подкрепа на дъха.

Прекъсната мелодия се отнася до използването на паузи, прекъсвания и друг вид цезурност, с оглед създаване на контрасти в емоцията, вложена в певческата линия, и при рязка промяна на интензитета на пеене.

Изразяване на художествения образ в творби на народната вокална музика

Художественото образно разгръщане на творбите от народната вокална музика е ключът към изразяването на тяхната съдържателност при изпълнението им. Интерпретацията на творбите изисква от изпълнителя: да навлезе в дълбочина в разкриването на образния характер на произведението, да представи различните емоционалните оттенъци в развитието на музикалното съдържание, да подчини изпълнителското си присъствие на изразяване на характеристичността на героите, разкривана чрез текстовия смисъл. Изпълнителите трябва да се научат да използват техники за изразяване на вътрешните емоции, вложени в творбите, въз основа на овладяване на основното значение на думите в словесния текст (т. нар. *Конотация*). Те трябва постепенно да овладеят художествения образ и вярно да го пресъздадат, според неговото развитие в тестовата му съдържателност.

По-голямата част от народната вокална музика на региона Дзянсу въплъщава характеристиките на елегантност и грациозност, а нейният стил на пеене

е тясно свързан с местните диалекти, сред които най-често срещаният е диалектът на град Суджоу.

Може да се направи извод, че стиловете на пеене в китайската народна вокална музика са разнообразни и силно регионални. Създадените произведения в различните региони са различни, и техните методи на изразяване също са различни. При представяне на народни песни от Дзянсу, изпълнителите се нуждаят от изключително силни певчески умения и постепенно демонстриране на тенденция към разнообразие.

В допълнение към показване спецификата на регионалния стил, е необходимо интегрирането на вокалните умения с изразните методи на пеенето в стил белканто. Само в съчетаването на тези видове певчески умения, изпълнителите ще могат ярко да представят богатството на емоции в съдържанието на песните и ще съумеят да впишат в своя авторски почерк принадлежността на творбата към регионалната ѝ характеристичност.

3.5. Наследството и развитието на народната вокална музика на провинция Дзянсу

С развитието на китайската песенна музикална култура, народната вокална музика на провинция Дзянсу също отбелязва значителен напредък. Въпреки това, тази етническата музика все още е изправена пред огромни предизвикателства за оцеляване. Те се коренят в противоречивата същност на сблъсъка между народната музика със съвременната многообразна музикална и културна среда.

Научни методи и теоретични системи

Изправени пред настоящия многопрофилен пейзаж на изкуството и културата, традиционните методи за наследяване – като устното предаване на творчеството, очевидно са твърде изостанали. Без подкрепата на съвременните методи, традиционната съвременна култура постепенно ще изчезне от кръгзора на хората. В последно време се забелязва, че различни университети в провинция Дзянсу са стартирали провеждането на теоретични изследвания върху народната вокална музика. Разработва се също и научна методология, свързана с обучителни курсове за студенти как да я интерпретират.

Уважение към разнообразието и съвместимостта

Развитието на народната вокална музика на Дзянсу не е протичало лесно до този момент. В процеса на развитие на съвременната народна вокална музика е имало съществени противоречия, по отношение на невъзможността ѝ да се интегрира с традиционната народна вокална музика. Между съвременната и традиционната народна вокална музика са възниквали ожесточени спорове, основно свързани с методите на пеене и с легитимността.

Именно съвременното национално вокално изкуство наследява чудесната традиционна музикална култура и я прави популярна. Това музикално

изкуство е преживяло дълъг период на развитие и еволюция и е натрупало много постижения в пеенето. Безспорен факт е, че традиционното национално вокално музикално изкуство не е формирало стройна система, и все още много негови аспекти трябва да бъдат изследвани, подобрени и усъвършенствани.

Често присъствието на модерни елементи в новата музика се смята за недостатъчно позоваване на традициите и е повод за несправедлива критика. Основната причина за застой в развитието на традиционното народно вокално изкуство е, че формите са остарели и много от тях не могат да бъдат оценени от младите хора. Това изисква традиционната народна вокална музика да бъде смела в иновациите на формата, като същевременно запазва ядрото си и създава или представя произведения, които отговарят на естетиката на публиката.

Създадените нови художествени произведения са на базата на традиционни вокални методи на пеене, допълнени с елементи на поп-музика. Например: сингълът „*По пътечката към изящството*” („*Mo Shang Feng Ya*”) на Ли Юган (Li Yugang), издаден през настоящата година, е популярна песен, която съчетава елементи от опера *кунцю* на провинция Дзянсу.

Изводът се налага от само себе си: чрез постоянно включване на нови елементи с подходящи художествени качества в съвременните вокални творби, националната вокална музика може да остане действен фактор на фона на един разнообразен музикален пейзаж. Това би била ключова стъпка в наследяването и в развитието на традициите.

Заклучение

В Китай, ролята на песенното изкуство за развитието на музикалното образование и училищното възпитание е уникална. Училищните песни, като средство за национална музикална културна идентичност, са обект на аналитичните подходи и изводи в настоящото докторантско изследване.

Различният принос на регионите за развитието на вокалната музика, независимо дали говорим за народно или за авторско творчество, дава важни сведения и знания за вокалното изкуство в национален мащаб.

Независимо от разнородните аспекти, в които се развива китайското музикално изкуство, в неговата калейдоскопичност са заложени ценни качества, които днес продължават унаследените традиции и ги развиват по нов начин във времето.

Целта на изучаването на миналото е добра възможност да разберем бъдещето. Знанията се актуализират непрекъснато, а представите и естетическите възгледи на хората се променят постоянно.

Приноси на дисертационния труд

1. За първи път китайското вокално музикално творчество се представя в последователността - от своето пораждане в древността, до неговите съвременни творчески авторски модификации.
2. За първи път се представя спецификата на китайската словестност и езикови особености, които диктуват националните форми на проявление при създаването на китайска вокална музика.
3. За първи път се предлага анализ на аспектите на проявление на китайската вокална музика и се обосновават промените в нейната съдържателност, като се обвързват с различните нови техники на композиране.
4. За първи път се представя широк обзор на технологични новости, които променят подходите към създаването на нова съвременна вокална музика.
5. За първи път се прави преглед на композиционната и на изпълнителската проблематика в избрани творби от регион Източен Китай – провинция Дзянсу, и се разглежда приложението им в съвременното композиторско творчество.

**Списък на публикациите,
свързани с дисертационния труд**

1. *„Ролята и изборът на вокални учебни упражнения в китайската хорово практика”*
„The Role and Selection of Vocal Training Pieces in Chinese National Choral”, (*KNOWLEDGE - International Journal*, 61(5), 995–1004)
2. Изследване действието на теорията на музиката на Гордън* *„Слушане и мислене”* във вокалното обучение
„The Action Research of Gordon's Music „Listening and Thinking” Theory in Vocal Teaching” (*Frontiers in Art Research*, 2024, 6(1); doi: 10.25236/FAR.2024.060116.)
* *Едвин Гордън - американски професор в университета Темпъл*
3. *„Традиционните китайски народни песни от провинция Дзянсу и тяхното приложение в съвременното вокално творчество”*
„Traditional Chinese folk songs and the application in contemporary vocal composition – taking Jiangsu Province as an example”, (Електронно издание „Музикален логос”, ISSN 2534-8973, Януари 2024 г.)
4. Статия *„Изследване произхода на китайската традиционна вокална теория и нейното значение за съвременното вокално образование”*
„Exploring the Origin of Chinese Traditional Vocal Theory and Its Relevance to Contemporary Vocal Education” (Под печат в списание „Музикални хоризонти”)

Допълнителна творческа дейност

1. Участие в *„16-ти Национален студентски фестивал на изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“* - 14.11.2023 г.
Отличен с първа награда и диплом в категория *„Индивидуално вокално изпълнение“*.
2. Оперен рецитал в *„Камерна сцена 2“*, УК №1, *Югозападен университет „Неофит Рилски“* - 15.11.2023 г.
В програмата: творби от български, италиански и китайски композитори.
3. Участие в *Коледен коцерт на студенти и докторанти* от катедра *„Музика“*, зала 337, Учебен корпус № 1, *Югозападен университет „Неофит Рилски“* - 13.12.2023 г.
4. Участие в Концерт-спектакъл на Факултета по изкуствата в Аулата на *Югозападен университет „Неофит Рилски“* - 11.03.2024 г.

**SOUTHWEST UNIVERSITY
„NEOFIT RILSKI”
FACULTY OF ARTS
DEPARTMENT OF MUSIC**

WANG HAOXING

**„Creation and Performance of Vocal Music in
Contemporary China”**

ABSTRACT

**of a dissertation for the award of the educational and scientific
degree „Doctor”, scientific field 8. Arts,
professional direction 8.3. Music and
dance art, doctoral program
„Theory and Practice of Performing Arts”**

**Supervisor:
Prof. Filip Pavlov, Doctor of arts**

2024

The dissertation has been discussed and proposed for public defense at a meeting of the Department of Music on year. It has been approved by the Faculty Council on year.

The research consists of an introduction, three chapters, conclusion, and bibliography. The total volume is 141 pages, of which 138 pages are main text. The dissertation includes 26 musical examples. The literature used comprises 18 sources in the Chinese language.

The defense materials are available at the Department of Music at the Southwest University „Neofit Rilski”.

The public defense will take place on 15.05.2024 at 10:00 a.m. in room 114, Building 1.

Members of the examination committee:

Reviewers - Prof. Dr. JORDAN GOSHEV

Prof. Dr. SVILEN RAICHEV

Review – Assoc. Prof. Dr. VALERI PASTARMADJIEV

Prof. Dr. ATANAS KARAFEZLIEV

Prof. Dr. DANIELA DIKOVA

Content

Introduction	4
CHAPTER I. Emergence and Development of Vocal Music Creation and Performance Art in China	5
1.1. Brief historical data on Chinese vocal music art	5
1.1.1. <i>Traditional Chinese vocal music</i>	6
1.1.2. <i>Recognition and influence of Western vocal art on national music</i>	8
1.2. The role of school songs in national creativity	9
1.3. Emergence and development of Chinese art songs	12
1.3.1. <i>Various musical practices related to important political moments for the state</i>	13
1.3.2. <i>Revival of vocal music</i>	14
CHAPTER II. Various Aspects of Contemporary Chinese Vocal Music	15
2.1. New themes in the content of creating Chinese vocal composition	16
2.2. Advantages and challenges in the creation and performance of contemporary Chinese vocal music	17
2.2.1. <i>Unique qualities and advantages of Chinese vocal music</i>	18
2.2.2. <i>Challenges facing contemporary Chinese vocal musicians and performers</i>	19
2.2.3. <i>Influence of vocal music and the products created from it on the industry</i>	21
2.3. Contemporary technologies as part of activities in vocal composition	22
2.4. Features of methods for creating vocal music in different regions of China	36
CHAPTER III. Composition and Performance Issues in Selected Works from Eastern China Region - Jiangsu Province	28
3.1. Overview of the creation and performance of contemporary vocal music works	29
3.2. Analysis of contemporary practice in creating vocal music	30
3.3. Analysis of the characteristics of contemporary processing of traditional folk songs	35
3.4. Various vocal skills in ethnic vocal music	36
3.5. Heritage and development of folk vocal music	38
Conclusion	39
Contributions of the dissertation	40
List of publications related to the dissertation	40
Additional creative activities	41

Introduction

Chinese musical art has ancient origins, extensively studied by many historians, musicologists, linguists, psychologists, and other scholars from both the country and abroad. The wealth of historical facts allows for various interpretations related to its development throughout its millennia-long history. Chinese musical art has its own uniqueness, bearing individual distinctive features deeply connected with the development of societies, lifestyles, traditions, beliefs, linguistic culture, nature, climatic conditions, and numerous other essential factors that are reflected in its specific forms of manifestation. Naturally, diverse forms of influence from other Eastern cultures can be found in national art.

