

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ КИТАЯ РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ван Шию

аспирант, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
vangshiyu@outlook.com

GENRE DIVERSITY OF ACADEMIC MUSIC IN CHINA AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURIES: HISTORY OF THE ISSUE, INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS

Wang Shiyu

Summary: The article analyzes the evolution of Chinese academic music from ancient times to the present day, considers various genres that have become popular and in demand during this period. Particular attention is paid to the historical context, cultural influences and features of the development of academic music in China. An overview is given of the biographies and creative path of famous Chinese composers and musicians and their contribution to the development of academic music. The scientific novelty of the study lies in presenting a complete picture of the main genres of Chinese academic music at the turn of the 20th and 21st centuries based on the analysis of the history of Chinese academic music, the influence of traditional culture and the culture of other countries through foreign education and international events.

Keywords: Chinese academic music, genres, China, traditions, modern music, history of Chinese music, Beijing Opera, Chinese pop, Chinese rock.

Аннотация: В статье анализируется эволюция китайской академической музыки от древности до современности, рассматриваются различные жанры, которые стали популярными и востребованными в данный период. Особое внимание уделяется историческому контексту, культурным влияниям и особенностям развития академической музыки в Китае. Обзорно даны биографии и творческий путь известных китайских композиторов и музыкантов и их вклад в развитие академической музыки. Научная новизна исследования состоит в представлении целостной картины основных жанров китайской академической музыки рубежа XX-XXI веков на материале анализа истории китайской академической музыки, влияния традиционной культуры и культуры других стран посредством зарубежного образования и международных мероприятий.

Ключевые слова: китайская академическая музыка, жанры, Китай, традиции, современная музыка, история китайской музыки, Пекинская опера, китайский поп, китайский рок.

Введение

В последнее десятилетие двадцать первого столетия появилась «мода» на восточную культуру из-за ее экзотического колорита и оригинального содержания. Кроме того, в последние годы укрепляется международное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Монголией, увеличивается культурный обмен путем взаимного распространения национальных культур, обучения иностранных студентов из этих стран в Российской Федерации. В связи с этим появляется потребность глубже узнать эту культуру, понять ее истоки и взаимосвязи с европейской культурой, познакомиться с лучшими представителями восточного искусства. Поскольку Китай является одним из влиятельнейших игроков на международной арене, с которым Россия поддерживает наиболее тесное сотрудничество в экономической, международной и культурной сферах, то в данной работе обратимся именно к его музыкальной культуре.

В ходе проведенного исследования была достигнута следующая цель: изучить факторы, обеспечивающие

жанровое разнообразие академической музыки в Китае на рубеже XX-XXI веков.

Материалом для исследования стали история академической музыки Китая и факторы, обеспечивающие ее жанровое разнообразие. Музыкальные произведения разных жанров китайской академической музыки.

Для проведения исследования жанрового разнообразия академической музыки в Китае на рубеже XX-XXI веков были использованы общенаучные методы анализа, обобщения и описательный метод.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения выводов данной статьи для краткого знакомства с историей китайской академической музыки, ее основными жанрами и источниками их возникновения с точки зрения российских и китайских музыковедов. К особенностям данной статьи относится исследование китайской академической музыки на материале биографий композиторов и музыкантов Китая: специфика их образования (национальное или зарубежное) наложила отпечаток на созданные ими произведе-

ния и исполнение музыкальных композиций.

Обсуждение и результаты

Музыкальная культура Китая славится своей древностью и богатой историей. В своем развитии она прошла несколько этапов, каждый из которых сыграл большую роль в формировании национального звучания и стиля.

Первый этап в истории китайской музыки связан с ее возникновением. Точная дата этого события неизвестна, предположительно III столетие до нашей эры. Такой вывод сделан учеными на основании первых письменных источников. В качестве примера можно привести канон «Принесение даров», сохранившийся до настоящего времени на бронзовых табличках. Данное произведение музыковеды относят к ранней форме китайской музыки, которая использовалась в религиозных ритуалах и праздничных церемониях [6, с. 133].

