

Лян Юй

Роль международного фонетического алфавита в обучении вокалу

Аннотация

Статья посвящена проблемам обучения вокалистов на иностранных языках и роли международного фонетического алфавита (IPA) в этом процессе. Для более точного воспроизведения музыкального вокального произведения, помимо знания международного фонетического алфавита, важными являются также понимание текста музыкального произведения и знакомство с культурными ценностями страны. Международный фонетический алфавит представляет собой систему фонетической транскрипции, в настоящее время используемую в индоевропейской языковой системе, африканском, китайском и других языках.

Ключевые слова: вокал, обучение вокалу, музыкальное произведение, певческие навыки и способности, международный фонетический алфавит.

Liang Yu

The role of the International phonetic alphabet in vocal training

Summary

Everyone acquires singing skills and abilities at birth, but even a gifted at birth person is forced to study and train in order to achieve the perfection of his talent. In addition, the result will depend on cultural, technical, aesthetic and linguistic aspects. However, when choosing a creative path, one should adhere to the starting point associated with the nature of the person and his culture, and the target point associated with the vocal mastery of the musical culture being comprehended. At the beginning of creative development, it is necessary to learn as much as possible about the ideals of both cultures in order to realize more clearly the target point, which is necessary when selecting teaching methods. As a basic method of teaching vocal singing, it is necessary to consider the international phonetic alphabet. In China, young people start singing in popular and traditional genres, and then study Western opera styles. Attracting Chinese students to study in Europe, the USA and Russia gives a strong motivation to perform musical works in the language of the host country. Knowledge of the international phonetic alphabet, understanding of the text of the musical work and familiarity with the cultural values of the country helps to more accurately reproduce a musical vocal work. This article reveals the root causes of the appeal to the international phonetic alphabet and its importance in teaching vocals. The International Phonetic Alphabet (hereinafter collectively referred to as IPA), formerly also known as the "Universal Phonetic Alphabet", is a phonetic transcription system. IPA is currently used in the Indo-European language system, African language, Chinese and other languages.

Keywords: vocals, vocal training, musical composition, singing skills and abilities, international phonetic alphabet.

Различия в манере исполнения вокальных произведений западной и местной национальной академической традиции могут вызвать трудности у азиатских певцов. Это в большей степени связано с тем, что техническая сторона звукообразования и формирования гласных происходит в европейских языках иначе, нежели в восточных. Для классического академического вокала, который весьма распространён на всех мировых площадках, характерными признаками являются особая звуковая подача воздуха, применение резонансного пения, особая идеально ровная и певучая техника в манере итальянского бельканто. В этой связи китайские певцы вынуждены овладевать всеми этими навыками.

Вместе с тем вокальное исполнение на иностранном языке полностью зависит от уровня владения им. В этой связи более точному воспроизведению вокального произведения помогает знание международного фонетического алфавита, понимание текста музыкального произведения и знакомство с культурными ценностями страны [См.: 2. С. 280]. В Китае начинающие музыканты предпочитают петь в популярных и традиционных жанрах, а затем изучают западные оперные стили. Привлечение китайских студентов для обучения в Европе, США и России даёт сильную мотивацию для изучения музыкальных произведений на языке страны пребывания.

Следует отметить, что китайские студенты проходят свой творческий путь, постигая культурные, технические, эстетические и лингвистические аспекты разных стран. Необходимо полностью погрузиться в атмосферу той страны, на языке которой исполняется вокальное произведение.

Несмотря на языковой барьер, китайские певцы оттачивают исполнительские навыки до максимально точного произношения и выразительного пения [См.: 11. 页18]. В этом им помогает международный алфавит, который следует начинать изучать уже в начальной музыкальной школе. Знание транскрипции позволяет овладевать произведениями на ино-

странных языках, что делает вокалиста конкурентоспособным на международной сцене.

В своей статье мы опираемся на книгу Сан Дуаньму «Фонология стандартного китайского языка» [5]. В этом издании описана официальная фонетическая система, пиньинь, при помощи которой записывается произнесение китайских иероглифов.