Referring to „*History of Chinese Musical Literature*” by Ju Qianzheng – a musicologist and researcher of traditional music, in the preface to this book, Chun Jung-fan notes the three phases into which Chinese musical literature can be divided:

- **First Period** – „*Gu Yue*” *Period*. This category includes the three and four-character poems from the Zhou dynasty and the Chu poems from the Warring States Period.

- **Second Period** – „*Bian Yue*” *Period*. This category encompasses: ancient Han poetry; the „*Yuefu*” poems; quatrains from the Sui and Tang dynasties, and „*ci*” – from the Song dynasty.

- **Third Period** – „*Jin Yue*” *Period*. This period is characterized by: Northern musical drama – from the Yuan dynasty; „*Kunqu*” – a type of traditional musical drama from the Ming dynasty; „*Huabu*” – from the Qing dynasty.

Regarding the first and second phases mentioned, it is very difficult to discuss since the music and scores cannot be recreated. We can only speculate about the actual situation based on literary sources from the given historical period, as well as considering the preserved musical instruments. In this sense, studying ancient Chinese vocal music forms is an extremely challenging endeavor.

This dissertation examines the development of contemporary Chinese vocal music composition and performance art from various aspects, representing retrospective forms of influence and interactions between national culture and Western musical art.

Prominent composers and performers play a leading role in contemporary vocal art and cultural development, bridging national traditions with modern creative approaches. Among the most prominent composers are: Ne Er, Xian Xinhai, Xiao Yumei, Zhao Yuanren, Cai Luoting, Huang Zi, Jin Xian, and others.

Some works by these composers will be the subject of presentation and analysis in the main chapters of this scholarly study.

A large number of singers, instrumentalists, conductors, choreographers, and other artists enjoy national and international fame, presenting Chinese musical art in various performance forms.

The art of vocal music is not only technique but also culture. It is directly related to political, economic, and cultural aspects during various periods of Chinese state development. To understand the issues, advantages, and challenges of creating and performing modern Chinese vocal music, it is necessary to clarify important details of its development during different historical stages.

The **goals** set by this dissertation are to present the role, influence, and significance of Chinese vocal music in the development of national culture and music pedagogy. Vocal music reflects the socio-political, national-economic, and cultural-formatinal aspects of Chinese development in various periods of its existence.

Among the main **tasks** is to present the issues related to the advantages and challenges of creating and performing modern Chinese vocal music. This concept is inseparable from examining important details of its historical and contemporary development.

The **subject** of the study will be the influence of today's Western musical culture on national culture and its development, as well as the interaction between them.

CHAPTER I

Emergence and Development of Vocal Music Composition and Performance Art in China

1. Brief historical data on Chinese vocal music

1.1.1. Traditional Chinese vocal music

1.1.2. Understanding and influence of Western vocal art on national music

1.2. The role of school songs in national creativity

1.3. Emergence and development of Chinese art songs

1.3.1. Various musical practices related to significant political moments for the state

1.3.2. Revival of vocal music

1.1. Brief historical data on Chinese vocal music

The concept of „traditional Chinese vocal music” encompasses many factors. The term „vocal music” itself is a foreign musical term introduced to China only in the late 19th and early 20th centuries. In ancient China, vocal and instrumental music were simply called „music” and the genre division familiar to us was lacking. Specific vocal musical forms include: „folk songs”; „harmonious songs”; „short Xiaos”; „war songs”; „zither songs”; „songs from the State of Wu”; „poetic singing”; „music from the Song dynasty”; „traditional Chinese musical drama” and so on. Relying on history, ancient Chinese music theory has three concepts: „voice” „tone” and „music”, but their meanings are not exactly the same as the definitions in modern „vocal music”. In ancient China, there was no „vocal music” as we understand it today.

1.1.1. Traditional Chinese vocal music

- - „**Gu Yue**” Period
- - „**Bian Yue**” Period

• - „Jin Yue” Period

„**Gu Yue**” Period: From the perspective of the development of ancient Chinese musical history, traditional vocal art is actually the main component and foundation of many other musical forms. Various forms of music develop based on folk songs, which together constitute the history of Chinese music development. The earliest music is associated with poetry and dance, which is a common phenomenon in early human musical practice. Distinctive for each era are different vocal forms representing the habits of people, religious beliefs, and the local environment.

The development and changes in traditional Chinese vocal music are always associated with the actual conditions of a specific era. The social nature of feudal society and agriculture for more than two thousand years have created a musical culture and form that is compatible with it. Studying ancient Chinese traditional vocal music is a serious difficulty because most specific acoustic forms and musical scores have disappeared or been lost. Historical references can only be made for part of the verbal texts in the classical works preserved from that time. Based on available literature, and in combination with other supporting materials, speculative conclusions can be drawn that the traditional vocal musical forms in ancient Chinese musical period are conditionally divided into two types - „*Book of Songs*” and „*Chu Ci*” (*A collection of verses from the 3rd century BCE*)”.

„*The Book of Songs*” contains 305 works from the period of Yin and Shang to the middle of the Spring and Autumn period. „*The Book of Songs*” (Shi Jing) is divided into three categories according to the music: „Feng” „Ya” and „Song”.

„*Feng*” - wind (also called national customs). The collected 106 folk songs are from 13 vassal states and two regions. Singing styles manifest as solo and duet forms.

„*Ya*” (canonical): mainly used for banquets of princes and nobles, as well as for official temple ceremonies. Most of the works were created by nobles, and only a very small part by common people. Works for official temple ceremonies were written by historians and music officials from the Zhou dynasty. Their content is mainly mythological, used to praise the virtues of ancestors. In content, style, and characteristics, they resemble sacrificial songs. Traditional epic narrative songs are still widely spread among some ethnic minorities in China.

„*Song*” (ode): here, singing and dancing take the forefront, used by princes and nobles during solemn sacrificial ceremonies. The group of performers is huge - mainly percussion and wind music; the sound is impressive, the timbre harmonious; the music rhythm is slow, and the melody is prolonged. Singing is with a strong voice and rich content, accompanied by dances.

Compared to „*The Book of Songs*”, „*Chu Ci*” often shows the author’s subjective view - his imaginative thinking, various desires, and the emergence of generosity after conflict with reality.

„*Chu Ci*” is poetry composed by the Chu people, represented by Qu Yuan. The other poetry is composed by Qu Yuan and other literati.

„Bian Yue” Period: During the envoy of the Han dynasty - Zhang Qian to the West, foreign music began to enter China. Foreign music, musical instruments, and performance styles had an extremely significant impact on the music culture at that time. They also „boldly” entered the court music. The introduction and use of four completely new types of musical instruments: lute, „kunghou” - Chinese harp, flutes, and horizontal flutes, lead to the creation of a new type of music, musical instruments, singing, and performance styles (the song „xiang”; the song „qin”; songs based on Shi verses; music from the Song dynasty).

The original form of performance of the song „xiang” is a cappella. Accompaniment by string and wind instruments is additionally introduced, and percussion instruments are used simultaneously for rhythm and singing, thus forming a true sense of harmony. The song „xiang” at this time is no longer a folk song in the general sense but an art song. The highest form of development of the song „xiang” is the song and dance „dachu”, characterized by alternate singing and dancing.

The emperors love the guqin instrument and skillfully handle it. Thanks to their vigorous advocacy, playing the guqin and composing songs during this period were encouraged. Han dynasty literati often play it and sing during official ceremonies. They use their skills to convey various emotions, compose songs, and write music theory. The performance process includes: introduction, completion of the song part, interlude (guqin), part of the song, conclusion (guqin). Everything is extremely natural and smooth, without „cutting”.

„Songs based on Shi verses” - Tang dynasty, is the *„Golden Age in the history of Chinese poetry”* - an era of unprecedented prosperity in music. There are two creative approaches: poetry and music - composing new verses and music based on existing musical melodies, selection of verses and music - musicians and singers choose ready-made verses that match the music in sync with existing musical melodies. The melodies used in songs from the Tang dynasty originate from folk songs, dance music, instrumental music, Daoist music, etc.

„Music of the Ci”: during the Song dynasty, songs become „ci”. Their creation follows the motto: *„music before the verses”*. Music is the main theme, and the lyrics are based on the music. The author of the text must determine the words according to the existing music, and the performer must review the requirements of the existing musical melody in order for the text to fully match the melody. At the same time, the musical melody has a certain degree of standardization, and therefore it must be „processed” to some extent by the performer and musician. The main function of „ci” music is entertainment. Most singers start training from an early age. They are intelligent and beautiful, possess artistic and musical talent, and not only sing and dance but also recite poetry. Great attention is paid to breathing technique during performance. Only through proper mastery of the basics of breathing can the voice possess strong penetrating power.

„Jin Yue” Period: During this period, vocal music predominates mainly in Chinese opera from the Song, Yuan, Ming, and Qing dynasties. The formation of opera gradually develops, using prose and song drama from the Sui and Tang dynasties. The characteristics of the opera performances at that time are as follows: there are heroes, dramatic conflicts, plot development, and agreed-upon endings. It’s a brief and complete story. During the Song dynasty, a rich foundation is provided for the development of this art form, and it becomes a primary form of performance in courtly art.

According to the characteristics and forms of traditional Chinese vocal music, language is the main factor that builds and defines its style and specificity, and it also contributes to the formation of various systems, such as poetry, for example. Different formal linguistic factors have encouraged various ways and means of constructing musical melodies. The language and the melodic tones formed by it have become the direct reason for the choice of singing method and style. Ultimately, factors such as different social environments, methods of material production, levels of productivity, as well as people’s beliefs and customs, constitute the specific content of singing.

The different forms of expression in folk songs, rap, and opera in traditional Chinese vocal art are true reactions to the aforementioned factors. This is not only the difference between the traditional form of vocal-musical art and its contemporary genre stylistics but also the substantial difference between the two different social structures - industrial society and agricultural society.

1.1.2 Recognition and Influence of Western Vocal Art on National Music:

The main reason for the introduction of Western vocal music into China is the missionary activities of modern Western Christianity. The obvious material carrier - music culture as a means, as well as religion as a whole, „set foot on Chinese soil”. During the Han and Tang dynasties to the Song, Yuan, and Ming dynasties, Western official figures, missionaries, travelers, and traders have also been present in „this land with a long history.”, China at that time was still a closed feudal social system, which seemed to foreshadow the inevitable clash between the two social systems.

Judging by the specific facts of introducing Western Christian music (mainly vocal music) into China, it can be defined as a method of dissemination that begins with Christian missionary activities. The result is the establishment of churches and missionary schools throughout China. From the late 19th century, church organizations transitioned from their initial missions to vigorously promoting the opening of church schools. Through the spread of Western science, technology, and musical culture, they attempted to exercise control and leadership in the political, economic, and cultural social change forming in China during this period.

From the perspective of music, the influence of Christianity on Chinese musical culture is mainly through church music (choirs) and musical education in church schools. In terms of the scale of influence, the effect of church school musical education is more direct, as it to some extent goes beyond the scope of pure religion and enters various layers of society. In these church schools, besides teaching Western Christian doctrines, science, and foreign languages, the teaching of Western classical music occupies an extremely important place.

Vocal music adopts a „concept of correct singing” in the singing approaches of that time. It is an undeniable fact that the pursuit of an ideal voice in choral art, such as timbre, pitch, rhythm, sound balance, expressiveness, etc., stems from this type of church choirs”.

1.2. The Role of School Songs in National Creativity

Currently, academic circles use the concept of school music and songs, mainly referring to the vocal culture that emerged with the establishment of new schools in the late 19th and early 20th centuries. In general, this mainly refers to music classes in schools and the songs created specifically for them. The emergence of school music leads to the continuous deepening of research activities related to vocal music. In addition to singing concepts, teaching methods for singing, etc., vocal music plays a role in encouraging the creation and practice of vocal musical works. These include two aspects: *creating lyrics and creating melodies*.

