 © Авторы статьи / Authors of the article

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА/THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.141.2 EDN: VZJUAX

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Научная статья

Ван И.[1, *]

[1] Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И Герцена, Санкт-Петербург, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (eyesnasty3[at]gmail.com)

Предложена: 19.08.2023; Принята: 14.02.2024; Опубликована: 18.03.2024

Аннотация

В статье рассматривается воплощение героико-патриотической темы в китайской музыке начала XX века, когда китайское общество переживало бурные перемены внутри страны. Закончилась эпоха императоров, началась эра нового социального порядка, повлекшая за собой радикальные перемены не только в области политики, но и в области культурны, связанные со сближением с общемировыми ценностями.

Издревле героические мотивы и образы волновали китайских поэтов, художников и музыкантов. Эта тема не нова для китайской культуры, вспомним самые яркие образы любимых китайцами героев таких, как «Мулан» (мужественная девушка переоделась юношей и ушла сражаться за свою страну), «Юся» (странствующий заступник за обездоленных, солдат удачи), «Хитрости с пустой крепостью» (сказания о царствах У и Шу, разбившие войска Вэй на реке Янцзы) и многих других. События 4 мая 1919 года – «Движение за новую культуру» молодой интеллигенции и рабочего класса – дали толчок к появлению большого количества сообществ, пропагандирующих патриотические настроения свободного и сильного Китая. Китайские музыканты нового поколения стремились передать настроения, волновавшие людей, но было очевидно, что старыми методами и приемами композиции они не могли удовлетворить возросшие потребности общества. В статье дается описание преобразования музыкальной культуры, которая стремилась к соответствию духу времени и современными средствами передавала новый героико-патриотический настрой молодежи.

Ключевые слова: Китай, «Движение за новую культуру», военно-патриотическая песня, героические образы, Хуан Цзы, Сяо Юмэй, Ван Гуанци.

MILITARY-PATRIOTIC THEME IN THE WORKS OF CHINESE COMPOSERS OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY

Research article

Wang Y.[1, *]

[1] Herzen Russian State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russian Federation

* Corresponding author (eyesnasty3[at]gmail.com)

Suggested: 19.08.2023; Accepted: 14.02.2024; Published: 18.03.2024

Abstract

The article examines the embodiment of the heroic-patriotic theme in Chinese music of the early XX century, when Chinese society was experiencing rapid changes within the country. The era of the emperors has ended, the era of a new social order has begun, which has entailed radical changes not only in the field of politics, but also in the field of culture, associated with rapprochement with global values and forms of development.

Since ancient times, heroic motifs and images have excited Chinese poets, artists and musicians. This topic is not new to Chinese culture, let's recall at least the most vivid images of heroes beloved by the Chinese, such as "Mulan" (a courageous girl dressed up as a young man and left to fight for her country), "Yuxia" (a wandering intercessor for the disadvantaged, a soldier of fortune), "Tricks with an empty fortress" (legends about the kingdoms of Wu and Shu, who defeated the Wei troops on the Yangtze River) and many others. The events of May 4, 1919 – the "Movement for a New Culture" of the young intelligentsia and the working class gave impetus to the emergence of a large number of communities promoting patriotic sentiments of a free and strong China. Chinese musicians of the new generation sought to convey the moods that roamed in the air, but it was obvious that they could not satisfy the increased needs of society with the old methods and techniques of composition. The article describes the transformation of musical culture, which sought to conform to the spirit of the times and transmitted a new heroic and patriotic mood of youth by modern means.

Keywords: China, "Movement for a New Culture", military-patriotic song, heroic images, Huang Tzu, Xiao Yumei, Wang Guangqi.

Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что военно-патриотическая тема в творчестве китайских композиторов начала XX века является новой в песенно-жанровой сфере. Она раскрывает широкий круг вопросов для

 © Авторы статьи / Authors of the article

проведения исследования, связанных с процессом жанрообразования, взаимодействием семантических и синтаксических структур, соотношением поэтического и музыкального текстов.

После свержения имперского режима в 1911 году в Китае страна переживала тяжелый период, связанный с формирования новой государственности. В кругах китайской интеллигенции назрели тенденции переориентации с традиционной культуры на эталоны общемировых стандартов, сконцентрированным главным образом в Западной Европе и США.