Создание пиньиня главным образом было необходимо представителям китайской нации, то есть непосредственным его носителям. С помощью пиньиня можно легко и доступно раскрывать китайские звуки на латинице. По своей сути он тождествен словарным транскрипциям, отражающим произношение иностранных слов. Пиньинь означает соединять звуки вместе или произносить их по буквам. Существует несколько разновидностей пиньиня [См.: 1]:

1. Пиньинь с тональными знаками (pīnyīn) — наиболее распространённый способ транскрипции китайских иероглифов;
2. Пиньинь, китайские иероглифы, с указанием тонов;
3. Пиньинь без тональных меток (pinyin) — этот метод можно использовать для запоминания тонов;
4. Ханзи с тональными знаками (拼音) — этот метод поможет запомнить произношение отдельных звуков;
5. Цветные ханзи (拼音) — вариация четвёртого способа;
6. Международный фонетический алфавит (IPA) — наиболее точный метод отображения произношения китайских слов. Международный фонетический алфавит (далее именуемый IPA), ранее также известный как «Универсальный фонетический алфавит», представляет собой систему фонетической транскрипции. Этот конвертер пиньиня понимает как упрощённые, так и традиционные символы. Конвертер помогает определить смысл фразы при наличии указанного тона.

Создание пиньиня не было явлением спонтанным. Напротив, ещё до его появления были уже известны некоторые иные способы и структуры, которые помогали рас-

шифровать произношение китайских слов с применением букв английского языка. В качестве примера уместным будет сказать о системе “Wade-Giles”, созданной в 1892 году. “Wade-Giles” — одна из самых ранних латинизаций китайского языка в XIX веке, разработанная Т. Уэйдом в 1859 году, а затем модифицированная Г. А. Джайлсом в 1892 году. Эта система широко использовалась в англоязычном мире до середины XX века, после чего была заменена пиньинем. Тем не менее “Wade-Giles” всё ещё используется сегодня, особенно на Тайване [См.: 7. Р. 270].

“Wade-Giles” состоит из двух частей — фонетических алфавитов и тональных знаков. Китайские фонетические алфавиты, обычно называемые китайским пиньинем, представляют собой латинизированную версию фонетических обозначений китайских иероглифов. Она была официально сформулирована в 1950-х годах. В системе пиньинь существует [См.: 1]:

– 23 начальных согласных, или Шенму (声母) — они переводятся как «начальные согласные», потому что их можно использовать только для начала слова, эти согласные отсутствуют в конце китайского слова;

– 24 гласных, или Юнму (韵母) — включает 6 простых гласных и 18 сложных гласных. 6 простых гласных — это “a”, “o”, “e”, “i”, “u”, “ü”; а составные гласные включают “ai”, “ei”, “ui”, “an”, “en”, “ang”, “ing” и т. д. За исключением “ü”, буквы пиньиня пишутся точно так же, как и в английском. Например, “ao” произносится [au], как в слове *Cow*.

Пиньинь кажется сложным, но на самом деле большинство начальных согласных произносятся так же, как согласные в английских слогах. Например, “k”, “g”, “d”, “t” в китайском произносятся точно так же, как /k/, /g/, /d/, /t/ в английском. В то же время иностранцам, вероятно, нелегко произнести звуки “x” и “q”. Можно легко перепутать произношение “x” с “sh”, как в слове *shell*; на самом деле они разные, и “x” больше похоже на [sh]. Например, слово 下 (его пиньинь — [ся]) следует произносить как [шиа], что означает «нисходящий». Что касается “q”, то в английском языке есть подобная фонетическая единица.

