

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»**

УДК 784.67: [008+7] (510) "19/20"

ЦЗОУ СЯ

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Минск 2014

Работа выполнена на кафедре белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Научный руководитель: **Бабич Татьяна Николаевна,**
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
белорусской и мировой художественной культуры
учреждения образования «Белорусский
государственный университет культуры и искусств»

Официальные оппоненты: **Дадюмова Ольга Владимировна,**
доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой белорусской музыки
учреждения образования «Белорусская
государственная академия музыки»

Нечай Анна Александровна,
кандидат искусствоведения, доцент, доцент
кафедры хорового и вокального искусства
учреждения образования «Белорусский
государственный университет культуры и искусств»

Оппонирующая организация: **Государственное научное учреждение
«Центр исследований белорусской культуры, языка
и литературы НАН Беларуси»**

Защита состоится 22 мая 2014 г. в 16.00 на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, читальный зал библиотеки; e-mail: buk@buk.by; тел. ученого секретаря: 222-83-36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Автореферат разослан 14 апреля 2014 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций
кандидат искусствоведения,
доцент

О.В. Мазаник

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Одним из старейших существующих в китайской художественной культуре жанров является детская песня, которая уходит корнями в древнекитайскую фольклорную традицию и имеет непревзойденное художественное, литературное и историческое значение. Подобно прочим проявлениям художественного гения китайского народа, детская песня прошла долгий путь, пережив этапы возникновения, становления и формирования. Испытав на этом пути воздействие с многих сторон и впитав в себя элементы традиционной народной культуры, идеи передовой китайской интеллигенции, новации западной культуры, детская песня в полной мере отражает традиционные эстетические и этические ценности, идеологию китайской государственности, всегда направленной на идейно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Детская песня является важным компонентом традиционных форм детского творчества – игры, считалки, викторины, стихотворения, танца и современных интегрированных видов искусства для детей – детской оперы, драмы, мюзикла; это также яркая мозаика репрезентаций в произведениях живописи и экранного искусства. Через творчество связываются отношения детей и взрослых, моделируются фрагменты реальной жизни, развивается фантазия, самостоятельность, восприятие, образное и абстрактное мышление ребенка.

Для современного человека детская песня служит непосредственным «окном» в богатейшую художественную культуру Китая, «зеркалом» тех моральных и нравственно-духовных принципов, на которых воспитывается и мужает великая китайская нация. Жанр детской песни стал эстетическим началом и художественным достижением Нового Китая. Ее изучение не может ограничиваться только пределами музыкального искусства, оно должно рассматривать явление и с позиции других видов искусств – изобразительного, хореографического, театрального, экранного. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью осмыслить историю репрезентации детской песни в художественной культуре Китая XX – начала XXI в., а также процессы, происходившие в ее становлении и развитии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами

Диссертационное исследование разработано в соответствии с определяющими направлениями государственной политики Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в области международного сотрудничества и опирается на нормативно-правовые документы, а именно: «Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики» о научно-техническом сотрудничестве (заключено в Минске 24.04.1992), «Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и Государственным Управлением по делам иностранных специалистов Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области

профессиональной подготовки, повышения квалификации, стажировки и переподготовки кадров, обмена специалистами» (заключено в Минске 8.09.2009).

Диссертационное исследование выполнено в рамках инновационных научно-исследовательских тем кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»: «Компаративизм в современном искусствоведении как научный подход и творческий метод» (утв. на заседании Совета университета 16.02.2006, пр. № 12, гос. регистрация № 20066712 от 20.12.2006); «Белорусское искусство XX века в условиях глобализации: компаративный анализ» (утв. на заседании Совета университета 21.12.2010, пр. № 4, гос. регистрация № 20115721 от 30.12.2011), в рамках Государственной программы «Культура Беларуси на 2011–2015 годы» «Разработать типологические модели репрезентации художественной культуры в средствах массовой информации» (пост. Совета Министров Республики Беларусь № 1905 от 26.12.2010).

Цель и задачи исследования

Цель исследования – выявление особенностей репрезентации детской песни в художественной культуре Китая XX – начала XXI века.