Creation of Lyrics:

The concept of „song” is based on traditional Chinese „poetry in music”. The song is poetry that can be used in music. Since most school songs are based on melodies from Japanese, European, and American songs, compiling lyrics becomes an extremely important creative activity at the time. This method is related to the creative method of ancient Chinese poetry and singing and, at the same time, is also associated with the lack of professional compositional skills, as well as skills among those involved in creating school music at that time. For example, the song „*Goodbye*” was written by Li Shutun based on the melody of the American composer John Pond Ordway’s „*Dreaming of Home and Mother*”; „*Great China*” is based on the opera „*Norma*” by Italian composer Vincenzo Bellini - its author is Chen Sichong. At the same time, there are some school songs with Chinese national accents.

Judging by the basic attributes of school music, creating lyrics is mainly directed at students, but the reflected content realistically exceeds its specific boundaries. This fact is related to the social and historical environment at that time, as well as the specific reality of China.

A phenomenon worthy of our attention is the fact that the rise of school singing contributes to unprecedented vitality and hope for song creation. Although at that time melody creation was relatively weak, it led to the creation of lyrics as a new stage of development, which represents a completely new step in the development of modern Chinese vocal music.

One of the important roles in creating lyrics is the standardization of language pronunciation, i.e., reading literary language. It becomes something that receives serious attention at the time. The important role of language pronunciation in singing is obvious and, in a sense, even determines the singing style.

Creation of Melodies:

The creation of melodies in school music is mainly concentrated in the activities of musicians who have been trained in Japan. In fact, Chinese contemporary school

music and songs emerge in the name of the school, but their function and influence far exceed these specific boundaries.

„*The Yellow River*” is one of the earliest school songs composed by Chinese people. The text of this work was created by Yang Sidji in 1904. The following year, Shun Singun completed the melody creation, and it became popular immediately. The characteristic of this song is that the melody is dominated by quarter and eighth notes, and the addition of a dotted rhythm makes it filled with movement. The combination of melody and text is close and accurate.

From an objective point of view, the creation of school music begins with imitation, mainly based on the experience of the development of early school songs in Japan. Selection of songs and writing of lyrics are used as the main means and methods, and their vision gradually expands to European countries and America. Since there weren't many musicians studying abroad at that time to adapt to the development of school music education as quickly as possible, the choice of music and writing lyrics becomes the necessary choice at that time. In this case, Chinese old culture, closely related to the feudal system, had an urgent need for reform. The melodies are inspiring and raise morale. The creative practice of school music encourages the development of all new music in China, contributes to the transformation in the construction of Chinese teaching materials, influences teacher training, teaching methods, and concepts of music education in the field of professional music education.

If the rise of school music and the development of vocal music education were still in their infancy, professional music education actively entered universities.

During this period, modern Chinese school vocal music education experienced two stages of development: the initial period (1919 - 1926) and the period of accelerated development (1927 - 1937).

Initial Period:

Contemporary and modern professional vocal music education begins with the creation of a new type of music society. Under the guidance and enlightenment of school music at that time, activities related to professional teaching of vocal music began to appear in China. With the emergence of various universities (including art colleges), the study of practical musical skills becomes the main task of the music society of that period. It is mainly expressed in the study of Western bel canto. The new type of music society occupies an extremely important place in the history of the development of modern music in China and is the key link in pushing forward professional music education in China. From this perspective, the following aspects mainly manifest:

- Great importance is attached to the practice of vocal performance, and its influence is continuously expanding. This is particularly evident in various performances, competitions, organization, and training of choirs and vocal teams, as well as in other forms with rich content of socialized musical practices that have a positive social impact at that time.

- There is vigorous advocacy for the creation of songs and the prosperity of the singer's career. Various societies are organized and developed under the direct

advocacy and participation of musicians, literati, artists, poets. Vocal works, including mass, children's, and anti-Japanese military songs, create favorable conditions for further development of vocal art.

- The construction of music theory and the popularization of musical knowledge are strengthened. The results of research in music theory are published, Western musical knowledge is introduced and disseminated, and new musical works are published in various specialized journals. Through the conduct of musical lectures, concerts, symposiums, and other forms, concepts, values, and the importance of music education are vigorously popularized, increasing social recognition.

- Textbooks on music for primary and secondary schools are edited and published. Many musicians directly participate in this process, and efforts are made to promote the development of education.

Period of Development

The establishment of the *National Conservatory of Music* in Shanghai (now *Shanghai Conservatory of Music*) at the end of 1927 is a new starting point in the development of music education. It is the first independent professional music school in China and the music academy with the greatest influence in the history of modern Chinese music. This opens up new space for the development and integration of Western bel canto into China. Vocal music graduates in the 1930s are the second generation of singers and vocal pedagogues in the history of modern Chinese music. Vocal performances include many Western opera arias and art songs. The creation of vocal musical works itself is one of the main prerequisites necessary for teaching vocal music and for practical activities to ensure the development of this discipline.

During this period, most vocal works are published in the form of song collections, including art songs, chorus songs, lyric songs, mass songs, anti-Japanese songs, military songs, children's songs, etc. The content and form encompass all aspects of social development at that time. The Shanghai Conservatory of Music has undertaken the important practical task of professional teaching, creating, and performing vocal music and has held an absolute leading position in the country.

From 1927 to 1937, more than 10 colleges and universities in China offer a major in „Vocal Music“. The development of the vocal music profession at that time initially shows that: *awareness of the topic is heightened, the number of students in school increases, teaching practice activities are continuously deepened, and its influence continuously expands.*

1.3. Emergence and Development of Chinese Art Songs

The emergence and development of modern Chinese art songs are undoubtedly influenced by European art songs in the 20th century, especially German and Austrian art songs. The first composer who made a significant contribution in this area is Zhao Yuenjun. He studied in the 1920s and published his „*New Collection of Poetry*“ in 1928. His representative works include: „*Ballad of Selling Cloth*“ (Liu Dabai); „*Listening to the Rain*“ (Liu Banun); „*Climbing the Mountain*“ (Hu Shi); „*Also the Small Cloud*“ (Hu Shu); „*Teach Me Not to Miss*“ (Liu Banun), etc.

Around the 1930s, a group of composers distinguished themselves in creating artistic songs: Xiao Youmei, Qin Zhu, Huang Zu, Chen Tianhua, Jiang Dingsen, Hu Lutin, Liu Xuean, etc.

Some of the emblematic works of this time include: „*Going to the East*” (text by Sun Sushu); „*I Live at the Beginning of the Yangtze River*” (text by Sun Lidji); „*Southern Whip*” (text by Yi Weijai); „*Star Sky*” (text by Yi Weijai); Huang Zu’s „*Guiding Purple Lips*” (text by Sun Wangzhuo); „*Nanshan People*” (text by Sun Xinzu); „*Flowers Are Not Flowers*” (text by Tan Baijue); „*Spring Thoughts*” (text by Wei Hanzhan); „*The Three Wishes of the Rose*” (text by Lun Tsu); „*I Miss Home*” (text by Wei Hanzhan); Li Weinin’s „*By Chance*” (text by Xue Jimo); Chen Tianhua’s „*Jian Chun Ju*” (Sun Qingguan); „*Cai Sanxu*” (Ancient Poems); „*Calm*” (Liao Fushu); „*Long Years*” (Jia Mo); „*Spring Nights in Los Angeles*” (text by Tan Li Bai); „*Falling Flowers*” (text by Liu Xuean); „*Slowly*” (text by Sun Lizheng); Lu Huabo’s „*Native Town*” (text by Jiang Fan).

The mentioned art songs are mainly divided into two categories: one focuses on composing music for the verses of ancient Chinese poets, while the other focuses on composing music for new verses and new texts. Although they appear different in form, they show a high degree of consistency in aspects of musical style, temperament, and personal emotional expression. Whether it is borrowing metaphors from the past to the present, borrowing landscapes to express emotions, or embracing reality, real experience, etc., they all reflect the musicians’ thoughts on human nature, the fate of the country and nation, pursue ideals and beliefs in personal freedom during this period.

In the 1930s, a unique style and characteristics in the creation and dissemination of Chinese art songs were formed.

By the late 1930s to the 1940s, the number of Chinese art songs relatively decreased due to upheavals in the social environment. The main composer names are: Tan Xiaolin, Jiang Wenyue, Ma Sizun, Xian Xinhai, etc. Representative works include: Tan Xiaolin - „*From the Lord*” (text by Tan Jiang Zhulin); „*Pan Landzi*” (text by Sun Juxin); Zhao Yuenjun - „*Heavenly Ruler*” (Folk songs from the Ming Dynasty); Ma Sizun - „*After the Rain*” (text by Guo Mojuo); Xian Xinhai - „*Sorrow of Separation*” (text by Lu Benjun); „*Yang Liudzhu*” (text by Sun Jusijun).

The form and content of modern Chinese songs depend entirely on the relations of social production and the development of social productivity in China at that time. Although under the strong influence of Western musical culture, which becomes a necessary choice for technical reference, in terms of style, melody, and characteristics, texts, and artistic concepts, the creation of Chinese art songs is not entirely at the stage of imitation. The song and overall performance clearly reflect the humanistic sentiments of traditional Chinese culture, as well as the social consciousness of progressive intellectuals and the unique way of human existence at that time. The authors reflect the unique compatibility, diversity, and richness of Chinese culture.

1.3.1. *Various musical practices related to important political moments for the state*

Vocal-musical practice during the Anti-Japanese War. From the outbreak of the massive Anti-Japanese War in 1937 until its end, almost all schools faced many problems, such as funding difficulties, poor equipment, and difficulties in normal teaching activities. Due to the war, some schools had to adopt short-term programs, and others were even forced to close. However, various art colleges continue their teaching activities, and some new departments and art colleges are even established. Due to the war, a large number of schools moved westward, merged, and reorganized.

Creative practices during the Chinese-Japanese War: Anti-Japanese military songs: „*March of the Volunteers*” (text by Tian Han, music by Nie Er); Lyric songs: „*To That Distant Place*” (text and music by Wang Luobin); Choral works: the mixed quatrain chorus „*Partisan Song*”, written by Hu Lutin; Creation of opera: the five-act opera „*Wang Jiaodun*” (music by Zhang Shu).

The practice of creating Chinese vocal music in the early days of the founding of the People’s Republic of China includes: Rising of mass songs - „*Songs for the Motherland*” (music by Wang Xin); Prosperous development of national choral music - „*The Little River Flows*” (music by Yin Yigun); Development of opera - „*Liu Hulan*” (music by Chen Zhu).

The abnormal development of Chinese vocal music during the „*Cultural Revolution*”. From May 1966 to October 1976, a political movement, wrongly initiated by leaders and used by reactionary groups, erupted in modern Chinese history - the „*Cultural Revolution*”, which brought immense disasters to the country and the people. Most vocal artists and singers at that time became victims of reforms and struggles and lost their rights to creative activities. The economy is in chaos, and culture is isolated. The creation of vocal music is distorted and turned into a tool for political propaganda. The narrowing of the themes, genres, and styles of the works is unprecedented. „*Quotation songs*” and „*Model Operas*” are emblematic of this period.

1.3.2. Revival of Vocal Music

After the end of the Cultural Revolution, the country embarks on the path of reform and opening up. The exchange between China and the world intensifies day by day, the national economy develops rapidly, and people’s lives undergo significant changes. The art of vocal music in China achieves unprecedented development and undergoes fundamental changes. Vocal art begins to orient itself according to demand, and people’s needs become increasingly diverse. The development of modern media technologies deeply influences the development of vocal art. In the contemporary world, with the rapid development of science and technology, the distance between states and people is gradually shrinking. The general trend is that different nations, states, and cultures exchange experiences and sometimes merge, and the borders between individual nations become „smaller”.

The rise of popular vocal music culture has a huge influence on the development of Chinese vocal art. Since then, the field of Chinese vocal music art has been represented by three different styles: *Bel Canto*, *Folk*, and *Popular Songs*. They

influence each other and gradually transition from initial struggle and opposition to mutual assimilation and integration.

From the end of the Cultural Revolution to the 21st century, a large number of popular vocal works emerge, which can be broadly divided into three categories: *art songs, operas, and popular songs*.