Ещё одним трудным моментом в изучении пиньиня является умение различать “zh”, “ch”, “sh” и “z”, “c”, “s”. Звуки “ж”, “ч”, “ш” называются какуминальными звуками (翘舌音), то есть согласными, произносимыми кончиком языка, повернутым назад к твёрдому нёбу; в то время как звуки “z”, “c”, “s” являются не поворачивающимся на языке вариантом “ж”, “ч”, “ш”. Чтобы быть более точным, “z” и “s” произносятся почти так же, как /z/ и /s/ в английском, но “c” другое — оно произносится [ts], как в слове *hats*; в английском есть что-то похожее на “zh”, но что касается “ch”, то оно произносится [tʃ], как в слове *chair*, а “sh” произносится [ʃ], как в слове *shell*.

Ладовая основа китайской музыки — пентатоника — весьма органично сочетается с китайской системой пиньинь. Пентатоническая гамма — это музыкальный звукоряд, состоящий из пяти нот и характерный для традиционной восточной музыки.

В книге Й. Лин «Звуки китайского языка» описывается система для преобразования пиньиня в IPA [См.: 6. Р. 156]. Кроме того, существует новая техника, описанная в книге, которая позволяет выбирать, как будут отображаться тоны: в виде цифр (номер тона или контур высоты тона), в виде диакритических знаков или в виде букв тонов. Если выбираются буквы тона или любой другой вариант с контуром высоты тона, можно увидеть относительный уровень последней для нейтрального тона [См.: 6. Р. 158].

Тип иероглифов в китайском языке не всегда чётко определяет их произношение. Правда, стоит обратить внимание на то, что в некоторых случаях иероглифы с общими частями имеют весьма похожее произношение. Важно отметить принципиальную разницу китайских иероглифов, которая заключена в их особенном, в большей степени графическом смысле, а не в фонематическом и пиктографическом содержании, как это можно заметить во многих других языках. В иероглифах вся символика слова во многом передаётся через изобразительный компонент, который и несёт на себе основную смысловую нагрузку, подобно древнеегипетским иероглифам [См.: 12. 页14].

Международный фонетический алфавит основан на латинском алфавите и разработан Международным фонетическим обществом в качестве стандартизированного метода маркировки произносимых звуков. С его помощью можно определить фонему, интонацию и разделение слов и слогов. Он следует принципу «один символ соответствует одной фонеме, одна фонема соответствует одному символу», что сводит количество фонетических символов к минимуму. Таким образом, это научная и лаконичная фонетическая система символов. IPA в настоящее время используется в индоевропейской языковой системе, африканском, китайском и других языках. Эта методика часто ассоциируется с методом звукового воздействия. По методике Х. Манна, следует воспринимать на слух слова и предложения, а потом переходить к чтению. Данный способ очень эффективен при заучивании музыкального произведения на слух [См.: 10. Р. 1135]. Метод звукового воздействия — это быстрый способ помочь обучающимся обрести уверенность в себе и освоиться с новыми словами.

Исследование по обучению вокалу на основании IPA проводилось в музыкальной школе в провинции Гуандун в 2019 году, Гуанчжоу — в 2020 году, в Шаньдунь — в 2022-м. Исследователи полагают, что метод звукового воздействия может не только решить трудности с пополнением словарного запаса, но, что более важно, он может развить у учащихся понимание фонем. В начальных музыкальных школах в Китае не знакомят учащихся с IPA в обязательном порядке. Ознакомившись с ситуацией с изучением иностранных языков в начальных школах, можно обнаружить, что данный метод в Китае всё ещё имеет ограничения. Порог накопления словарного запаса может быть разным у обучающихся [См.: 8. Р. 225].

Рассмотрим порядок работы над вокальным произведением на итальянском языке с помощью IPA. В качестве примера выступает ария Саломеи из оперы «Иродиада». Порядок работы включает в себя следующие этапы:

1. Работа над текстом — деление на строки. Два пробела между строками позволит внести фонетическую транскрипцию. Вокалисту

будет легче визуализировать долготу, ритм и структуру стиха. Между куплетами рекомендуется также сохранять дополнительные строки.

2. Работа над гласными звуками включает выделение полугласных, разделение слов на слоги.