Для достижения цели были определены следующие *задачи*:

- осуществить периодизацию развития детской песни в художественной культуре Китая;
- охарактеризовать жанровые разновидности детской песни в контексте влияния национальной и западных культур;
- раскрыть специфику репрезентации детской песни в синтетических жанрах детской оперы и детского мюзикла;
- выявить характерные черты репрезентации детской песни в современном медиапространстве Китая.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – детская песня в художественной культуре Китая. *Предмет исследования* – формы и характерные черты репрезентации детской песни в художественной культуре Китая XX – начала XXI века. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен отсутствием комплексных исследований в данной области, а также необходимостью определения исторической и художественной значимости детской песни в культуре Китая.

Положения, выносимые на защиту

1. Особенности исторического пути развития детской песни Китая, ее многогранность проявляется в смешении песенных традиций национальных меньшинств и народностей Китая, влиянии философских учений и национальных идей, отражении ментальности, характера народа, что в целом обусловили ее широкую репрезентацию в художественной культуре Китая. Нами выделены пять важнейших периодов развития детской песни, которые совпадают с общепринятыми периодами историко-культурного развития Китая: Древнейший Китай, Древний Китай, Раннее Средневековье, Расцвет и Позднее Средневековье, Новое время. Социальные потрясения и политические события

оказали влияние на образную сферу детских песен и их представленность в искусстве XX – начала XXI в.

2. В ходе исторической эволюции сложились следующие жанровые разновидности детских песен: лирические песни; хвалебные гимны (Отечеству, героям, матери); песни-марши; песни-шутки; песни-танцы; песни о природе, дружбе; колыбельные; песни-игры; бытовые, праздничные, повествовательные песни, или баллады; патриотические; трудовые песни. Детская фольклорная традиция Китая представлена традиционным и новым детским фольклором. В первой четверти XX в. в результате социальных преобразований и реформы системы образования Китая зародился жанр «сюэтан юэгэ» («школьная песня»), что содействовало распространению народных напевов пентатоники и западной нотной системы.

3. Специфика репрезентации детской песни состоит в том, что детская песня является ведущим компонентом в синтетических проектах, моделирующих связи смежных видов искусства, – детской опере, детском мюзикле, музыкально-хореографических спектаклях и др. В сценической практике представлены концертно-репрезентативные формы детского исполнительства – сольные, ансамблевые, хоровые. Синтетические спектакли демонстрируют многообразие детских песен (песни-игры, песни-диалоги, песни с танцевальными элементами и др.). Это дает возможность не только оценить художественные достоинства детской песни, но осознать представленные мелодии в качестве элементов целостной системы, где детские песни естественно рождаются и взаимодействуют между собой, дополняют друг друга в единой музыкально-поэтической картине мира. Репрезентация детской песни в детской опере и мюзикле осуществляется посредством элементов китайского народного танца, народных костюмов, мелодий обрядовых песен, традиционного инструментария, народного пентатонного лада.

4. Медиапространство представляет собой сложную открытую социальную систему – киноискусство, телевидение, радио, масс-медиа. В этой сфере сегодня сконцентрировано мощное поле психологического, социального и эстетического влияния на подрастающее поколение. Развитие широких возможностей визуальных технологий обуславливает особенности репрезентации детской песни в современном медиапространстве: популяризация детского песенного творчества посредством экранного искусства (игровое и анимационное кино), участие детей в телевизионных детских песенных проектах, организация телевизионных конкурсов, фестивалей, шоу-программ. Современный детский песенный репертуар пополняется песнями-ремейками, эстрадными обработками фольклорных и школьных песен. Созданные экранные версии, сценические постановки для детей (оперы, мюзиклы, концерты, шоу) вышли на экран и стали доступными для широкого просмотра.

Личный вклад соискателя

Диссертационное исследование на всех этапах работы выполнено автором самостоятельно. Впервые осуществлено комплексное исследование, раскрывающее феномен репрезентации детской песни в художественной культуре Китая XX – начала

XXI в. В работе впервые осуществлена периодизация развития детской песни Китая; охарактеризованы ее жанровые разновидности в контексте влияния национальной и западных культур, включая приоритетные детские песенные жанры «сюэтан юэгэ» («школьная песня») и «новый сюэтан юэгэ» («новая школьная песня»); раскрыта специфика репрезентации детской песни в современном сценическом и медиапространстве Китая.