Art Songs

In the new era, art songs and traditional art songs undergo significant changes. Under the influence of popular art, mass media, and commercialized market economy, their creation begins to approach popular music, gaining popularity through television and other mass media. During this period, many beloved art songs are born: Shan Dai - „*The Grass in July*”, „*The Spring of Science is Coming*”, Jun Ziyun - „*I Miss You, China*”, „*Palmyra, How Beautiful My City Is*”, Lu Zaixi - „*Motherland - Good Mother*”, Gu Zienfen - „*This Is Just Me*”, Liu Sijin - „*I Love You, Snow in Shanbei*”, Xue Peidong - „*I'm Like a Snowflake Falling from the Sky*” „*Native town*” and others.

These artistic songs are combined with Chinese national characteristics and are created based on Western techniques.

Creation of Operas

During this period, some new features are observed in opera creation. The themes significantly expand, breaking the tradition of heroic operas from the 1950s and 1960s. Real-life themes begin to interact, and romantic and lyrical operas appear: „*Sorrow of the Dead*”, „*Heart of the Grass*”, „*Festival of the Torch*”, „*One Hundred Brides*”.

In the opera „*Sorrow of the Dead*” - music by Shi Guannan, the soprano aria - „*The Ray of Sunset*” gains particular fame.

Popular (Pop) Songs

For political and ideological reasons, popular singing art was rejected from the beginning of the country's existence until the Cultural Revolution. However, with the end of this revolution and the implementation of the policy of reform and opening up, the art of popular singing enters China like a tidal wave and becomes an unstoppable trend. The rise of popular singing influences the development of vocal art, and the two systems - of elegance and vulgarity - are viewed from a distance in the history of modern Chinese music. They influence each other, draw from their experiences, complement each other, and coexist beautifully. For example, „*Descendants of the Dragon*” - music by Wang Luobin, „*Penhu Bay on Grandma*”, „*Orchid Grass*”, „*The Moon Presents My Heart*”, and „*The Girl Who Picks Mushrooms*” are songs known to everyone in China.

CHAPTER II

Aspects of Contemporary Chinese Vocal Music

2.1. New Themes in the Content of Vocal Compositions

2.2. Advantages and Challenges in the Creation and Performance of Contemporary Chinese Vocal Music

2.3. Modern Technologies in Musical Creativity

2.4. Characteristics of Methods for Creating Vocal Music in Different Regions of China

Contemporary Chinese vocal music occupies an important position in Chinese cultural environment. With its multifaceted significance, it reflects and influences various aspects of life: social, artistic, creative, and educational. It serves as a resonant medium for expressing Chinese identity and tradition, encapsulating the rich culture of the country.

As a repository of tradition, the performance of Chinese vocal music and the published musical literature ensure the preservation and transmission of ancient musical components and the immense regional diversity. Socially, vocal music reflects the nuanced complexities of contemporary Chinese society. It is subject to commentaries related to its professional dissemination and reflects the issues among art practitioners engaged in the cultural sphere.

In the era of globalization, Chinese vocal music serves as a bridge for intercultural understanding, providing China with opportunities to share its cultural values with the world. It embodies the spirit of continuous innovation and creativity, which guarantees its inseparable connection with the contemporary audience. From an economic perspective, the music industry (including vocal music) plays a key role in Chinese economic growth. It encourages the participation of young people, provides them with access to Chinese cultural heritage, and serves as a platform for expressing their views. Therefore, the significance of contemporary Chinese vocal music lies in its ability to maintain traditions, reflect modern life, attract a global audience, and serve as a channel for cultural expression while contributing to the broader cultural and economic landscape of China.

2.1. New Themes in the Content of Vocal Compositions

The evolution of the thematic content of Chinese vocal music is a captivating prism through which people can perceive the complex interaction between sociocultural dynamics, historical narratives, and artistic expression. To fully understand this evolution, it is important to adopt a historical perspective - to trace the trajectory of Chinese vocal music from its ancient origins to its contemporary expression. These themes are not static; they dynamically reflect the social values, political ideologies, and cultural nuances characteristic of each era.

Historically, Chinese vocal music has been deeply influenced by traditional values. It draws inspiration from Confucianism, Daoism, and the richness of Chinese folklore. Themes in this ancient culture include virtues, love, nature, moral teachings, and narratives related to Chinese ancient history. These themes are supported by ancient

musical instruments such as the *guqin* (a seven-stringed musical instrument) and the *pipa* (a Chinese lute), which have deep connections to Chinese ancient cultural heritage.

In the mid-20th century, a wide variety of new thematic elements emerged. During revolutionary events, creative works that were markedly different from the traditional ones were created. At the same time, there was a resurgence of interest in traditional Chinese culture. Such interest was observed in the masterpiece „*Singer at the End of the World*” („*Tianya Genu*”) sung by the pioneer of Chinese pop songs Zhou Xuan (01.08.1920 - 22.09.1957). This composition, released in 1937, was based on the popular folk melody from Suzhou called „*Melancholy Guest*” („*Zhixin Ke*”), whose lyrics were rewritten by Tian Han and adapted by He Luting.

Thus, after undergoing many activities and modifications, „*Tianya Genu*” was finally created. Its music praises the eternal virtues of love, the poignant emotions of longing, and the eternal charm of Chinese natural landscapes.

This is an era in which established and contemporary themes harmoniously coexist, embodying the complex interaction between Chinese cultural heritage and the aspirations of the modern era. Themes such as urbanization, globalization, love, and individualism become increasingly prominent, encapsulating the complex structure of contemporary Chinese survival. Visionary Chinese art figures such as Faye Wong and Jay Chou embody this era with works that explore themes of personal expression, identity, and the myriad challenges posed by the modern era.

Contemporary themes and new content in Chinese vocal music. The thematic diversity in contemporary Chinese vocal music is continuously expanding, and the complex and rich aspects of a rapidly developing society are depicted in detail. Notably among these themes is the exploration of individualism and self-expression. The flourishing of the Chinese economy and the modernization of society place greater emphasis on individual aspirations and the pursuit of personal happiness.

Another important contemporary theme that emerges in societal development is the convergence of technology and identity. Chinese remarkable technological progress has left an indelible mark on the country’s culture, with a clear resonance in music. Artists incorporate themes related to the digital era, social media, and the virtual sphere into their work. These themes comment on the impact of technology on human relationships and the construction of self-identity in the digital age.

Social issues find their place in contemporary vocal music. Artists increasingly use their artistic platforms to address issues such as environmental conservation, awareness of mental health, and social justice. For example, the song „*Give Us Back Our Blue*” („*Huan wo wei lan*”), written and performed by the group „*Reflector*” in 2007, underscores the importance of environmental conservation in line with global efforts to address ecological challenges.

In addition to the presented thematicism in songs, a variety of other themes can be added: identity, nostalgia, belonging to a certain group, etc. Such compositions are well received by the audience, who highly appreciate them, making many contemporary Chinese performers popular.

Many authors today are reinterpreting traditional Chinese folk songs and infusing them with contemporary emotions. These reinterpretations often become bridges to the past and provide a new opportunity for presenting cultural heritage. Songs like „*Clouds Over the Hometown*” („*Guxiang de Yun*”) by Fei Xiang touch on themes of belonging and returning home, capturing the experience of overseas Chinese and their evolving relationships with their homeland.

Themes of love, romance, and human relationships have been enduring in Chinese vocal music, especially in recent years. However, contemporary artists often approach this thematic content with a new creative perspective and present it in different dimensions. Their attention is engaged with more non-traditional relationships, new attitudes towards family structures, and various manifestations of love. These explorations reflect today’s more tolerant and significantly more open society in China.

The resonance of the new Chinese creativity engages the attention of the global stage and presents the complex and dynamic nature of Chinese cultural identity and its place in the contemporary developing world.

2.2. Advantages and Challenges in the Creation and Performance of Contemporary Chinese Vocal Music

After thousands of years of development, contemporary Chinese vocal music culture has undergone many important changes: from simple improvisation, single accompaniment and dance, and natural singing in ancient times - to modern professional creation, rich accompaniment and dance, to scientifically based systematic vocal training. Vocal art today has achieved a comprehensive qualitative leap, the result of its intensive and successive contemporary development. This process is inseparable from the political, economic, cultural, and other aspects of each period. It is reflected in the vocal methods and forms of vocal art.

Creative forms of contemporary Chinese vocal music can roughly be divided into: art songs, folk songs, pop songs, dramas, operas, musicals, etc. The themes of creativity include: *singing about the homeland, praising the party and the army, happy experiences of youth and friendship, emotions of love, admiration for nature, etc.* The themes are also related to deep psychological experiences that accompany life’s journey.

Today, much higher demands are placed on individual vocal skill development and emotional expression of singers in building the imagery characteristic laid in the creative works of contemporary Chinese composers.

After the rise of vocal music education in modern schools in China, at the beginning of the 20th century, a generation of highly trained composers and singers has been cultivated. The stylistic features of contemporary Chinese vocal music are increasingly perfected. The quality of singing enriches and becomes a hallmark of high performance category. Numerous valuable Chinese vocal compositions emerge. Chinese vocal music has a number of advantages and unique qualities that have established its important place in the overall picture of Chinese culture and it has a significant resonance on the global stage.

2.2.1. Unique Qualities and Advantages of Chinese Vocal Music

Essential components of Chinese vocal art, inherent in it or derived from its specificity, include: *cultural heritage and tradition; regional differences and tonal diversity; integration of traditional instruments; narrative storytelling; adaptability and synthesis; cultural contribution.*

Cultural Heritage and Tradition

Chinese vocal music is an embodiment of the deeply rooted cultural heritage and traditions of China. It draws inspiration from ancient Chinese poetry, philosophy, and folklore, incorporating these elements into its lyrical compositions and melodic structures. This connection with the past gives a deep sense of cultural identity and continuity, turning Chinese vocal music into a living repository of national history.

Regional Differences and Tonal Diversity

On the vast territory of China, there has arisen a remarkable diversity of regional sound styles and dialects. Each region develops its own unique sound quality, vocal technique, and specific melodic structure. This diversity enriches the sonic landscape of Chinese vocal music and provides listeners with a kaleidoscopic experience.

For example: the melodic patterns and vocal decorations of Cantonese opera are very different from those of Sichuan opera. Variations in tonal systems and vocal techniques provide the audience with a wide range of methods for emotional expression and narrative storytelling.

Integration of Traditional Instruments

Chinese vocal music often incorporates traditional instruments to create a harmonious blend of vocal and instrumental elements. Instruments such as the guqin, pipa, erhu (a two-stringed instrument, a type of fiddle), and bamboo flute complement vocal performances, adding layers of complexity and emotional depth to the music. This fusion enhances the cultural resonance of Chinese vocal music. The use of traditional instruments is illustrated in the ensemble accompanying Peking opera, where instruments such as the jinghu (a bowed string instrument with two strings, played between the two strings) and yueqin (a type of lute, a 4-stringed instrument with a round or 8-sided body) contribute to the overall sound landscape, creating a multisensory experience.

Narrative Storytelling

Chinese vocal music provides a good basis for literary presentation of stories with different plots. In this sense, as vocal and scenic content, it is a quality basis for the creation of opera works. Traditional Chinese opera combines stylized movements, gestures, and sounds to present various themes and evoke a wide range of emotions. This dramatic presentation of stories adds a visual and specific dimension to the music, engaging the audience on many levels of sensation.

Adaptability and Synthesis

Over the centuries, Chinese vocal music has demonstrated exceptional adaptability. It seamlessly combines contemporary themes and global influences, giving rise to modern genres like Mandarin-pop (M-pop). This adaptability allows it to remain relevant and appealing to different audiences and changing tastes. Performers like

Teresa Teng and Jay Chou successfully blend traditional Chinese elements with contemporary musical styles.

