УДК 378

Дай Лона, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена Dai Lona, postgraduate student of A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО ХОРОВОГО ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ HISTORICAL AND CULTURAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CHINESE CHORAL ART IN THE CONTEXT OF MUSIC TEACHER TRAINING

Аннотация. Целью данной статьи является исследование становления и развития китайского хорового искусства. Изучение истории Китая дает представление о том, какие изменения происходили в музыкальной культуре и с чем они связаны на основе работ китайских и зарубежных ученых, педагогов, музыкантов. Влияние социальных и политических факторов определили тенденции формирования и его особенности. В статье раскрываются ключевые моменты истории Китая, которые сыграли решающую роль в формировании китайского хорового творчества. С распространением западной хоровой музыки многоголосие стало проникать в китайское хоровое творчество. Анализируя историческую, научно-методическую литературу китайских и российских ученых, автор описывает влияние традиционной музыки, национального языка, западной музыкальной культуры на деятельность композиторов. В статье представлены хоровые произведения Ли Шутуна, Хэ Лутина, Хуан Цзы, Тянь Фэна, Чэнь И и др. композиторов, которые определили основные этапы развития музыкального искусства Китая.

Abstract. The purpose of this article is to study the formation and development of Chinese choral art. Studying the history of China gives an idea of what changes took place in musical culture and what they are related to based on the works of Chinese and foreign scientists, teachers, musicians. The influence of social and political factors determined the formation trends and its features. The article reveals the key moments of the history of China, which played a decisive role in the formation of Chinese choral creativity. With the spread of Western choral music, polyphony began to penetrate into Chinese choral creativity. Analyzing the historical, scientific and methodological literature of Chinese and Russian scientists, the author describes the influence of traditional music, the national language, and Western musical culture on the activities of composers. The article presents choral works by Li Shutong, He Lutin, Huang Tzu, Tian Feng, Chen Yi, etc. composers, who defined the main stages of the development of the musical art of China.

Ключевые слова. Китай, хоровое искусство, традиционная музыка, хоровое творчество, история развития, национальные особенности.

Keywords. China, choral art, traditional music, choral creativity, history of development, national peculiarities.

История китайского хорового искусства началась более 100 лет назад, в конце XIX — начале XX века. Период становления хорового национального творчества был долгим и непростым. Китайский исследователь Сюй Яньпин утверждает, что «Первичный путь китайской хоровой музыки действительно можно охарактеризовать как чрезвычайно сложный и неоднозначный» [5, с. 229]. В XX веке хоровое искусство Китая активно развивалось и приобрело индивидуальные черты «...стать оплотом нации, консолидирующим звеном, воодушевляющим и необходимым» [5, с. 232].

Развитие китайского хорового искусства, с одной стороны, тесно связано с иностранной музыкальной культурой, с другой – с китайской традиционной музыкой. Сяо Пин, Хэ Ян, Сунь Чжифу, Ван Юйхэ, Сун Минчжу, Вэй Тингэ, Ли Шиюэ, Ся Цзюньвэй, Ма Да, Не Эр, У Мусяо, М. Кравцова, Т. Лежнева, В. Малявин, Г. Шнеерсон, и отмечают большое влияние песенного фольклора на творчество многих китайских композиторов.

Сложные исторические и политические события страны, такие как Синьхайская революция, Движение 4 мая, Антияпонская война, Гражданская война, образование КНР и др., отразились на хоровом искусстве Китая и запечатлелись в вокально-хоровых произведениях. Это обусловило его уникальность и ключевое отличие от европейского хорового искусства, отмечает Ван Юйхэ [1]. Ли Шиюэ отмечает, что «...предпосылки для развития хорового искусства в Китае были связаны с проникновением европейских музыкальных традиций». Они стимулировали развитие музыкального образования и хорового исполнительского искусства [3, с. 169].

По сравнению с многоголосным хоровым искусством XX века, китайское монодическое пение имеет более давние и многовековые традиции. Оно было распространено в стране на протяжении многих веков. Но параллельно существовала народная традиция пения в несколько голосов — например, песни народности дун под названием «дагэ». Их можно считать первым образцом народного многоголосного хорового пения. Дунские песни распевали на две партии — солирующую и хоровую. Первые упоминания о дунских песнях можно найти в летописях периода династии Сун (приблизительно в 10 веке н.э.) [7, с. 87, 88].

Распространение западных христианских песнопений в Китае было связано с деятельностью миссионеров, которые появлись в стране после Опиумных войн в XIX веке. Сначала песнопения и гимны переводили на китайский язык, сохраняя при этом оригинальное звучание. В результате «мелодия и гармония приобрели первенство, в то время как лингвистический тон обычно игнорировался в музыкальных контекстах» [6, с. 204]. Часто происходило несоответствие китайского текста и европейского типа мелодии.