В этот период в 1912 году страну возглавляет выдающийся политический деятель, первый президент Китайской Республики – *Сунь Ятсен* 孙逸仙 (1866–1925) [10, С. 134]. Начало его жизненного пути было похоже на многие подобные судьбы людей, которые впоследствии смогли привести страну к новому облику и дать ей возможность развиваться мощными темпами. Сунь Ятсен – выходец из бедной крестьянской семьи, получивший как традиционное китайское образование, так и европейское, учась на Гавайях в миссионерской школе. Важно отметить, что в Китае в 1902–1903 годах появились первые школы европейского образца, которые к 1920 году, благодаря деятельности Сунь Ятсена, стали обязательными в стране. В 1884 году Сунь Ятсен окончил учебу в английской школе в Гонконге. После октябрьских событий 1917 года в России, всколыхнувших весь мир, 4 мая 1919 года в Китае произошло массовое антиимпериалистическое и антияпонское движение, затронувшее все прогрессивно настроенные слои китайского общества, в первую очередь студенческую молодежь [9, С. 156]. Главными требованиями *«Движения за новую культуру»* были новый подход к образованию всех научных областей (в том числе и музыкальной), переход на республиканскую форму государственного управления, языковое объединение всего Китая и т.д. *«Движение 4 мая»* также было спровоцировано решением Парижской мирной конференции, в результате которой Китай терял захваченные Японией земли в провинции Шаньдун. Сунь Ятсен наладил связь с Советским Союзом и пригласил для помощи советских революционеров, силами которых китайцы смогли организовать серьезную волну сопротивления, длившуюся многие годы до победного конца в 1949 года [1, С. 58].

Целью данного исследования является изучение военно-патриотической темы в творчестве китайских композиторов начала XX века.

В рамках поставленной цели выделяются следующие основные задачи:

1) рассмотреть китайское искусство начала XX века;

2) изучить исторические особенности и этапы развития музыкального искусства в Китае;

3) рассмотреть основные музыкальные китайские произведения и их особенности;

4) изучить основных китайских композиторов.

Научная новизна исследования заключается в редком обращении исследователей к песням китайских композиторов военно-патриотической направленности.

Основные результаты

Чтобы понять китайское искусство начала XX века, необходимо знать какой сложнейший путь пришлось преодолеть стране, чтобы встать на рельсы нового государственного уклада, стоившего миллионов жизней. По словам Сунь Ятсена (в Китае его называют «Отцом нации»), история Китая, насчитывающая 4 тысячелетия, находилась в ужасающем упадке, и чтобы догнать и перегнать мировые державы нужны три народных принципа [6, С. 81] (рис. 1):

Независимость → Суверенитет Благосостояние народа

© Авторы статьи / Authors of the article

Рисунок 1 - Каллиграфические свитки Сунь Ятсена трех народных принципов и Великой Поднебесной

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.141.2.1

 © Авторы статьи / Authors of the article

В 20-е годы XX века видные ученые возглавили движение за преодоление неграмотности и модернизации образования. В 1921 году вышел в свет дешевый народный учебник 1000 иероглифов на понятном множеству разговорном языке *Байхуа* 白話, в средней школе установился 12-ти летний срок обучения. Это был период бурного формирования и развития высшего профессионального обучения: с 20-х по 30-е годы в стране открыто более 50-ти ВУЗов, среди которых более 10-ти были музыкальные: Высшая школа музыки им. А. К. Глазунова (1925–1936); Харбинский музыкальный институт (1929–1935); Музыкальный факультет частного Яньцзинского университета (1929, Церковь США); Частный Учжанский профессиональный институт искусств (1930); Частный Шанхайский профессиональный институт художеств (1930); Музыкальный факультет Хэбэйского областного женского педагогического института (1906, Музыкальный факультет с 1930); Музыкальный факультет Хуасисехэского университета (1932); Государственный Пекинский институт искусств (1934); Музыкальный дом в провинции Чжэцзян (1937); Музыкальный факультет Пекинского женского высшего педагогического института (1920); Музыкальный факультет частного Хуцзянского университета (1929) и др.