Cultural Contribution

For many years, Chinese vocal music has transcended national borders and gained serious international recognition. Renowned singers such as bass-baritones Shen Yang and Tian Haojiang have long been on the world stage. Tian Haojiang is the first Chinese singer to have signed a contract with the Metropolitan Opera in the USA for 20 consecutive years. He has collaborated with over 30 of the world's most famous opera theaters, performed in more than 1400 performances, and interpreted over 50 opera roles. These advantages in performing Chinese vocal music establish it as a vital and culturally significant art form. Its ability to interweave traditions and innovations, to combine different regional styles, and to captivate the audience through captivating storytelling makes it an important cultural treasure.

2.2.2. Challenges Facing Contemporary Chinese Vocal Musicians and Performers

Despite the many advantages of contemporary Chinese vocal music, it is not without challenges. Musicians and performers in modern China face a series of obstacles that influence their artistic paths and the music industry as a whole.

Problematic situations are related to a series of components that generate and define them: *linguistic and dialectal barriers; preservation of traditional styles, commercialization, and market pressure; globalization and cultural identity; competition and talent development; issues with copyright and intellectual property.*

Linguistic and Dialectal Barriers

Significant challenges to artists striving to reach a wider audience stem from Chinese vast linguistic diversity. Although the official language is Mandarin, many regional dialects are still used. This linguistic diversity seriously limits the understanding of certain vocal styles when the concert audience is not local.

The rich sound quality of Cantonese opera, for example, may pose a challenge for people who do not speak Cantonese fluently. This linguistic barrier can hinder the dissemination of regional vocal traditions.

Preservation of Traditional Styles

Due to rapid modernization in China, traditional vocal styles are at risk of being forgotten. Younger generations are less inclined to receive classical training in traditional opera or as folk song performers, potentially leading to a loss of traditional expertise. This challenge is particularly evident in the decreasing number of young artists specializing in Kunqu opera, which is a classical form with complex vocal techniques. Efforts to preserve and transmit these traditions become crucial.

Commercialization and Market Pressure

In the contemporary music industry, commercial considerations often prevail. This to some extent leads to a shift towards uniform pop music at the expense of artistic innovation. Musicians may face pressure to adhere to market trends rather than explore creative depth, which may compromise their art as a whole. The pressure to create commercially viable music can be particularly challenging for musicians who want to adhere to traditional styles or explore experimental forms.

Globalization and Cultural Identity

Achieving global recognition of Chinese vocal music requires finding a delicate balance between adapting to prevailing tastes and preserving cultural identity. Musicians on the international scene may face a variety of issues related to claims and considerations for achieving authenticity and finding real ways to best represent Chinese diverse musical and artistic heritage. The tension between serving the international audience and maintaining fidelity to cultural roots can be at the core of serious creative challenges.

Competition and Talent Development

The music industry is highly competitive both in China and internationally. Emerging musicians must stand out in this crowded field and undergo rigorous training to be noticed. Cultivating talent in traditional vocal styles is also a serious challenge, as these styles require specialized training. Establishing a foothold in the industry and refining one's practice can be daunting, especially for musicians in genres like Peking opera, Cantonese opera, and Kunqu opera.

Issues with Copyright and Intellectual Property

The digital era brings challenges related to copyright infringement and intellectual property rights. Musicians, as well as the industry as a whole, must deal with piracy and the unauthorized distribution of music, which affects revenue streams and the ability to protect creativity. The proliferation of online music-sharing platforms and the ease of digital copying pose significant challenges to maintaining control over distribution. These challenges are not insurmountable but require strategic solutions to ensure the vitality and sustainability of Chinese vocal music. Contemporary Chinese musicians and performers must strive to overcome these obstacles while steadfastly following the line to contribute to the promotion of innovation in the arts.

2.2.3. Influence of Vocal Music and Its Products on the Industry

The interaction between the strengths and challenges in contemporary vocal music shapes the trajectory of the industry. Recognizing the impact of these factors is crucial for stakeholders to effectively navigate the changing environment.

Balance Between Traditions and Innovations

One of the main challenges is achieving the delicate balance between preserving traditional styles and embracing innovations. The industry must support the growth and development of contemporary talents in the arts while continuing to present and disseminate classical achievements, which are foundational to musical culture. Initiatives for collaboration between established vocalists and the younger generation of performers can encourage innovation while preserving the essential elements of this art form.

Education and Talent Development

Addressing the talent shortage evident in vocal art today and simultaneously preserving traditional vocal music require significant investments in education aimed at achieving this pedagogical goal. Schools, music institutes, and professional training programs need to be adequately funded to cultivate the next generation of singers. Promoting education through scholarships, mentoring programs, and various creative

seminars can be crucial in supporting the development of emerging vocal talents in China.

Cultural Diplomacy

Utilizing the global appeal of Chinese vocal music for cultural diplomacy creates opportunities to enhance international understanding and is a gesture of goodwill in cultural cooperation. Strategic efforts to promote musical exchange between national cultures can strengthen the role of Chinese culture in the global arena. Collaboration between Chinese vocalists and other cultural creators can build intercultural bridges.

Protection of Copyrights and Digital Strategy

In the digital era, high-quality and timely protection of copyrights is crucial for the work of artists. The music industry must implement technological solutions and legal frameworks to combat piracy. Exploring innovative strategies to ensure revenue from music in the digital sphere is extremely important. Collaboration with digital platforms can expand the reach of Chinese vocal music.

Support for Regional Differences

Recognizing and preserving the diversity of regional vocal styles encourages performers and creators of such art to take pride in their achievements, maintaining their confidence. Initiatives to highlight regional musical traditions can contribute to a vibrant environment. Festivals and cultural events dedicated to showcasing vocal styles from different regions can arouse interest and support among people.

The created national vocal music is a testament to the richness of Chinese culture and steadfastly preserves its artistic vitality over time. Its strengths lie in tradition and its adaptability to the times, providing the foundation for continuous innovation and creativity. However, the challenges it faces, such as linguistic barriers, commercial pressure, and preservation of traditional styles, require strategic responses from artists, institutions, and policymakers.

2.3. Modern Technologies in Music Creation

The integration of Chinese vocal music technologies has undergone profound changes in the creation of music in the era of rapid technological advancement. Researching the universal role of technologies reveals their broad and diverse impact on the entire creative process, presenting technical innovations in music recording and distribution, which are essential for building strategies to popularize musical art.

Impact of Technologies on Creative Activities

The integration of technologies into the process of creating Chinese vocal music not only expands the creative horizons of performers and composers but also fundamentally changes the nature of music creation itself. From composition and arrangement to editing, technologies have become valuable tools for creativity.

Digital Audio Workstations (DAWs) are at the forefront of music creation technology innovations. These software platforms serve as digital canvases for composers and arrangers, providing a wide range of tools for music creation and arrangement. We present some examples where certain technologies provide significant support in creating contemporary Chinese vocal music.

Logic Pro X. Developed by Apple, Logic Pro X is a widely accepted DAW known for its flexibility and extensive library of virtual instruments. The products of this system include traditional Chinese instruments such as the erhu and pipa, allowing composers to experiment with authentic sounds and create complex works with cultural depth.

Cubase. This application is known for its ability to handle complex arrangements. Cubase, developed by Steinberg, allows seamless integration of virtual instruments and recordings, streamlining the creative process. Cubase provides musicians with exploring the full range of musical possibilities in Chinese vocal music.

Virtual Instruments and Software Synthesizers. Their emergence significantly expands the range of sounds available to composers and arrangers. These technologies not only allow musicians to explore a wide spectrum of sounds but also facilitate experimentation with non-traditional musical textures such as EastWest Quantum Leap Silk. This virtual instrument library focuses on traditional instruments from China and other Asian regions. Musicians can hear authentic sounds of guqin, bamboo flute, and yangqin (a Chinese stringed musical instrument resembling a hammered dulcimer), seamlessly blending their compositions with the rich tones of Chinese musical tradition.

Automatic Tuning and Vocal Sound Processing. These instruments have become an integral part of vocal composition. They enable flawless pitch correction and creative vocal manipulation.

Auto-Tune (Antares Auto-Tune). This tool ensures perfect vocal performances by providing ideal intonation in studio recordings.

Vocaloid. A unique technology for synthesizing human voices by inputting texts and melodies. This revolutionary technology has created virtual pop stars like the two-dimensional Luo Tianyi.

The digital era has ushered in a new era of intercultural creativity and artistic networks through online collaboration platforms. These platforms make geographic limitations insignificant, allowing musicians from different backgrounds to collaborate seamlessly through coordination tools.

Soundtrap (Soundtrap by Spotify). An online collaboration platform that has become a channel for musicians creating music remotely. Its global reach enables the merging of different influences in Chinese vocal music.

Aiva. Using the power of artificial intelligence, Aiva serves as a composition tool managed by AI. Whether used independently or in collaboration with real composers, Aiva serves as a catalyst for creative inspiration in the Chinese vocal music environment.

Advancements in Recording and Production

With the introduction of modern technologies, aspects of recording and production of Chinese vocal music have undergone a profound evolution. Sound recording studios now benefit from an enhanced range of tools and techniques.

High-Resolution Recordings. High-resolution recording equipment ensures that vocal performances are captured most accurately. The pursuit of studio-quality recording involves the incorporation of cutting-edge recording technologies such as:

Neumann U87 studio microphone, known for capturing the original sound. This microphone is preferred for achieving high-professional-class recordings; Pro Tools HDX - an industry-standard digital audio workstation for recording and editing music in all genres. Its HDX (hi-definition) system provides capabilities for capturing the complex nuances of Chinese vocal performances.

Post-Production Technologies

Sound engineers employ a set of post-production techniques. These techniques include equalization, compression, and the addition of reverb and delay to achieve the desired sound aesthetic: **Equalization (EQ)** - used to balance frequencies in the audio recording (ensures that each sound element occupies its place in the audio spectrum); **Compression** - the foundation for shaping the dynamic range of vocal performance (compression harmonizes the differences in sound intensity between quieter and louder passages, thereby preserving the integrity of the sound and preventing distortion in climax passages); **Reverb and delay** - introduce spatial depth and atmosphere in vocal recordings (enhance the emotional resonance of vocal performances).

Virtual Studio Environment

The virtual studio environment has changed the paradigm in the recording process. These studio environments facilitate remote recording sessions and collaboration, overcoming geographic limitations.

Source-Connect - a remote recording tool that facilitates real-time connections between musicians and producers, overcoming geographic distances over the Internet (particularly valuable in the vast field of Chinese vocal music).

Avid Cloud Collaboration - a cloud collaboration platform that allows interaction on projects, regardless of the participants' current geographic location.

Mobile Recording Applications

Mobile recording applications democratize the process of capturing musical ideas, allowing singers to foster their spontaneous creativity anywhere, anytime.

GarageBand. Apple's development for iOS - GarageBand is a recording application that allows singers to record, edit, and produce music directly from their mobile device.

iZotope Spire Studio. A portable recording device coordinated with a mobile application (this symbiotic system enables singers to achieve high-quality recordings in various environments outside the constraints of traditional recording studios).

The digital era has brought about seismic changes that deeply affected the landscape of Chinese vocal music. Physical formats have given way to online platforms and streaming services.

Online Streaming

Online streaming platforms have become a primary channel for music distribution, providing Chinese singers unprecedented access to a global audience.

- **QQ Music** - one of the largest music streaming platforms in China with a huge user base (provides a platform for showcasing musical creativity to the audience).

- **NetEase Cloud Music** - the platform launched a unique feature called „Cloud Village”, a space for the rapid development of independent musicians. This platform is a real illustration of the symbiotic relationship between new technologies, ways of popularizing music, and introducing new relationships between musicians and fans.

Digital Downloading

Digital download and sales platforms have become an indispensable source of income for musicians.

- **Xiami Music** - a digital music store that allows users to purchase and download songs or entire albums. The platform is a powerful tool for musicians to monetize their music careers, highlighting the synergy between technology and economic sustainability.

- **Kugou Music** follows the digital download model. It allows musicians to sell their music directly, charting their own course in the music industry.

Social Media and Content Sharing

Social media platforms play a key role in popularizing music by facilitating distribution, updates, and interactive engagement with music videos.

- **SINA Weibo** - the popular platform in China that provides musicians with wide-ranging opportunities to share updates and music videos and actively engage with fans.