3. Работа над размещением фонетической транскрипции в нотах. Транскрипцию необходимо размещать над строчками музыкального произведения.

4. Работа над синхронизацией символов и нот. После проведения синхронизации необходимо сделать дословный перевод под линией музыкального текста (см. Ил. 1).

soelʎi	dɔ̃	la paʁolœ	efasœ	tutœ	penœ
Celui	dont	la parole	efface	toutes	peines,
Тот	чьё	слово	стирает	все	страдания,
lœ	pyʁfe	te	tisi	se	veʁ lʎi
Le Prophète	est ici!	c'est	vers lui	que	je vais!
Пророк	здесь!	это	к нему	именно	я иду

Ил. 1. Ария Саломеи из оперы «Иродиада»

5. Работа над качеством интонирования связана со многими факторами, одним из которых является качественное пение на *legato*. Для его достижения необходимо не только мастерски владеть дыханием, но и уметь работать и направлять звук чётко в резонаторы, как на одной ноте в верхнем регистре голоса, так и во время исполнения ходов на далёкие интервалы. Вокалисту необходимо выбрать позу во время исполнения вокального произведения, сидя или стоя, с опорой на обе ноги.

6. Проработка транскрибированных слогов. Здесь большое значение имеет чёткая ритмическая организация фразы. Певцу необходимо следить за ровностью и выверенностью длительностей, попадающих на каждый слог, исполняя всё в идеально отработанном темпе согласно замыслу композитора.

7. Работа над пением легатных гласных звуков в словах, без использования согласных.

Здесь певцу лучше всего отрабатывать всё на едином дыхании и в более высокой позиции. Необходимо определить модификацию звуков в верхнем и нижнем регистрах. Гласные звуки располагаются близко друг к другу.

8. Работа над исполнением транскрибированного текста арии в единообразном динамическом, ритмическом и агогическом решении. Во время пения необходимо продолжать отработку пения на *legato*. В отношении пения согласных, следует исполнять их несколько укороченными и чуть с запаздыванием, а основное продление сделать на гласных звуках. Держать при этом следует столько, сколько позволяет длительность ноты. В местах, отмеченных штрихом *staccato*, главное внимание следует направить на ясную и чёткую артикуляцию согласных звуков, не меняя при этом длительность гласных [См.: 3. С. 51].

Далее рассмотрим порядок работы над вокальным произведением на русском языке с помощью IPA. В качестве примера выступает романс на стихи А. С. Пушкина «Я вас любил» (см. Ил. 2).

Порядок работы включает в себя следующие этапы:

1. Работа над гласными и согласными звуками. В романсах наблюдается большое количество открытых гласных слогов, частое повторение слов и рифм, палатализация мягких согласных.

2. Работа над речевым ритмом. Большинство романсов исполняется в диапазоне от 76 до 108 ударов в минуту, некоторые распределяются между более медленным и более быстрым темпом.

3. Работа над интонированием интервалов.

4. Работа над диапазоном. Тесситура находится в средних диапазонах (средненизкий, средний и средневысокий). Наличие техники *primo passaggio* как для мужских, так и для женских голосов. Существует высокая частота повторных переходов, происходящих на открытых слогах, которые более удобны для пения.

5. Работа над куплетами. Куплеты можно учить в любой последовательности. Мелодия легко запоминается [См.: 4. Р. 53].

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

[ja vas fu.'bɪl fu.'bɔʃ jɛ.'ʃ: ɔ bitʃ 'mɔ.ʒɪt]

I you loved love more maybe

(I loved you: perhaps more than love)

В душе моей угасла не совсем;

[vdu.'ʃɛ ma.'jɛj u.'grɑ.sla nʲɛ sa.'fsʲɛm]

In-the soul my is not extinguished

(My soul is not extinguished)

Но пусть она вас больше не тревожит:

[nɑ pustʃ a.nɑ vas 'bolʲʃɛ nʲɛ trɛ.'vɔ.ʒɪt]

But let it you more no distress

(But let it distress you no more)

Я не хочу печалить вас ничем.