Студенты, среди которых было много музыкантов, отправлялись за продолжением образования в Европу, США и Японию. Возвращаясь, они распространяли новые национально-патриотические идеи «движения за новую культуру» и «весеннего прилива». Композиторы этого периода стали сочетать традиционную музыку с европейскими приемами композиционного письма, постепенно уходя от монодийности к ладогармонической фактуре и четкости членения форм. Отметим, что до XX века в Китае существовало традиционное китайское обучение, основанное на древне-конфуцианских книгах; в музыкальной области это были наиболее важнейшие древнекитайские книги – *Ши цзин* 詩經 («Книга песен») Конфуция и *Юэфу шицзи* 樂府 («Сборник мелодий Юэфу», *юэфу* с кит. – музыкальная палата) VI века до н.э. Китайская музыка на протяжении трех тысячелетий сохраняла монофонический принцип «отразить происходящее в стране» [2, С. 598].

В своих новых композициях китайские композиторы стремились музыкальными средствами отразить происходящее в Китае. Современные реалии потрясали страну, и передовая часть музыкантов обратила свой творческий взор на военно-патриотическую тематику, передающую переживания и думы передовой молодежи, мечтающей видеть Китая мощной, счастливой страной, не знавшей войн, устрашающей бедности и голода. Большинство произведений китайских композиторов нового поколения 20-х годов XX века проникнуто массовым героизмом соотечественников, их трудовым энтузиазмом, пафосом исканий и борьбы за построение идеального общества. В музыке с большой страстью раскрываются извечные для китайской музыкальной традиции темы величия и красоты многострадальной Родины.

В 1920 году появился первый образец нового китайского вокального жанра художественной песни (Kunstlied) на основе переинтонирования старинных китайских мелодий и вокальной лирики западноевропейских композиторов-романтиков. Освоив зарубежную технику композиторского письма, китайские композиторы остались верны многим принципам традиционных китайских композиторских школ, имевших многовековую историю. Одним из таких принципов было обязательное наделение произведения программным названием, дающим отсылку на литературный сюжет, отражающий исторические и художественные события. В древнекитайской музыкальной культуре литературные образы и ситуации определяли названия мелодий и отдельных их фрагментов [8, С. 34]. Цин Чжу также обратился к поэзии, взяв за основу патриотическое произведение «Няньнюцзяо-чиби бэйгу» знаменитого поэта, художника-каллиграфиста и государственного деятеля – *Су Ши* 苏轼 (псевдоним *Су Дунпо*, 1037–1101) времен династии Сун (960–1279), в котором рассказывалось о страданиях китайского народа и звучал призыв борьбы за счастье родины.

Кроме литературного влияния на построение музыкального произведения, в китайской культуре издревле существовала градация двух основных музыкальных стилей:

1) ***вэнчу 文曲*** – лирический: глубоко-эмоциональный, медитативно–меланхоличный стиль;

2) ***вучу* 武曲** – военный: эпико-драматичный, мощный, импульсивно-ритмичный с виртуозной техникой.

Лирический и военный стили композиций соответствовали древнекитайской символике женского – *Инь* (мягкость) и мужского – *Ян* (героика) начал. Военный стиль музыкальных произведений характеризуется особой энергичностью, возбужденно-воинствующим состоянием, мужественным настроем, наличием аффектов и театральности и т.п. Музыкальные средства выразительности, свойственные военному музыкальному стилю *вучу*, отражаются в метроритмической сложности и изменчивости рисунка, а также чрезмерной импульсивности, в темповых характеристиках, усилении динамических нюансов – резкости и жесткости звучания.

Представители молодого поколения китайских композиторов, получившие профессиональное академическое музыкальное образование за пределами Китая, остались верны многовековым принципам композиционного письма, успешно сочетав в своем творчестве современные и традиционные принципы. Среди наиболее известных в тот период композиторов, прославлявших в своих произведениях героев борьбы за суверенность и процветание страны, назовем имена: *Сяо Юмэй 萧友梅* (1884–1940), *Ван Гуанци 王光祈* (1892–1936), *Цин Чжу 青主* (наст. имя *Ляо Шанго*, 1893–1959), *Чжао Юаньжэнь 趙元任* (1892–1982), *Хуан Цзы 黃自* (1903–1938), *Лю Сюэань* 刘雪庵 (1905–1985), *Сянь Синхай 冼星海* (1905–1945), *Дин Шаньдэ 丁善德* (1911–1995), *Чэнь Тянь Хэ* (наст. имя *Чэнь Ци Дун*, 1911–1955), *Не Эр 聂耳* (1912–1935) и многие другие.