Апробация результатов диссертации

Основные результаты исследования апробированы на 11 научных и научно-практических конференциях: IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Аўтэнтчны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання» (Мінск, 29-30 крас. 2010), IV Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество» (22-23 апр. 2010), Международном научно-практическом семинаре «Совершенствование эстетического образования в XXI веке» (Минск, 22 дек. 2010), Международной научной конференции «Пятые Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры» (Челябинск, 25-26 февр. 2011), II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка» (Мінск, 7-8 крас. 2011), V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Культура. Навука. Творчасць» (Мінск, 27-28 крас. 2011), V Міжнароднай навукавай канферэнцыі «Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (Мінск, 29 крас. – 1 мая 2011), Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Музей і традыцыйная культура Беларусі» (Гомель, 17-18 мая 2011), VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (Мінск, 27-29 крас. 2012), Международной научной конференции «Шестые Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры» (Челябинск, 26-27 февр. 2013), VII Міжнароднай навукавай канферэнцыі «Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (Мінск, 26-28 крас. 2013).

Опубликованность результатов диссертации

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 13 научных публикациях: 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах (2,06 авт. л.), 1 – в научном сборнике, 8 – в сборниках материалов конференций. Общий объем опубликованных работ составляет 3,59 авт. листа.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной части, состоящей из трех глав, заключения, библиографического списка и пяти приложений. Полный объем диссертации составляет 225 страниц, из них 114 страниц занимает основной текст, 30 страниц – библиографический список, который состоит из списка использованных источников (386 наименований на русском, английском и китайском языках) и списка публикаций соискателя (13 наименований на русском языке), 81 страницу занимают приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении и общей характеристике работы обосновывается актуальность темы исследования; формулируются объект, предмет, цель и задачи, положения, выносимые на защиту; определяется личный вклад соискателя; отражаются апробация полученных результатов и степень их опубликованности, структура и объем диссертации.

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования» посвящена оценке состояния рассматриваемой в диссертации проблематики.

В разделе 1.1 «Предмет исследования в контексте обзора литературы. Методология исследования» представлен обзор китайских и зарубежных источников, актуализирующих феномен детского искусства и детской песни Китая. В настоящее время в КНР отсутствуют фундаментальные работы в содержательных границах предмета данного исследования. Отдельные аспекты развития китайской художественной культуры изучались китайскими учеными – Ван Вэйжэнь, Ван Юйхэ, Ли Хуанчжи, Ма Да, Ся Янчжоу, Фэнь Гуаньюй, Чжоу Цинцин, Чжан Аймин, Чан Лиин, Юй Жэньхао, Ян Жуйцин и др. Музыкальной культуре Китая посвящены некоторые работы российских музыковедов А. Сканави, Н. Шахназаровой, В. Шестакова, Г. Шнеерсона, чьи наработки используются в нашей работе. Обращают на себя внимание диссертационные исследования молодых китайских ученых-искусствоведов, актуализирующих разные аспекты развития искусства Китая – Ван Сяодань, Ли Эр Юн, Сун Джуан, Сунь Цзюань, Сунь Цянь, Сяо Ин, Ху Ицзюань, Цао Шули, Чжан Бинь. Отметим, что такие аспекты, как место и значение детской музыки в творчестве китайских композиторов, ее полифункциональность в системе культуры, изучены слабо.

Самостоятельную группу исследований составляют работы, посвященные творчеству китайских детских композиторов XX в. (Гу Цзяньфэнь, Ли Цзефу, Ли Цзиньхуэй, Май Синь, Не Эр, Сянь Синхай, Хуан Цзы, Чжан Му и др.). Особое значение для автора диссертации имели публикации учебно-методического характера (Ань Жуй, Бянь Гохуа, Дай Цэнхай, Кун Баоцзюнь), в которых подробно рассматриваются основные произведения, рекомендованные к использованию в процессе вокально-хоровой подготовки детей.