- **Douyin** (the Chinese version of TikTok) - a creative platform for popularizing musicians through the dissemination of short music clips and innovative content.

Copyright Protection

Technologies play a crucial role in protecting copyright interests and ensuring fair compensation for musicians for their creative output.

- **Copyright Blockchain** - the technology has become a powerful tool for protecting copyrights in the music industry. Smart contracts and digital rights management mechanisms enable a transparent and immutable system for protecting rights and compensating musicians.

These content identification systems represent a brilliant combination of audio fingerprinting technology and copyright management. They provide expert capabilities for detecting and managing copyrighted content on streaming platforms, ensuring that performers receive the royalties they deserve.

Innovative Technological Applications

Chinese vocal music continues to transcend its musical boundaries through innovative technological applications.

Music Generated by Artificial Intelligence

Artificial intelligence plays an important role in creating music, fostering the generation of musical ideas, and even providing support in song creation.

- **Amper Music** - utilizes the potential of artificial intelligence as an AI-managed tool for quickly creating original compositions that illuminate the synergy between technology and creative inspiration.

- **Google’s Magenta** - an open-source project exploring the merging of machine learning and music (creating music in multiple genres based on AI, illustrating the transformative impact of technology on musical innovation).

Virtual Reality Concert (VR - Virtual Reality)

Virtual reality technology has ushered in an era of immersive concert experiences. It allows fans to participate in virtual performances from the comfort of their own homes.

- **Bilibili VR** - a well-known video sharing platform in China that allows users to participate in VR concert experiences. Virtual journeys enable attendees to immerse themselves in a concert environment and interact with other attendees, embodying the fusion of technology and live musical experience.

- **VR Headsets** - devices like Oculus Rift and HTC Vive have become channels for high-quality VR concert experiences. These platforms overcome geographic barriers, providing musicians with new ways to connect with their global fan base and surpass the limitations of traditional performances.

Live Streaming

Live streaming platforms have become the primary channel for connecting musicians with the audience in real-time.

Huya - a leading platform in China for live broadcasting and interaction with fans. It enables receiving virtual gifts as a source of income (live streaming technology democratizes access to music and ensures that audiences worldwide can participate in real-time music experiences). Through these platforms, musicians perform their works live, respond to audience comments and requests, and develop close and authentic relationships with fans.

Interactive Music Videos

Interactive music videos represent an innovative technological frontier, captivating audiences through immersive experiences.

- **360-degree videos** - provide viewers with freedom of action, allowing them to explore the video environment by controlling the cursor or tilting their mobile device (this interactive element generates a deep sense of engagement and immersion, highlighting the transformative potential of technology for the musical vision).

- **Choose Your Own Adventure Music Videos** - videos offer viewers the option to change the outcome or plot of the video, leading to dynamic and engaging viewing. In this way, technology becomes a catalyst for proxy audiences in the context of music videos.

The symbiosis between tradition and technology lays the groundwork for preserving and presenting the incredibly diverse Chinese musical tradition.

2.4. Regional Diversity of Chinese Vocal Music

China is a country with a variety of cultures, languages, and traditions, each of which has left an indelible mark on its vocal landscape. This part of the dissertation will briefly present the complexity of the methods for creating vocal music in different regions of China, clarify the specificity, unique characteristics, and historical

influences underlying the diversity of Chinese vocal music, present some exceptional creators who embody the traditions of their respective regions.

Northern China - Voices from the North China Plain

The vocal tradition of Northern China is characterized by its strong and expressive nature, reflecting the vast and extensive landscape of the region. Traditional Mongolian and Inner Mongolian influences lend unique power to vocal performances. Throat singing is a unique vocal technique that produces several pitches simultaneously and is a distinctive feature of northern Chinese vocal music. An outstanding and representative performer is the contemporary Mongolian folk-rock band Hanggai Band. It is a vivid example of the vocal music industry in Northern China. The band's music perfectly combines traditional Mongolian throat singing with elements of rock and folk.

Southern China - Melodic Complexity and Lyrical Storytelling of Histories. Identity and Style

Contemporary vocal music from Southern China continues to prioritize melodic complexity and lyrical storytelling, reflecting the rich cultural heritage of the region. Cantonese opera, Hakka mountain songs, and folk songs from Southern Fujian have incorporated modern elements into their ongoing development processes while preserving their core essence. Performer Denise Ho (He Yunshi - known as HOCC) is an exceptional figure in the contemporary vocal music industry in Hong Kong. The music combines Cantopop elements with socially significant lyrics that address important issues such as identity and freedom.

Western China - Ethnic Diversity and Artistic Integration

The prosperity of contemporary vocal music in Western China benefits from the ethnic diversity of the region. Uyghur, Tibetan, and Kazakh influences remain strong, but contemporary musicians skillfully combine traditional vocal techniques with modern sounds. This fusion leads to a unique experimental style that reflects the diverse cultures of the region. Exceptionally representative creators are the musicians from the Israeli group A-Wa. Although not representatives of China, they draw inspiration from the culture of Xinjiang Uyghur. Their music includes Uyghur vocal techniques in an eclectic mix of genres, creating a cross-cultural synthesis that resonates with audiences worldwide.

Eastern China - Tradition Meets Modern Elegance

Contemporary vocal music from Eastern China continues the tradition while incorporating modern elegance. Creators draw inspiration from ancient poetry, classical Chinese literature, and historical traditions, prioritizing refined vocal technique and lyrical depth, reflecting the cultural complexity and historical significance of the region. Representative performer Wang Fei (Wang Fei) - an emblematic figure in Chinese pop music and a model of integrating Chinese oriental vocal aesthetics and contemporary pop music. Wang Fei's ethereal voice and emotional interpretation attract generations of fans.

Central China - Flexibility and Interdisciplinary Connections

Contemporary vocal music in Central China is evidence of the region's flexibility and passion for experimental exploration across different genres. Creators from Central China draw inspiration from a wide range of influences, skillfully blending traditional and contemporary styles. This leads to a flourishing music scene encompassing a variety of genres and creative approaches. The Painful Band is an exceptional representative of interdisciplinary exploration in contemporary vocal music in the region. This group hails from Wuhan, Hubei Province, and is known for its ability to seamlessly integrate rock, alternative, folk, and other elements with traditional Chinese musical themes.

Autonomous Regions of China - Local Setting and Intercultural Integration

The autonomous regions of China such as Tibet and Xinjiang have vocal traditions deeply intertwined with the culture, language, and history of their indigenous inhabitants. These traditions often feature specific sonic landscapes, unique thematic elements, and strong connections to the cultural heritage of the region. Case in point: Yat-Kha Band is a Tuvan group from the Tuva autonomous region. They showcase the characteristics of intercultural integration of music in the Chinese autonomous region. The group incorporates traditional Tuvan throat singing combined with rock and folk influences. Yat-Kha's creativity embodies the dynamic creative approach of these regions, where local traditions merge with contemporary global influences.

The characteristics of methods for creating vocal music in different regions of China are evidence of the country's cultural diversity and historical richness. The unique character and style of each region attest to centuries-old traditions, innovations, and artistic evolution.

A comprehensive review of contemporary music creation and performance reveals that Chinese music is based on tradition and active engagement with the wave of modern technologies.

In music, the beauty of cultural identity and tradition is clearly visible, as well as the challenges facing contemporary society. The rise of modern technologies reveals new opportunities for Chinese music. Digital recording, sound engineering, and online platforms have become important „creators”.

CHAPTER III

Composition and Performance Issues in Selected Works from the Eastern China Region - Jiangsu Province

3.1. Overview of the Creation and Performance of Contemporary Vocal Musical Works from Jiangsu Province

3.2. Analysis of Contemporary Practices in Creating Vocal Music in Jiangsu

3.3. Analysis of the Characteristics of Contemporary Processing of Traditional Folk Songs from the Region

3.4. Diverse Vocal Skills in Ethnic Vocal Music in Jiangsu Province

3.5. Heritage and Development of Folk Vocal Music in Jiangsu Province

Vocal compositions from different geographical regions carry remarkably pronounced regional characteristics. When it comes to mentioning a work from the Jiangsu region in China, people undoubtedly recall the extraordinary tenderness of Jiangnan - an area south of the Yangtze River.

Jiangsu, located in the eastern part of mainland China, is one of the significant places that have given birth to Chinese civilization. In the 1940s, after the *Reform and Opening Up*, vocal creativity in Jiangsu province began to constantly strive to adapt to the development of the times. Numerous vocal works were carefully enriched with regional elements from Jiangsu, which over time led to the formation of a unique creative style characteristic of the region.

3.1. Overview of the Creation and Performance of Contemporary Vocal Musical Works in Jiangsu Province

In the 1990s, the creation of vocal music in China was on the verge of entering a golden age. With the further prosperity of artistic thought, the form, subject, and content of vocal music works developed in more diverse and contrasting directions.

The creation of vocal music in Jiangsu Province followed the trend of the times and underwent various degrees of changes and developments regarding the creation of vocal works and singing methods.

The evolution process of vocal music in Jiangsu Province

The evolutionary processes characteristic of Jiangsu Province and related to vocal music encompass two main directions: the creation of many musical patterns - with different orientations, but stemming from essential and specific content and active development of folk and professional creativity associated with key themes in the region.

Many original elements from the folk songs of Jiangsu are used in the creation of vocal and musical works. According to the characteristics of their creation, three stages are formed: investigative, developing folklore elements in individual creativity, and creating original vocal compositions.

The created musical works in the first stage are mainly incidental. **Musicians incorporate elements of Jiangsu folk songs into their works through improvisation or imitation of created folk art. Singers also adapt some elements of traditional folk songs.** Vocal music in the second stage is mainly associated with creating art songs, built on the basis of various folk song patterns. Many musicians gather and systematize traditional folk music, creating their art songs resembling recognizable classical patterns known in China.

The author's practice from this period presents classical approaches and musical elements, building the structure of the songs, significantly enriching the personal musical language of their authors.

The third stage is already associated with the emergence of a large number of original vocal works, and the assimilation of Western musical culture also contributes to public interest in this genre - especially characteristic of Jiangsu Province. **Many other musical forms, also borrowed from Jiangsu folk music, find application in creative work and contribute to its influence, significance, and dissemination.**

Characteristics in the creation of vocal musical works in the Jiangsu area

Regional features. After the Reform and Opening Up in China, the creation of vocal music in the Jiangsu area encounters opportunities for development based on previous conditions. The forms of creativity become more diverse. Lyricists and composers actively incorporate traditional folk elements into their works, giving them a specific regional character. Vocal works from Jiangsu are imbued with the unique style of the Jiangnan region. The characteristics of these works are closely related to the customs and life in this province. It has a rich cultural heritage and simple folk customs - these attributes are also reflected in vocal musical compositions from the region. This is particularly noticeable in the use of elements from Jiangsu folk songs.

A characteristic example is the very famous song „*Jasmine Flower*” („*Mo Li Hua*”), which has received extremely wide dissemination in the region. It is prominently featured in the creation of various art forms, including opera and ballet compositions.

This demonstrates the positive impact of folk songs from Jiangsu on the creation and development of Chinese musical creativity and emphasizes the influence of regional characteristics.

Melody and text. When creating melodies, vocal compositions in the Jiangsu area often use pentatonic scales and are usually based on progressions, which well reflect the cheerful and lively musical characteristics of local creativity. Large jumps rarely appear in them, and they are sharper, while small jumps or progressions are closer to the tones of the region’s spoken language.

When creating texts, vocal works from Jiangsu are mainly positive and cheerful, with very limited pessimistic phrases. Additionally, since Jiangsu is located near water and people’s lives are closely linked to it, many texts in vocal works often contain references to water, fish, and similar themes. Decorative tone is also often used in creating vocal works from Jiangsu.

Many folk songs from the region use portamento, vibrato, and other elements of musical expression associated with the style of local singing. These characteristics are inherited in the compositions of new vocal works, giving them a distinctive regional character.