[ja nʲɛ xɑ.'tʃu pʲɛ.'tʃɑ.litʃ vas nʲɪ.'tʃɛm]

I do-not want to-sadden you with-anything

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

[ja vas fu.'bɪl bʲɛ.'zmɔl.vnɑ bʲɛ.znɑ.'dʲɛ.ʒnɑ]

I you loved wordlessly hopelessly

Ил. 2. Романс на стихи А. С. Пушкина
«Я вас любил»

Один из крупнейших международных музыкальных конкурсов Китая — Международный конкурс вокалистов в Нинбо — проводится каждые три года. Конкурс помог многим певцам прославиться, что позволило им активно выступать по всему миру. Это говорит о том, что китайские вокалисты овладевают международным фонетическим алфавитом, который позволяет им исполнять музыкальные произведения на разных языках: «Мероприятие имеет давнюю традицию и предлагает молодым певцам платформу для демонстрации своих талантов широкой аудитории» [9]. Отметим китайское сопрано Ву Бикся, тенора Сунь Ли, который является президентом Фуцзяньского театра песни и танца, и тенора Се Тянь, возглавляющего кафедру вокального исполнительства в Центральной консерватории.

С 2005 года соревнование проводится в Нинбо и привлекает более 1600 участников из 40 стран. С 2018 года мероприятие проводится совместно Центральной консерваторией музыки и муниципальным правительством Нинбо.

На основании всего вышеизложенного в рамках данной статьи мы приходим к следующим выводам:

1. Китайские студенты проходят свой творческий путь, постигая культурные, технические, эстетические и лингвистические аспекты разных стран. Необходимо полностью погрузиться в атмосферу той страны, на языке которой исполняется вокальное произведение.

2. Привлечение китайских студентов для обучения в Европе, США и России даёт сильную мотивацию исполнять музыкальные произведения на языке страны пребывания. Китайские студенты старательно постигают азы музыкальной культуры другой страны.

3. Более точному воспроизведению вокального произведения помогает знание международного фонетического алфавита, понимание текста музыкального произведения и знакомство с культурными ценностями страны.

4. Знакомство с международным фонетическим алфавитом следует начинать в начальной музыкальной школе, ибо порог овладения иностранными словами у каждого обучающегося разный.

5. Овладение IPA в рамках музыкального образования — это хороший мотивационный компонент для достижения высоких целей на мировой сцене.

Список литературы

References

1. Китайское произношение: Пиньинь. Сайт для изучения китайского языка. Режим доступа: <https://mychinese.net/blog/kitayskoe-proiznoshenie-pinyin> (Дата обращения: 21.09.2023).
Kitayskoye proiznosheniye: Pin'in'. Sayt dlya izucheniya kitayskogo yazyka. [Chinese pronunciation: Pinyin. Website for learning Chinese]. Available at: <https://mychinese.net/blog/kitayskoe-proiznoshenie-pinyin> (Accessed: 21.09.2023). (In Russ.)
2. Люй Цзяин. Техника пения в вокальных традициях китайской музыкальной культуры // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 278–282.
Lyuji Czzyain. Tekhnika peniya v vokal'nykh traditsiyakh kitayskoy muzykal'noy kul'tury [Singing technique in the vocal traditions of Chinese musical culture]. *Manuskript*. 2019, Vol. 12, Iss. 11, pp. 278–282. (In Russ.)
3. Полякова Л. П. Фонетика иностранных языков для вокалистов: проблемы и способы решения // Музыка в системе культуры. Научный вестник Уральской консерватории. 2021. Вып. 24. С. 48–53.
Polyakova L. P. Fonetika inostrannykh yazykov dlya vokalistov: problemy i sposoby resheniya [Phonetics of foreign languages for vocalists: problems and solutions]. *Muzyka v sisteme kul'tury: Nauchnyy vestnik Ural'skoy konservatorii*. 2021, Iss. 24, pp. 48–53. (In Russ.)
4. Davis A. Selected Russian Classical Romances and Traditional Songs for Young Singers: Introductory Materials with Teaching Strategies. Doctor of Musical Arts Thesis. Arizona: Arizona State University, 2014. 174 p.
Davis A. Selected Russian Classical Romances and Traditional Songs for Young Singers: Introductory Materials with Teaching Strategies. Doctor of Musical Arts Thesis. Arizona, Arizona State University, 2014, 174 p. (In English).
5. Duanmu S. The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxford University Press, 2007. 361 p.
Duanmu S. The Phonology of Standard Chinese. Oxford, Oxford University Press, 361 p. (In English).
6. Lin Yen-Hwei. The Sounds of Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 220 p.
Lin Yen-Hwei. The Sounds of Chinese. Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 220 p. (In English).