Вторым этапом в истории китайской музыки стал период Династии Тан (618–907 гг. н. э.), когда были разработаны разные стили исполнения произведений и первая теория музыкальных звуков и нот. Это уникальная традиция положила начало записи музыки и для других народов. Ярким образцом этого периода является мелодия «Таньюэтань», ставшая классикой китайской музыки [10, с. 21].

Третий этап в эволюции китайской музыки соотносится с периодом династии Сун (X–XIII вв. н.э.). Нововведением этого этапа считается появление «песен цы» - популярной в простом народе формы музыкального искусства, посвященной повседневной жизни и любви. Первоначально цы были исключительно литературным произведением, но со временем их стали исполнять под струнный аккомпанемент, и они превратились в песни.

Помимо перечисленных выше нововведений, существенное влияние на содержание, формы и стили академической музыки в Китае оказали конфуцианская философия и этика [1, с. 5].

Следующий этап в становлении китайской академической музыки связан с возникновением и развитием оперной музыки в Китае (XVIII–XIX вв.). В частности, речь идет о Пекинской опере – уникальном национальном жанре, сочетающем в себе элементы пения, танца, акробатики и драматургии. Комбинация различных видов искусства в Пекинской опере обуславливает разнообразие используемых музыкальных стилей и уникальных мелодий, характерных для разных регионов Китая. Все это вдохновляет многих композиторов академической музыки до сих пор. Элементы этого жанра можно услышать в современных оркестровых композициях, оперных произведениях и в кино [3, с. 9].

Очередной этап эволюции академической музыки Китая начинается в конце XIX–начале XX столетия и продолжается в настоящее время. В названный период усиливается влияние зарубежной музыки на культуру Китая. В связи с этим появились новые стили и жанры. Некоторые из них возникали под воздействием инструментов и техник, привозимых из-за границы. Например, такие новые жанры, имеющие явно западное происхождение, как «китайский рок» и «китайская поп-музыка» [5, с.20-21].

Жанр «китайского рока» возник 80-е гг. XX в., когда рок-музыка стала набирать популярность по всему миру. Для него характерно типично роковое звучание с сочетанием традиционных китайских мотивов, инструментов и авторских текстов. Например, часто в китайском роке используют китайскую скрипку – эрху.

Аналогично возникла китайская поп-музыка, которая от западной музыки взяла электронное звучание, необычные аранжировки и танцевальные ритмы. К национальным чертам этого жанра также относятся традиционные китайские мотивы, инструменты и авторские тексты. Для поп-музыки Китая характерно применение традиционных струнных и духовых инструментов - гуцзен и дизи.

Китайская академическая музыка заимствовала и переработала не только музыкальные жанры других стран, но и их инструменты, а также оркестровки, что активно используется при исполнении традиционных китайских произведений. Например, классическая китайская опера может быть исполнена с участием западного симфонического оркестра, что придает ей новые звуковые глублины и эмоциональный размах [4, с. 12].

Влияние традиционной культуры (оперной музыки, народных песен и инструментов) на современную академическую музыку также велико. Так, многие композиторы берут основу из Пекинской оперы, используют ее музыкальные темы и мелодии, затем смешивают традиционные элементы с современными жанрами и инструментами, создавая уникальное звучание. Применение гуца, эрху, пипы и других традиционных инструментов становится все более распространенным в современных композициях. Композиторы экспериментируют с новыми техниками игры и звуковыми эффектами, чтобы обогатить звучание с помощью этих традиционных инструментов [3, с. 8]. Народные песни Китая также играют важную роль в академической музыке. Китай – страна с разнообразными этническими группами, каждая из которых имеет свою собственную культуру и музыкальные традиции, которые отразились в народных песнях. Многие композиторы исследовали народные мелодии и ритмы и использовали их в своих академических произведениях. Народные песни Китая были источником

вдохновения для создания симфонических оркестровых композиций, камерных произведений и даже электронной музыки [4, с. 12].

В результате влияния китайской оперной музыки, народных песен и иностранной культуры академическая музыка Китая приобрела разнообразие жанров и стилей. Это позволяет композиторам находить новые и уникальные способы самовыражения с помощью музыки. Разнообразие жанровой палитры академической музыки свидетельствует о богатстве искусства и культуры Китая и способствует сохранению и развитию его музыкального наследия [9, с. 9].