3.2. Analysis of the contemporary practice in creating vocal music in Jiangsu, based on the traditional popular songs „Jasmine Flower” and „Meng Jiangnu”

The practice of vocal composition involving the use of the folk song „*The Jasmine Flower*” („*Mo li hua*”)

The distribution of this work in Yangzhou is mainly associated with the province of Jiangsu, where it gained exceptional fame. In the original vocal version, the song’s lyrics praise jas mina and through it depict the pure and beautiful love

between young men and women. Among many popular folk works with a related tika theme, the song „*Jasmine Flower*” - Jiangsu version, has become a widely quoted and popular creative source. In particular, the thematic musical motif representing the „*Jasmin Flower*” is also loved and widely used as a model in the works of many Chinese composers. He was added to them or repeatedly quoted, creating a series of excellent works praising very beautiful and truly deep human feelings. Modifications to the original song are mainly associated with changing its textual basis. The new direction in the general literary sense and its relation to related themes, but still developing a different imagery, naturally reflects on the development of the musical substance of the song. It continues to include the basic folk intonations and the musical-melodic building blocks of the structural foundation, but finds its characteristic development in new forms of interpretation.

An artistic version of the original is the song „*Kiss, Kiss the Jasmine Flower*” („*Qin qinmo li hua*”) - lyrics Yang Su, music Meng Qingyun. The verbal variant compares jasmine to a girl who does not like gorgeous clothes and gold ornaments. The song expresses sincere admiration for the refined, tender and sublime nature of jasmine. The phrase that gives the song its name is borrowed from the melody of the original folk song. The song was originally adapted for the *First Jasmine Festival* in Minhou, Fuzhou (1994) and performed by Sun Zuyun. In 1995, Li Danyan sang and filmed a music video, after which the song became famous throughout China.

There is another version of the song under the same title, in which the authors of the text introduce a new literary direction into the content. The different textual directions in each subsequent version develop new details from the song structure of the original. „*Give Mama a Jasmine Flower*” („*Song gei ma ma de mo li hua*”) is one example of adaptability to the musical source. It is only natural that the changing essence of the song engages in both creative directions – lyrics and music (the lyrics are by Liu Lin and the music is by Wang Juxin). The song is performed by Sun Tzuyun. In this text variant, jasmine symbolizes selfless and great-souled maternal love. From the beginning of the song, with „*pick a jasmine flower*”, the melody corresponds to the key melody of the folk song „*Jasmine*”, which presents the beautiful melody of the original folk song and sends the mother’s blessing with a symbolic gesture: „*Borrows flowers to offer of the Buddha*”.

A well-known practice characteristic of Chinese national creativity is the borrowing of: texts, musical fragments or vocal intonations, depending on the purpose of the authors of a given song - what symbolism they will approach. Of course, the transfer of artistic elements is not inherent only in his Chinese zika. It is found everywhere, especially when it comes to folk art and folk performing arts. The following examples will give us an idea of the mixing of creativity on an interregional scale and of the fusion of different regional styles and musical characteristics.

The song „*Shan dan dan yan mo li hua xiang*” (Shan dan dan yan mo li hua xiang) presents the great fusion of the tones of the folk songs of the northern and

southern styles. Shao Yan's text is entitled „*The Bright Color of the Forest*” and, at first glance, seems to develop a different theme. The author of the music Shan Jiansan used the melody of the Northwest folk song „*The color of the forest is bright red*”. But this situation is only halfway through the song, when the original text of a well-known song „*The Fragrance of the Jasmine Flower*” is returned, and the melodic development is identified with the melody of the original song of Jiangsu province.

A similar situation is observed in the song „*Great China*”(„*Da zhong guo*”) written, composed and sung by Gao Feng. The first part of the song is a Northeast Yangko collage, and the second part is a tonal prototype of Jiangnan Jasmine. However, the jasmine theme here has been transformed and is more in line with the rhythm and dynamics of modern pop songs.

In a number of vocal works, the inclusion of the jasmine theme and its sonic imagery is more difficult to detect at first glance or on first listen. The combinations are too early and numerous. But when we look at the two originals, their belonging to the authentic source or to a peculiar compositional approach stands out.

A more complex variant of change and combination is seen in the song „*Small Town Stories*” („*Xiao cheng gu shi*”) - lyrics by Zhuan Nu, music by Tang Ni, (Ex. 20). The melody of „*The Color of Jasmine*” is woven into the structure of the song. Regardless of the different intensity in the development of the two song originals, when reviewing it, one can see the skillful combination with the arrangement of the composition.

John Barrow, a geographer and secretary to the first British ambassador to China, mentions in his book *A Journey Through China* (published in 1804) that „*The Jasmine Flower*” appears to be the most popular song in the country. This „*grafted*” and „*blended*” version of „*Jasmine Blossom*” was later „*exported to the domestic market*” and has been repeatedly used in contemporary Chinese pop songs. One of them is Zhan Hongguan's song „*See You Again Jasmine*”, lyrics by Zhou Yanhong. It expresses nostalgia and longing for an old friend. The song opens with the memory, „*Together picking jasmine, what wonderful moments*” and leads into „*A beautiful jasmine flower*”, using the melody from „*Turandot*”.

From the many modern variants in which the „*Color of Jasmine*” now exists in Chinese vocal music, it seems reasonable to conclude that the song, once considered a symbol of Chinese music, has undergone significant modifications from its traditional melody. It presents itself in completely different dimensions than its original form, has the characteristics of a modern popular hit and is undoubtedly open to new incarnations in the future.

*Practice in vocal composition of the folk song
„Meng Jiangnu” („Meng Jiangnu”)*

The four phrases of song structure are: *introduction, exposition, twist, and conclusion*. They are proportionally built and follow one another in a typical and logical relationship. The last part of the work presents its overall structural

completion. The euphemistic and lyrical Chinese national pentatonic grade progression is incorporated into the melodic narrative tones and expressed as typical musical thinking and aesthetic habits of the *Han* people. The main notes in the melodic development are: re,sol,la and sol.

This folk song is important for the development of song art in Jiangsu Province. Variations of it have also been used in some newly created Chinese operas. Many varieties of the original are widespread in folk art singing. Melodies of „*Meng Jiangnyu*” are also used in recent times as an artistic basis for the creation of modern pop songs. Her new modifications make the connection between the inherited artistic values of the past and the new influences in the development of contemporary genres in vocal art.

In the following analyzes of Chinese song literature, five varieties of works are presented, which were created on the basis of the original song „*Men Jiangnu*”. These variants have their individual textual basis and, in fact, their content is associated with a completely different literary plot. The existence of these works in the Chinese music of Jiangsu Province is a testament to the exceptional value of the original. It preserves its essential meaning as a musical basis and a creative model, regardless of the different poetic and artistic content of the new work.

In the late 1970s, composer Gu Jianfen collaborated with Fu Lin to create „*Mother’s Kiss*” („*Mama de wen*”). They give a special color to the original song „*Men Jiangnyu*”, recreating it in its new musical form. The performer of this work, the singer Zhu Xiaolin, used the lyrics from it „*The New Branches Singing in the Forest*” („*Ge Lin Xin Miao*”) as the title track of her first solo album. This generated massive interest, which brought the album’s sales to more than 2.6 million copies, setting a national record for its time. Due to the short structure of the musical form in which the song is built, the development of its melodic line takes place primarily homophonically. In the original work no obvious and active climax emerges, and the song rather confines itself to an emotionally assembled pattern adequate to the content of its textual basis. In its author’s version, the folk song is further developed, and its structure is expanded and represented by a two-part musical form. The dramaturgical climax is brought out and emphasized in the second part of the work.

In recent years, Buddhist music has also shown a trend towards diversified development. The use of modern mass communication methods and popular media to perform Buddhist music has become a new experimentalism in Chinese contemporary music scene. One of the famous composers and producers He Xuntian (He Xuntian) has done a lot of research on this type of music. He released music albums related to Tibetan Buddhist culture („*Ajie Drum*” and „*Yangjinma*”). In 2002, he released the album „*Cloud Bell*” (Yun Zhong), released abroad as „*Paramita*” (in Sanskrit pāramitā means perfection). The album was originally composed of music specially produced for the reconstruction of the music ceremony at Leifeng-ta Pagoda in Hangzhou in October of the same year. The ninth song from

the album, „*Spring Song*” („*Chun Ge*”), became a popular Buddhist song, which later spread widely throughout the country. The lyrics of the song consist of only four lines, which come from the first four lines of the 19th chapter of the book „*No Door*” by Zen Master Huang Longhuikai of the Song Dynasty. The sound of „*Spring Song*” also originates from the Jiangsu folk song „*Men Jiangnyu*”. Of course, it has undergone slight adjustments, but its change is consistent with the original folk song, based on a simple tonal organization. The tonal structure is combined with a simulation of the sound effects of muyu wooden fish (Buddhist wooden fish - a wooden club in the shape of a fish or crab without legs that is struck when reciting prayers) and other musical instruments commonly used in Buddhist groups. The song „*Men Jiangnyu*” is sung repeatedly - up to seven times, but the repetitions are accompanied by rich and subtle changes in the intensity of the singing.

In 1989, one of the earliest works in the genre of „*urban folk songs*” - „*Chinese Folk Song*” („*Zhonghua Minyao*”) was created. The lyrics are written by two authors: Zhang Xiaosong and Feng Xiaoquan, and the music is composed by Feng Xiaoquan. The first artist of the song is Sun Hao. The development of the melodic line goes beyond the framework of the folk song „*Men Jiangnyu*”, which is sometimes combined with it. The author extends the length of the original folk song from 4 bars to 8 bars, but in „*Chinese Folk Song*” the 4th and 8th bars are basically the same as the 2nd and 4th bars of „*Meng Jiangnu*”. This approach is defined as parallel development. The first line of the song’s second verse is raised in pitch, emphasizing the contrast in the music. The next three verses repeat the material from the first verse.

„*The Big Wedding Palanquin*” („*Da Huajiao*”) is a song created in 1995. Lyrics and music are by Huofeng. He is also its first executor. And this author uses - as a source for structural and tonal support - the folk song „*Men Jiangnyu*”, which has been literally transformed. The two songs are separated and combined at different times, making them similar and different at the same time. In this case, however, a variant obtained from the interaction of the authentic song and its modification in the „*Chinese Folk Song*” is used as a model for the development of the „*Great Wedding Palanquin*”. The composition is the result of an even more complex creative idea, developed on the basis of the two famous works, fitting into their essence.

The sequentially examined notational examples of modern songs in which the original melody of Meng Jiangnu has been recomposed, or serves as the basis of different creative approaches, reveals to us its infinite creativity and amenability to development. This leads to the creation of rich and varied song forms. These transformations of the original musical source reveal the complex forms of creative evolution and present the music in different cultural and historical contexts. Melodic transformations lead to new content in song lyrics. The textual variants offer an extraordinary thematic breadth: reflections on nature, references to the weather and seasons, beautiful moments - related to

the blooming of flowers during the twelve months of the year, a deep penetration into the world of human relationships, which brings a sharp contrast to the content - joys and sorrows, love and hate.

3.3. Analysis of the characteristics of modern arrangement of traditional folk songs from Jiangsu

Contemporary Chinese vocal creativity uses the folk music of all regions and nationalities. In terms of the quantity and quality of vocal samples, Jiangsu folk songs are preferred, especially in the pop music direction. Created more recently in the Jiangsu region, contemporary song works continue to seek ways to preserve the characteristics of traditional music. But they also represent new directions of its development.

From the point of view of the application of the folk songs of Jiangsu in the creation of modern vocal works, when analyzing the examples of their party tours presented in this chapter, in principle, three types of compositional approaches can be classified:

- simplification and elimination of invoice complexity
- adding „*color*” for maximum sound saturation
- partial acceptance of the authentic appearance of the original.

Simplify and eliminate invoice complexity. In this approach, the idea is to „*unload*” the melodic development of the song, to remove its complication through numerous decorative notes (which significantly burdens it as a perception). Preserving its basic melodic structure remains a priority in its future development.