7. *Ladefoged P., Wu Zongji.* Places of Articulation: An Investigation of Pekingese Fricatives // *Journal of Phonetics.* 1984. № 12. P. 267–278.
Ladefoged P., Wu Zongji. Places of Articulation: An Investigation of Pekingese Fricatives. *Journal of Phonetics.* 1984, no. 12, pp. 267–278. (In English).
8. *Wiese R.* Under specification and the description of Chinese vowels // *Studies in Chinese Phonology* / Ed. Wang Jialing, S. Norval. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997. P. 219–249.
Wiese R. Underspecification and the description of Chinese vowels. *Studies in Chinese Phonology.* Ed. Wang Jialing, S. Norval. Berlin, Mouton de Gruyter, 1997, pp. 219–249. (In English).
9. *Chen Nan.* Overseas singers return for vocal competition. Режим доступа: <https://www.chinadailyasia.com/article/327776> (Дата обращения: 21.09.2023).
Chen Nan. Overseas singers return for vocal competition. Available at: <https://www.chinadailyasia.com/article/327776> (Accessed: 21.09.2023). (In English).
10. *Yajie Fu.* Comparing International Phonetic Alphabet Method and Natural Spelling Method in English Teaching of China // *Proceedings of the 2022 4th International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022).* Ed. B. Majoul et al. 2023. P. 1131–1138. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/368972782_Comparing_International_Phonetic_Alphabet_Method_and_Natural_Spelling_Method_in_English_Teaching_of_China (Дата обращения: 21.09.2023).
Yajie Fu. Comparing International Phonetic Alphabet Method and Natural Spelling Method in English Teaching of China. *Proceedings of the 2022 4th International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2022).* Ed. B. Majoul et al. 2023, pp. 1131–1138. Available at: https://www.researchgate.net/publication/368972782_Comparing_International_Phonetic_Alphabet_Method_and_Natural_Spelling_Method_in_English_Teaching_of_China (Accessed: 21.09.2023). (In English).
11. 李晋玮. 沈湘声乐教学艺术. 人民音乐出版社, 2017年, 20页. [Лу Цзиньси. Шэнь Сян и искусство вокальной педагогики. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2017. 20 с.].
Lǐ Jìnwěi. Shěn Xiāng shēngyuè jiàoxué yìshù. [Shen Xiang Vocal Music Teaching Art]. Pekin, Higher Education Press, 2017, 20 p. (In Chinese).
12. 金铁霖. 声乐教学艺术. 人民音乐出版社, 2008年, 28页. [Цзинь Телинь. Искусство преподавания вокальной музыки. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2008. 28 с.].
Jīn Tiělín. Shēngyuè jiàoxué yìshù. [Vocal music teaching art]. Pekin, Higher Education Press, 2008, 28 p. (In Chinese).

Об авторе

Лян Юй — ассистент-стажёр Московского педагогического государственного университета.
Китай, Далянь.
liangyu096@gmail.com

About author

Liang Yu — graduate assistant at the Moscow Pedagogical State University.
China, Dalian.
liangyu096@gmail.com