Промежуточным явлением в китайской музыке в первой трети XX века была школьная песня — «особая форма китайской вокальной культуры, которая появилась на базе школ нового типа» [4, с. 116]. Школы европейского образца включали в свою программу занятия музыкой, на которых ученики занимались коллективным пением. Постепенно жанр школьной песни приобрел популярность во всей стране и вышел за пределы учебных заведений. Школьные песни исполняли на концертах и общественных мероприятиях. В основе песни, как правило, лежала японская или европейская мелодия, а текст был на китайском языке. В данном жанре сочиняли Ли Шутун, Цзэн Чжиминь, Шэнь Синьгун и др.

Важную роль в развитии жанра школьных песен сыграл композитор, педагог, каллиграф, театральный деятель Ли Шутун, который опубликовал сборник народных песен. Его по праву считают основоположником школьной песни. Одним из ранних образцов многоголосных произведений в китайской хоровой музыке стала песня Ли Шутуна «Весенняя прогулка» (1913). Композитор создал его по образцам западных хоровых произведений. Гармоническая фактура, триольный ритм, простая мелодия выражают радостное настроение стихотворения о весне. Позднее Ли Шутун написал вокально-хоровые сочинения «Урожайный год», «Человек и природа», «Озеро Сиху», «Вечерний звон» для однородного двух-трехголосного состава, «Утреннее солнце» для мужского коллектива, «Великий Китай» и «Возвращающиеся ласточки» для смешанного четырехголосного хора и др. Для многих китайских композиторов сочинения Ли Шутуна стали образцом использования многоголосной фактуры в хоровой музыке.

После реформ 1919 года появились и другие многоголосные хоровые сочинения. Из наиболее известных в Китае выделяются произведения «Вечерняя песня», «Вращающаяся песня в кипарисовом лесу», «Пляска навстречу зиме» Сяо Юмэя, оратория «Мелодия моря» композитора Чжао Юаньжэня и поэта Сюй Чжимоа др.

С 1930-х по 1940-е годы в Китае наблюдался небывалый расцвет хорового искусства. На первый план вышла массовая хоровая песня. В хоровых сочинениях китайских авторов поднимались темы антияпонской войны, различных революционных движений. Яркими композициями того периода были «Песня о партизанах» Хэ Лутина и «Песня о сопротивлении врагу» Хуан Цзы.

Одновременно с развитием Антияпонского движения китайские композиторы создали большое количество патриотических хоровых сочинений — от небольших двух-, трех- и четырехголосных произведений до масштабных хоровых сюит и кантат. Например, особую роль в это время сыграло творчество китайского композитора Хуан Цзы (1904–1938) — одного из первых хоровых авторов в Китае, основоположника академического китайского музыкального искусства XX века. Хуан Цзы был не только композитором, но также теоретиком и преподавателем, сочинил более 100 произведений, создал множество обработок народных песен, инструментальных произведений (симфоническая увертюра «Іт memoriam», симфоническая пьеса «Иллюзорный город».), камерно-вокальных сочинений («Плыть в лодке», «Цветок», «Ода во время восхождения на вершину», «Гадальщик», «Идя по снегу», «Что рассказал западный ветер», «Сыновья Юга», «Песнь о законах неба» и др.) Хуан Цзы внес огромный вклад в становление национальной патриотической хоровой музыки. Из-под его пера вышли оратория «Вечная печаль» Хуан Цзы (1932), хоровые миниатюры «Контратака на врага», «Флаг веет», «Теплая кровь», «18 сентября», «Тоска по родине» и др. [2, с. 109].

В 1939 году была написана известная кантата Сянь Синхая «Хуанхэ» на слова Гуан Вэйжаня. В этом произведении воспевается история китайского народа и отражается борьба китайской нации против японских захватчиков. Кантата состоит из 8 частей, она предназначена для исполнения чтецами, солистами, смешанным хором и оркестром с включением китайских народных инструментов, таких как пипа, эрху, сона и бамбуковая флейта. Внутри кантаты есть сольные эпизоды с участием баса (2 часть), тенора и баритона (5 часть) и сопрано (6 часть). Кантата знаменует собой расцвет китайской хоровой музыки.

В 1950–1960-е годы было создано большое количество подобных хоровых произведений. Например, кантата «Солнце горы Тушань» У Цуцзяна (1958), симфония-кантата «Поэма героев» (1959) Чжу Цзяньэра, кантата «Великий поход», созданная на текст Сяо Хуа коллективом авторов: Чен Гэн, Шэн Мао, Тан Хо, Юй Цю (1965). Последнее сочинение вызвало большой резонанс в хоровом сообществе, а многие песни из него стали популярными среди публики. В этом произведении присутствовали народные мелодии и военные песни, а также активно применялось многоголосие.