Итак, современная китайская академическая музыка сочетает в себе традиционные и инновационные элементы. На ее становление и развитие повлияло несколько ключевых факторов:

- религия (особенно конфуцианство);
- устное народное творчество;
- другие разновидности искусства (музыкальная драма, танцы, акробатика);
- контакты с музыкальной культурой других стран.

Обратим внимание, что влияние первых трех факторов стало несколько слабее, но увеличилось влияние зарубежной культуры [4, с. 11].

В этой статье также рассмотрим и проанализируем биографии, творческий путь и роль в становлении китайской академической музыки нескольких китайских композиторов и исполнителей рубежа XX–XXI вв.: Сянь Синхай, Не Эр, Ван Юйцзя, Ли Минцянь, Ли Юньди, Лу Чао, Хуан Чуфан, Ланг-Ланг и др. Задачей данного исследования является изучение общих черт в их творческой судьбе и выявление основных причин становления их как известных музыкантов, внесших большой вклад в развитие китайской академической музыки.

Знаменитый композитор Сянь Синхай (1905-1945) родился в 1905 году в Китае, но позже семья переехала в Сингапур. В школе Сянь играл в военном оркестре, а через несколько лет снова вернулся в Китай. Здесь он начал занятия по игре на кларнете, а в 1926 г. поступил в Пекинский университет на музыкальное отделение. С 1928 г. Сянь учился в Шанхайском музыкальном институте, где во время обучения он учился игре на скрипке и фортепиано. Через шесть лет он поступил в Парижскую консерваторию, где его учителем был известный французский композитор Поль Дюк.

Завершив обучение, Синхай вернулся в Китай и стал одним из самых плодотворных китайских авторов: он написал более 300 композиций, особенно известные из которых – патриотические музыкальные произведения. Самыми популярными являются концерт для фортепи-

ано «Желтая река» (1939), симфонии «Освобождение нации» (1941) и «Священная война» (1943), соната для скрипки «Китайская рапсодия» (1945), Песни, написанные Синхаем, вошли в национальное наследие Китая, они пробуждают патриотические чувства и вдохновляют народ на борьбу за свою родную землю [2, с. 117].

Китайский композитор Не Эр (1912-1935) родился в 1912 году в Китае и уже с ранних лет стал проявлять интерес к музыке, поэтому родители организовали ему обучение игре на скрипке и фортепиано. В 21 год ему предложили создавать музыкальные произведения для кинематографа и студий звукозаписи, а позднее он собрал свой симфонический оркестр, с которым выступал с собственными композициями. Одна из написанных им композиций на стихи поэта Тянь Ханя «Марш добровольцев» (1935) со временем стала гимном Китайской народной республики [2, с. 120].

Жизнь и творчество этих двух композиторов демонстрирует их выдающийся вклад в развитие китайской музыки, Сянь Синхай и Не Эр стали настоящими символами патриотического духа Китая. Их талант и преданность искусству продолжают вдохновлять и восхищать поколения музыкантов со всего мира.

Фортепианные произведения, как в мировой традиции, так и в китайской академической музыке, составляют ее основу [10, с. 38]. Рассмотрим истории жизни и творчества некоторых китайских пианистов.

Популярным музыкантом, прославившимся игрой на фортепиано, можно считать Ван Юйцзю (род. 1987 -), которая родилась в Пекине. В шесть лет она начала играть на инструменте и занималась так усердно, что уже с семи лет начала обучение в Центральной консерватории. Когда ей было одиннадцать лет, она прошла строгий отбор и была зачислена на курсы для талантливых детей в Канаде. Через год пианистка была признана лауреатом третьей степени на международном конкурсе пианистов в Германии, а еще через три года была отмечена такой же наградой на конкурсе в Японии. Уже с 14 лет Ван Юйцзя стала давать фортепианные концерты по всему миру, прославившись своей быстрой игрой, за что ее называли «летающие пальцы». На своих концертах китайская пианистка исполняет произведения Бетховена, Прокофьева, Моцарта, Шопена, Рахманинова и других известных мировых классиков [2, с. 164].