In general, the melodies of Jiangsu folk songs are characterized by their density and complex twists. If, in the process of creating the new creation, these characteristic components are changed, this can lead to a violation of their structural correctness and sound saturation. If a change in the linear movement is allowed - that the gradually ascending melodies subsequently lead to sudden and difficult jumps, there is a danger of breaking the characteristic amplitude in building the specificity of the melodic lines.

Here is another characteristic that requires clarification: a word from the verbal can be represented by many and different sounds in Jiangsu folk songs. This change can be done by representing the particular word with one sound, but with few sounds, which means removing its ornamentation. Such an approach is applied in the melody of „*Small Town Stories*” created by Zhuan Nu. The dense embellishments and decorative sounds of the original folk song have been removed, leading to its simplification.

In the song „*Great China*” the theme of „*The Color of Jasmine*” is transformed by adding eighth-note rests, which turns the long phrases of the original folk song into short ones. This compositional decision increases the piecemealness of the melodic development. The sharpness produced by the break in the musical phrasing reflects on the rhythmic sense of movement. Compared to the original, the

new vocal version moves away from the softness and plasticity of its melodic exposition.

Adding „color” for maximum sound saturation. This creative approach is characterized by the addition of „floral” variations (an ornamental melodic build-up of tonal composition) that changes the basic tonal framework characteristic of the development of the original folk song. A typical example of such an approach is the song „*Mother’s Kiss*”, which includes in its development melodic substance from the original of „*Men Jiangnu*”. Tonal modulation appears in the melodic movement, which gives it another emotionality and character. Transformed, it sounds more beautiful, elegant and suggests cordiality - it looks „*childishly*” sweet and innocent.

A popular song created by adding ornamental variations is the „*Chinese Folk Song*”. In its musical development, it is completely compatible with the four verses of the original folk song, and the drops in tension of each verse occur in the same sequence. Another „floral” idea is represented by „*The Great Wedding Palanquin*”, which uses only the first two verses of „*Men Jiangnu*”, and the following verses expand and develop to a much greater extent. In this way, they become a new musical stanza - composed of four verses.

Partial acceptance of the authentic appearance of the original. In this approach, most songs partially use the melody of the folk song (often the main theme or its key motifs). This method of direct use of the original can be defined as a collage or „*song within a song*” - the composer directly quotes in his work the main theme of another folk song or its key and recognizable motifs. In this way, he organically combines the two melodies, which leads to their mutual enrichment and unity.

Examples of the collage technique associated with the song „*Jasmine Flower*” can be found in a number of songs: „*I See Jasmine Again*”, „*Dear Jasmin*”, „*Jasmine Nostalgia*”, „*I Give a Flower to Mom*”, „*Governing China*” and others. New ideas are created on the basis of the authentic melody. The lyrical and musical content of the songs give birth to a new theme.

It should be noted that this method of partial/direct use/collage is not just a rudimentary borrowing of a theme from the original folk model. This has imposed a specific type of musical creativity, based on national folk traditions. This creative approach is perhaps the most common method of using folk songs in contemporary vocal works and represents one of the important compositional techniques.

3.4. Various singing skills in the ethnic vocal music of Jiangsu Province

Contemporary national vocal music inherits and develops in new forms the aspects of traditional Chinese art. Her national belonging is strongly stated in the created compositional work. Today, vocal art actively integrates the advantages of bel canto singing, which permeates the unique folk style and brings new aesthetic characteristics to it.

Application of opera singing techniques in the country vocal music of Jiangsu Province

National vocal music has certain requirements for singing skills and the use of the voice. It is of particular importance in the Chinese language to ensure the correct articulation of words. Articulation should be clear, its intensity should vary in appropriate parameters, and the final pronunciation of the word should be precisely fixed. The region of Jiangsu province is the birthplace of Kunqu opera, known as the „*ancestor of all operas*“. The style of singing in Kunqu opera expresses delicacy and grace.

The „moistened melody“ technique in folk vocal music of Jiangsu Province and its implementation

The „*moistened melody*“ technique (a Chinese term) is a specific and important vocal skill among the abundance of different vocal techniques. They are related to various samples of Chinese folk music. This technique has a high difficulty and differs from the traditionally used vocal techniques, which to some extent are defined as standard.

This technique can be considered in its various typical types of manifestation related to:

- the pitch of the tone and the stroke with which it is performed - elegantly or sharply
- based on the timbre characteristic of the tone
- used as a regulator of the rate of rhythmic pulsation and its intensity
- is expressed through changes in the resonant state of the voice
- expression of emotions in the song is required
- volume control when singing etc. components.

With its uniqueness, the presented technique has an important role in the performance of vocal musical works in the Jiangsu region. **The application of the „moistened melody“ technique in most cases depends on the individual way of performing the song samples.** During vocalization, one must necessarily pay attention to all three parts of which the words are composed (a mandatory condition when singing in Chinese): *prefix, root and suffix*. **When articulating the words, it is necessary to follow their correct pronunciation with very active attention - through the formation of a clearly fixed verbal and precisely applied singing diction. The use of this technique is usually associated with the stylish performance of the songs and with the accurate presentation of their content.**

There are two ways to apply this technique to the artistic expression of songs: *continuous melody and broken melody*.

A sustained melody is the foundation of singing and the most important method of expressing the „*moistened melody*“ technique. Its use is related to the expression of active emotionality and requires strong breath support.

Intermittent melody refers to the use of pauses, interruptions, and other types of caesura, with a view to creating contrasts in the emotion embedded in the singing line and in an abrupt change in singing intensity.

Expressing the artistic image in works of folk vocal music

The artistic image unfolding of works from folk vocal music is the key to expressing their content in their performance. The interpretation of the works requires the performer: to go into depth in revealing the figurative character of the work, to present the various emotional shades in the development of the musical content, to subordinate his performing presence to the expression of the character's character, revealed through the textual meaning. Performers must learn to use techniques to express the inner emotions embedded in the works, based on mastering the main meaning of the words in the verbal text (*the so-called Connotation*). They must gradually master the artistic image and faithfully recreate it, according to its development in its text content.

Most of the folk vocal music of the Jiangsu region exudes the characteristics of elegance and grace, and its singing style is closely related to the local dialects, the most common of which is the dialect of the city of Suzhou.

It can be concluded that singing styles in Chinese folk vocal music are diverse and highly regional. The works created in different regions are different, and their methods of expression are also different. When performing Jiangsu folk songs, performers need extremely strong singing skills and gradually demonstrate a tendency towards diversity.

In addition to showing the specificity of the regional style, it is necessary to integrate vocal skills with the expressive methods of bel canto singing. Only in the combination of these types of singing skills, the performers will be able to vividly present the richness of emotions in the content of the songs and will be able to write in their author's handwriting the belonging of the work to its regional characteristic.

3.5. The heritage and development of the folk vocal music of Jiangsu province

With the development of Chinese song music culture, the folk vocal music of Jiangsu Province has also made significant progress. However, this ethnic music still faces enormous challenges to survive. They are rooted in the contradictory essence of the clash between folk music and the modern diverse musical and cultural environment.

Scientific methods and theoretical systems

Faced with the current multifaceted landscape of art and culture, traditional methods of inheritance – such as the oral transmission of creativity – are clearly far behind. Without the support of modern methods, traditional modern culture will gradually disappear from people's horizons. Recently, it has been noticed that various universities in Jiangsu Province have started conducting theoretical research on folk vocal music. A scientific methodology is also being developed related to training courses for students on how to interpret it.

Respect for diversity and compatibility

The development of Jiangsu folk vocal music has not been easy up to this point. In the process of development of modern folk vocal music, there have been significant contradictions regarding its inability to integrate with traditional folk vocal music. Fierce disputes have arisen between modern and traditional folk vocal music, mainly related to singing methods and legitimacy.

It is the modern national vocal art that inherits the wonderful traditional musical culture and makes it popular. This musical art has experienced a long period of development and evolution and has accumulated many achievements in singing. It is an indisputable fact that the traditional national vocal music art has not formed an orderly system, and many of its aspects still need to be researched, improved and perfected.

Often, the presence of modern elements in new music is considered insufficient reference to tradition and is the subject of unfair criticism. The main reason for the stagnation in the development of traditional folk vocal art is that the forms are outdated and many of them cannot be appreciated by young people. This requires traditional folk vocal music to be bold in form innovation while maintaining its core and creating or presenting works that meet the audience's aesthetic.

The new artistic works created are based on traditional vocal singing methods, supplemented with elements of pop music. For example: Li Yugang's single „*On the Path to Grace*” („*Mo Shang Feng Ya*”), released this year, is a popular song that combines elements of the Kunqu opera of Jiangsu Province.

The conclusion is self-evident: by constantly incorporating new elements with appropriate artistic qualities into contemporary vocal works, national vocal music can remain an effective factor against the background of a diverse musical landscape. This would be a key step in the inheritance and development of traditions.

Conclusion

In China, the role of song art in the development of music education and school education is unique. School songs, as a means of national musical cultural identity, are the object of the analytical approaches and conclusions in the present doctoral research.

The different contribution of the regions to the development of vocal music, regardless of whether we are talking about folk or author's work, provides important information and knowledge about vocal art on a national scale.

Regardless of the diverse aspects in which Chinese musical art develops, valuable qualities are embedded in its tin doscopicity, which today continue the inherited traditions and develop them in a new way over time.

The purpose of studying the past is a good opportunity to understand the future. Knowledge is constantly being updated, and people's ideas and aesthetic views are constantly changing.

Dissertation Contributions

1. For the first time, Chinese vocal music creation is presented in sequence - from its birth in ancient times, to its modern creative authorial modifications.
2. For the first time, the specifics of Chinese vocabulary and linguistic features that dictate the national forms of manifestation in the creation of Chinese vocal music are presented.
3. For the first time, an analysis of the manifestation aspects of Chinese vocal music is proposed and the changes in its content are substantiated, relating it to the various new composing techniques.
4. For the first time, a broad overview of technological innovations that change approaches to the creation of new modern vocal music is presented.
5. For the first time, an overview of the compositional and performance issues in selected works from the East China region - Jiangsu Province is made, and their application in contemporary composer's work is considered.

List of publications, related to the dissertation work

1. *„Ролята и изборът на вокални учебни упражнения в китайската хорова практика”*
„The Role and Selection of Vocal Training Pieces in Chinese National Choral”, (*KNOWLEDGE - International Journal*, 61(5), 995–1004)
2. Изследване действието на теорията на музиката на Гордън* *„Слушане и мислене”* във вокалното обучение
„The Action Research of Gordon's Music „Listening and Thinking” Theory in Vocal Teaching” (*Frontiers in Art Research*, 2024, 6(1); doi: 10.25236/FAR.2024.060116.)
* *Едвин Гордън - американски професор в университета Темпъл*
3. *„Традиционните китайски народни песни от провинция Дзянсу и тяхното приложение в съвременното вокално творчество”*

„Traditional Chinese folk songs and the application in contemporary vocal composition – taking Jiangsu Province as an example”, (Електронно издание „Музикален логос”, ISSN 2534-8973, Януари 2024 г.)

4. Статия *„Изследване произхода на китайската традиционна вокална теория и нейното значение за съвременното вокално образование”*
„Exploring the Origin of Chinese Traditional Vocal Theory and Its Relevance to Contemporary Vocal Education” (Под печат в списание „Музикални хоризонти”)

Additional creative activity

1. Participation in the „16th National Student Festival of Arts” at SWU „Neofit Rilski” - November 14, 2023.

Awarded with first prize and diploma in the category „Individual Vocal Performance”.

2. Opera recital at „Chamber Stage 2”, Cultural Center No. 1, Southwest University „Neofit Rilski” - November 15, 2023.

Program: works by Bulgarian, Italian, and Chinese composers.

3. Participation in the Christmas Concert of students and doctoral students from the Department of Music, Room 337, Educational Building No. 1, Southwest University „Neofit Rilski” - December 13, 2023.

4. Participation in the Concert-Spectacle of the Faculty of Arts in the Aula of Southwest University „Neofit Rilski” - March 11, 2024.