Китайское хоровое искусство пережило трудный период в годы культурной революции (1966–1976). Ключевой темой хоровых произведений было восхваление Мао Цзэдуна. В произведениях часто использовались его высказывания из краткого сборника изречений «Красная книжечка». Так, композитор Тянь Фэн создал в 1971 году «Пять стихотворений председателя Мао» для хора. Ярко воплотился идеологопатриотический характер в хоровых сочинениях «На горе Тайханшань» Си Синхая, «Военная песня для спасения Родины», «На переднем крае», «Сотрудничество народа и армии» Шу Мо, «Обойдем противника с тыла» Чен Хуна, «Красное оружие» Сиана Юй, «Сопротивление народа врагам» и «Развевающийся флаг родной страны» Хуана Цзи, «Освободим Северо-Восток» Ша Мея и т. д.

С начала 1980-х годов наступил период расцвета в истории китайской хоровой музыки. В это время были созданы высокохудожественные произведения, связанные с образами природы, родной страны, надежды на светлое будущее: «Красивые пейзажи Юньнани» для хора а cappella Тянь Фэна, «Развевающиеся лепестки цветов» и «Песня лодочника» Цюй Сисяня, «Песня о реке Янцзы» Ван Шигуана, «Земля надежды» Ши Гуаннаня, «Застенчивость, солнце и погоня», «Радуга после дождя», «Родина, моя добрая мать», «Идти с трудом» Лу Цзайи, «Хуан Ши – красивая гора» Цюй Вэньчжуна, «Ху Цзя Сун» Ли Хуанжи и др.

Постепенно репертуар для хоровых коллективов расширялся, композиторы стали использовать в произведениях различные современные композиционные приемы. Например, в сочинениях Цзинь Сяна «Пять стихотворений», Хана Ланкуя «Зов Ланкуя» и Цзун Цзяна «Девушка-рыбачка» встречаются битональность и политональность. О хоровых произведениях этого периода написан ряд трудов на китайском языке таких авторов, как Хан Джин, Ван Юхэ, Вэнь Мэнхуэй, Фу Ян, Ли Хуанжи и др.

Среди современных китайских авторов, которые завоевали известность во всем мире, можно отметить Тан Дуна и Чэнь И. В 1997 г. Тан Дун сочинил хорал «Песня мира», а в 2000 году — ораторию «Водные страсти по Матфею». Более широко представлены хоровые сочинения в творчестве Чень И: «Десять китайских народных песен» (1994), «Китайские мифы» (1996), «Весенний рассвет» (1997), «Пять китайских горных песен» (2001), «Сюань» (2001), «Знаешь ли ты, сколько лепестков опадает?» (2001).

Чень И соединяет в своих произведениях звучание оркестра, хора и различных средств мультимедиа (например, визуализация в кантате «Китайские мифы»). В ее сочинениях встречаются современные композиционные техники: алеаторика и наложение партий (пение птиц и свист в хоре «Весенний рассвет»), политональность (хор «Письмо на север дождливой ночью» из цикла «Четыре стихотворения династии Тан») и др. Одновременно с этим автор применяет китайскую пентатонику, прием растяжения звуков из Пекинской оперы, особую гортанную манеру пения — все это присуще национальному китайскому стилю. В произведениях Тан Дуна и Чэнь И формируется уникальный стиль, сочетающий в себе национальные черты и авангардные современные композиторские техники.

Таким образом, изучение историко-культурологического аспекта становления и развития китайского хорового искусства позволило выявить его основные особенности и уникальность, определить значение хорового творчества китайских композиторов в этом процессе. В настоящее время перед современными музыкантами Китая стоит множество вопросов и проблем, которые еще предстоит решить.

Список литературы:

- 1. Ван, Юйхэ. История музыки в современном Китае. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2002.-362 с. (На кит. языке).
- 2. Дай, Л. Вклад Хуан Цзы в развитии китайского хорового искусства / Л. Дай // Наука и образование в условиях мировой нестабильности: проблемы, новые этапы развития: материалы II международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 30 апреля 2022 года / Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования. Том Часть 3. Ростов-на-Дону: Манускрипт, 2022. С. 107-111.
- 3. Ли, Шиюэ. Произведения китайских композиторов для хора а cappella: к вопросу об эволюции китайского хорового искусства / Ш. Ли // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 13 декабря 2019 года. Том Выпуск 15. Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2020. С. 168–174.

- 4. Люй Ц. Хоровая культура в Китае в XX веке: основные вехи становления // Гуманитарное пространство. 2021. Т. 10. № 5. С. 611–619.
- 5. Сюй, Яньпин. Синтез восточных и западных тенденций в хоровом творчестве китайских композиторов / Яньпин Сюй // Музыкальная летопись: Сборник статей, Краснодар, 15 февраля 2022 года. Том Выпуск 12. Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2022. С. 226–233.
- 6. Цзэн, Цян. Влияние тона на региональные стилистические особенности китайской художественной песни // Вестник музыкальной науки. 2021. № 2. С. 197–207.
- 7. Шули, Цао. Пение дагэ народности дун в Китае / Шули Цао // Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. 2009. № 1 (11). С. 87–93.