Рассматривая китайских пианистов дальше, обратимся к Ли Минцяню (род. 2000 -), который обучался в Шанхае у немецкого скрипача А. Виттенберга. Позже он стал учеником знаменитой Татьяны Кравченко в консерватории Шанхая. Именно под ее началом он получил награду «Лауреат первой степени» на Международном конкурсе Энеску в Бухаресте, а затем «Лауреат четвертой степени»

на Международном конкурсе Шопена в Варшаве. Уникальным опытом является то, что Ли в своем творчестве сочетал европейскую и советскую музыкальные традиции, благодаря своим учителям. Позже стал известным педагогом и передавал свой уникальный багаж знаний ученикам [2, с. 169].

Изучим творческий путь еще одного представителя фортепианного искусства – Ли Юньди (род. 1982 -). Он с четырех лет играл на аккордеоне и уже через год, в пять лет, победил на конкурсе аккордеонистов в Чунцине. Когда Ли было семь лет, он проявил интерес к игре на фортепиано и через пять лет стал лауреатом премии на Международном конкурсе пианистов имени Стравинского в США. С 1996 года Ли Юньди обучается в Институте искусств в Шэньчжэне и много участвует в различных музыкальных конкурсах, в том числе международных. В 2000 году он стал самым молодым и первым китайским лауреатом премии Международного конкурса имени Шопена [8, с. 65]. Окончив обучение в Институте искусств, он поступил в Высшую школу музыки и театра в Ганновере (Германия), где его учителем был израильский пианист и дирижер Арье Варди. В 2015 году он вошел в состав жюри Международного конкурса имени Шопена, став его самым молодым членом. Ли Юньди преподает в Сычуаньской консерватории, делаясь своим опытом с молодыми музыкантами.

При изучении опыта китайских пианистов становится очевидным, что для успеха их карьеры ключевое значение имела, во-первых, их учеба у именитых педагогов со всего мира, а во-вторых, участие в международных конкурсах и проектах.

Хуан Чуфан (род. 1982 -) – известная китайская пианистка, ставшая лауреатом Международного конкурса пианистов в Кливленде (2015) и финалисткой конкурса им. Вана Клибена. Еще один популярный пианист Ланг-Ланг (род. 1982 -), с трех лет занимающийся музыкой, связал свою жизнь с США. В пять лет Ланг-Ланг дал свой первый сольный концерт, а также занял первое место на конкурсе пианистов в Шэньяне. Позже его семья переехала в США, и он продолжил развивать свою карьеру там, отдавая много сил популяризации классической музыки [7, с. 123].

Такой китайский пианист, как Лу Чао (род. 1988 -), имеет необычную судьбу, связанную с Россией и Украиной. Он увлекся музыкой в четыре года и получил образование по классу фортепиано в Аньхойском университете, где его особенно впечатлили произведения Чайковского и Рахманинова. В 2004 году он начал учиться в Музыкальном училище имени Глиэра в Киеве, а позже – в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского. В 2015 году Лу Чао посетил Россию во время стажировки в Московской консерватории. Окон-

чив обучение, он вернулся в Китай и стал преподавать в Аньхойском университете [7, с. 123].

Проанализировав творческий путь и развитие карьеры известных китайских музыкантов, мы пришли к выводу, что большая их часть обучается в китайских музыкальных школах и вузах, обычно в Пекине и Шанхае. После этого они часто получают дополнительное образования в других известных музыкальных учреждениях в России, Европе и США. Важным выводом является то, что они с детства активно участвуют в международных конкурсах и становятся их победителями. Позже их приглашают в жюри многих мировых конкурсов и проектов, и тем самым они популяризируют китайскую культуру и национальные музыкальные традиции.

Очевидно, что опыт рассмотренных музыкантов и их связь с музыкальными традициями других стран привносит уникальные элементы в созданные ими произведения, концерты, педагогический и творческий путь. Таким образом, китайская академическая музыка обогащается за счет российского, европейского и американского музыкального искусства, создавая уникальный набор черт для разнообразия и красоты мировой музыки.