Как и в традиционной древнекитайской музыкальной культуре, современные композиторы могли сочетать в одной композиции оба стиля – *вэнчу* (лирика) и *вучу* (героика). Существует множество произведений, отмеченных

 © Авторы статьи / Authors of the article

лирическим высказыванием на предмет тоски по родному краю, воспеванию Родины, которую представляют в самых сильных эмоционально окрашенных звучаниях. Романс «Спроси» Сяо Юмэя на слова современного поэта с большой любовью повествует о родительском доме, так же как и романс «Тоска по дому» *Хуан Цзыя* (рис. 2), получившего музыкальное образование в США, на слова известного китайского поэта-реформатора *Вэй Ханьчжана* (1905–1993).

Рисунок 2 - Хуан Цзы «Тоска по дому»
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.141.2.2

Хуан Цзы был самым молодым профессором по композиции в истории китайской музыки и прославился как автор национального гимна на текст *Тай Чи-дао* (1928) [5, С. 540]. Впоследствии гимн переименовали в «Гимн национального флага» (рис. 3), музыку оставили Хуан Цзы, а текст заменили на стихи *Лян Десуо* «Голубое небо, белое солнце и полностью красная земля» (1929) [4, С. 155]:

Великолепные горы и реки с изобилием и разнообразными товарами;
Потомки Янь и Хуан, чтобы быть героями Восточной Азии.
Никогда не отчаивайтесь и не останавливайтесь на достигнутом,
Прославляйте нашу нацию и трудитесь, продвигая Великое Единство.
Работа пионеров была полной трудностей,
И (мы должны) почтить память тех основателей и мучеников,
Поддерживать (их достижения) нелегко,
И никогда не искать только мгновенной выгоды.
Одним сердцем и одной душой, неся их от начала до конца,
Голубое небо, белое солнце и полностью красная земля.

 © Авторы статьи / Authors of the article

Рисунок 3 - Хуан Цзы «Гимн национального флага»
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.141.2.3

Гимн Хуан Цзы существует по сей день и также является государственным гимном Китайского Тайбэя в Тайване.

Большинство музыкальных произведений композитора-сподвижника *Сяо Юмэя*, получившего музыкальное образование сначала в Японии, затем в Германии, отличалось ярким пафосом, побуждающим к действию. На его счету более 100 произведений для самого разнообразного исполнительского состава, в том числе и для органа. Но самым важным в творчестве Сяо Юмэя было создание большого количества музыкальных пособий и учебников (более пятидесяти музыкальных публикаций).

Заключение

Китайские композиторы часто использовали в своих произведениях программные названия и мелодии, близкие народным образцам. Они стали первопроходцами в области объединения традиционной китайской музыкальной культуры с академической композиторской техникой «изменяя национальные методы одноголосой системы и линейного мышления. Они добивались нового звучания романса без потери национального стиля, ориентируя методы музыкального творчества на гармонию и полифонию» [7, С. 60]. Китайские композиторы нового поколения являются основоположниками музыкальной культуры Китая в XX столетии [3, С. 154]. Уходя корнями в более чем трех тысячелетнюю историю китайской музыкальной культуры, песенное творчество китайских композиторов нового поколения обогатило и прославило культуру своей страны. В нем осуществились идеи Сунь Ятсена – лидера движения за новую культуру в Китае.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Ван Юйхэ История музыки Китая в Новое и Новейшее время / Юйхе Ван. — Пекин : Изд-во Китайского университета национальностей, 2006. — 468 с.

2. Ген-Ир Конфуцианство о музыке и современное образование / Ген-Ир // Актуальные вопросы современного университетского образования: Материалы X Российско-Американской научно-практической конференции. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена. — 2007. — С. 598–602.

3. Ли Синьянь Китайская камерно-вокальная лирика в творчестве Хуан Цзыя / Синьянь Ли // Манускрипт. — Тамбов : «Грамота». — 2019. — Т. 12. — Вып. 8. — С. 154–159.