Заключение

Результаты исследования демонстрируют большое влияние традиционных китайских жанров и инструментов на современную китайскую академическую музыку. Например, китайская опера, особенно Пекинская опера, и народные песни по-прежнему играют важную роль в развитии новых форм и стилей в академической музыке Китая. Многие композиторы используют темы и мелодии, характерные для Пекинской оперы и народных песен, в своих современных композициях, создавая уникальное звучание, объединяющее традиции и инновации.

Также стоит отметить, что традиционные китайские инструменты, такие как гуц, эрху, пипа и др., продолжают активно использоваться в современной академической музыке. Композиторы экспериментируют с новыми техниками игры и звуковыми эффектами, чтобы расширить звучание и возможности этих инструментов. Это демонстрирует продолжающееся влияние традиционных инструментов на развитие современной китайской музыки.

Кроме традиционного влияния, в современной академической музыке Китая наблюдается влияние западных музыкальных стилей и техник. Композиторы интегрируют элементы западной музыки в традиционные китайские жанры, создавая уникальный и разнообразный характер академической музыки, в которой сплетаются традиции и инновации, история и современность, например, «китайский поп», «китайский рок».

Западное влияние подтверждается исследованием биографий китайских композиторов и музыкантов, многие из которых проходили обучение за рубежом и участвовали в международных конкурсах. Таким образом, китайская академическая музыка обогащается за счет российского, европейского и американского музыкального искусства, создавая уникальный набор черт для разнообразия и красоты мировой музыки.

В целом исследование подтверждает, что существует значительное жанровое разнообразие в академической музыке Китая на рубеже XX-XXI веков. Это отражает богатство и разнообразие китайской музыкальной культу-

ры, а также ее способность адаптироваться и эволюционировать в современном мире.

Исследование жанрового разнообразия китайской академической музыки, по нашему мнению, имеет дальнейшие перспективы, поскольку музыка – живое, развивающееся явление человеческой культуры. Китайцы же открыты для взаимодействия с другими странами и культурами, а значит, в скором будущем следует ожидать появления новых жанров и жанровых разновидностей академической музыки Китая, которые станут оригинальным сплетением национальных и зарубежных музыкальных традиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильченко Е.В. Музыкальные культуры мира. Культура звука в традиционных восточных цивилизациях Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия / Е.В. Васильченко; Ред. Ю.В. Рождественский. М.: Изд-во РУДН, 2001.
2. Гринкевичус В.В. Музыка народов Востока. – М.: Музыка. – 1989.
3. Дай Юй Элементы традиционной культуры в Новой китайской музыке «периода открытости»: автореф. ... кандидата искусствоведения. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки». 2017.
4. Зольников М.Е. Творчество китайских академических музыкантов в контексте межкультурных взаимодействий / М.Е. Зольников, Ч. Кхесинь // Культура и время перемен. – 2019. – № 1.
5. Лю Цин Музыка Китая как вопрос науки // Музыковедение. – 2000. – № 2.
6. У Синьян. Анализ Второго фортепианного концерта Хуан Анлуна // Оценка искусства. – 2017. – № 4.
7. Чжао Циюань Эволюция музыкальной культуры Китая и России и тенденции ее развития // Этносоциум и межнациональная культура. 2024.
8. Ян Пэй Творчество Хуан Анлуна в контексте современной фортепианной музыки // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2021. – № 4.
9. Ян Т. Понятие «академическая музыка» в контексте китайскоязычного мира // Проблемы художественного творчества: международные научные чтения, посвященные Б. Л. Яворскому: «Эпоха Петра I и преобразования в отечественной культуре и искусстве». (Саратов, 23–25 ноября 2022 г.). Саратов: СГК им. Л. В. Собинова, 2022.
10. 孙继南, 周柱铨. 中国音乐通史简编. 山东教育出版社2012年版修订版. (Сунь Цзинань, Чжоу Чжуцюань Краткий курс общей истории музыки Китая «исправленное издание». Издательство просвещения Шаньдуна, 2012).

© Ван Шию (vangshiyu@outlook.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»