4. Лу Шэнсинь Подходы китайских композиторов Хуан Цзы и Хэ Лутина к проблеме синтеза западной и китайской музыкальных традиций / Шэнсинь Лу // Манускрипт. — Т. 14. — Вып. 3. — С. 537–542.

 © Авторы статьи / Authors of the article

5. Хань Ин Романс как новый жанр в музыкальной культуре Китая XX в. / Ин Хань // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. — 2008. — № 3. — С. 57–59.
6. Сунь Ятсен Избранные произведения / Ятсен Сунь. — Москва : «Наука», 1985. — 781 с.
7. Тан Ханьси Китайская музыка XX в. / Ханьси Тан. — Пекин : Музыкальная культура, 2010. — 132 с.
8. Хуа Цупин Таинственные нотации (неизвестные сочинения) Северной и Южной школ / Цупин Хуа. — Уси, 1818. — С. 800.
9. Mao Zedong Collected Writings of Chairman Mao / Zedong Mao. — Research, 2009. — 156 p.
10. Shen Sinyan Chinese Music in the 20th Century (Chinese Music Monograph Series) / Sinyan Shen. — Chinese Music Society of North America Press, 2001. — 400 p.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Wang Yuhe Istorija muzyki Kitaja v Novoe i Novejshee vremja [The History of Chinese Music in Modern and Modern Times] / Yuhe Wang. — Beijing : Publishing House of the Chinese University of Nationalities, 2006. — 468 p. [in Russian]
2. Gen-Ir Konfucianctvo o muzyke i covremennoe obrazovanie [Confucianism about Music and Modern Education] / Gen-Ir // Aktual'nye voprocy covremennogo univercitetckogo obrazovanija: Materialy X Roccijcko-Amerikanckoj nauchno-prakticheckoj konferencii [Topical Issues of Modern University Education: Materials of the X Russian-American Scientific and Practical Conference]. — St. Petersburg : A. I. Herzen RSPU. — 2007. — P. 598–602. [in Russian]
3. Li Xinyan Kitajskaja kamerno-vokal'naja lirika v tvorchestve Huan Czyja [Chinese Chamber-vocal Lyrics in the Works of Huang Ziya] / Xinyan Li // Manuskript [Manuscript]. — Tambov : "Gramota". — 2019. — Vol. 12. — Is. 8. — P. 154–159. [in Russian]
4. Lu Shengxin Podhody kitajskih kompozitorov Huan Czy i Hje Lutina k probleme sinteza zapadnoj i kitajskoj muzykal'nyh tradicij [Approaches of Chinese Composers Huang Tzu and He Lutin to the Problem of Synthesis of Western and Chinese Musical Traditions] / Shengxin Lu // Manuskript [Manuscript]. — Vol. 14. — Is. 3. — P. 537–542. [in Russian]
5. Han Ying Romans kak novyj zhanr v muzykal'noj kul'ture Kitaja HH v. [Romance as a New Genre in the Musical Culture of China of the Twentieth Century] / Ying Han // Gumanitarnye issledovanija v Vostochnoj Sibiri i na Dal'nem Vostoke [Humanitarian Studies in Eastern Siberia and the Far East]. — 2008. — No. 3. — P. 57–59. [in Russian]
6. Sun Yatsen Izbrannye proizvedenija [Selected works] / Yat-sen Sun. — Moscow : "Science", 1985. — 781 p. [in Russian]
7. Tang Hanxi Kitajskaja muzyka HH v. [Chinese Music of the Twentieth Century] / Hanxi Tan. — Beijing : Musical Culture, 2010. — 132 p. [in Russian]
8. Hua Tsuping Tainstvennye notacii (neizvestnye sochinenija) Severnoj i Juzhnoj shkol [Mysterious Notations (Unknown Compositions) of the Northern and Southern Schools] / Tsuping Hua. — Ushi, 1818. — P. 800. [in Russian]
9. Mao Zedong Collected Writings of Chairman Mao / Zedong Mao. — Research, 2009. — 156 p.
10. Shen Sinyan Chinese Music in the 20th Century (Chinese Music Monograph Series) / Sinyan Shen. — Chinese Music Society of North America Press, 2001. — 400 p.