В работе использованы исследования зарубежных (российских и белорусских) и китайских авторов по следующим направлениям: эстетико-философскому (Ю. Боров, В. Ванслов, М. Каган, Н. Крюковский, В. Салеев, Ван Чаовэнь, Сю Хайли, Фу Лэй, Ян Шумин); культурологическому (Э. Дорошевич, М. Кравцова, Ю. Лотман, Кан Иньцин, Лао Цзяхуа, Лю Мао, У Цин, Ян Синьбао, Ян Фэньда); историческому (В. Авдиев, В. Малявин); психолого-педагогическому (Д. Кабалевский, У Юни, Сюй Янь, Чжу Дали); фольклорному (Э. Алексеев, О. Алехнович, Г. Барташевич, Г. Мишуров, З. Можейко, Л. Мухаринская, Н. Яконюк, Чжоу Цинцин, Юань Цзинфан); искусствоведческому (В. Власов, О. Дадиева, В. Конен, А. Нечай, О. Нечай, Т. Мдивани, В. Прокопцова, Е. Шедова, Ю. Чурко, Н. Ювченко, Ван Юйхэ, Ся Янчжоу, Фэн Цыкай, Чэнь Линьцин, Юй Жэньхао и др.).

Детская песня Китая сформировалась как разновидность вокального жанра на основе традиционных видов искусства. Она отличается конкретностью сюжета, живым поэтическим содержанием, образностью выражения, простотой и четкостью формы; ведущая художественно-выразительная роль в ней принадлежит мелодии и тексту. Детская песня нами классифицирована на две группы: 1) *песня, предназначенная для исполнения детьми*, т.н. «педагогический репертуар» (как этнопедагогики, так и современный). Основанием для отнесения музыкальных произведений к данной группе является возрастная периодизация ребенка (3-15 лет). Основой для классификации и дальнейшей систематизации детской песни может послужить учебная программа для детской музыкальной школы; 2) *песня в исполнении взрослых или детей, предназначенная для слушания (восприятия) детьми*. Критериями отнесения музыкального произведения к данной группе являются: а) детская направленность музыкально-образной сферы, доступная восприятию и пониманию детей конкретного возраста; б) нотный текст, требующий более высокого уровня профессиональной подготовки исполнителя. При создании детских песен авторы учитывают возрастные особенности и исполнительские возможности ребенка.

Методологическая основа исследования. Основополагающими в диссертации стали междисциплинарный и комплексный подходы. В работе использованы типологический, исторический методы, а также общелогические (анализ, синтез), теоретические (сравнение, обобщение), эмпирические (наблюдение, описание) методы исследования. Компаративный метод позволил осуществить сравнительное изучение детской песни в разных сферах художественного творчества – музыке (композиторское творчество и исполнительское искусство), театре (музыкальные постановки для детей), литературе (древнекитайская поэзия, детский фольклор и детская литература), живописи (презентация детского творчества), экранном искусстве (детская киномузыка, телевизионные проекты для детей).

В разделе 1.2 «Понятие репрезентации: научные теории и подходы к исследованию» определены границы содержания понятия репрезентации в науке и художественной практике. Понятие репрезентации употребляется в философии (М. Вартофский, Г. Гадамер), психологии (В. Дружинин, К. Левин, С. Радионова, Е. Рягузова, Е. Сергиенко, А. Пейвио, М. Холодная, Н. Чуприкова), социологии (Ю. Олейникова, Ж. Чернова), культурологии (Н. Глебкина, Н. Самутина, Г. Певченко, А. Усманова), истории (К. Гинзбург), лингвистике (Б. Гаспаров), искусствознании (Т. Бабич, Х. Зедльмайр, Е. Корсакова). Семантика понятия «репрезентация» (лат. *repraesentatio*, от *re* и *praesentare*, фр. *représenter*, нем. *repräsentieren* – представлять) означает представленность, изображение, отображение одного в другом или на другое. Широко представлен синонимический ряд русскоязычных слов латинского термина: «представление», «показ», «демонстрирование», «демонстрация», «экспонирование», «отображение», «воссоздание», «иллюстрация», «индикация» и др. В данной связи «репрезентация» выступает производной от «презентация». Репрезентация выступает опосредованным, вторичным представлением первообраза и образа, идеальных и

материальных объектов, их свойств, отношений и процессов. Репрезентация выступает базовым понятием искусствознания и понимается как представление, воспроизведение объектов художественной практики в пространстве.

Мы выделяем три уровня репрезентации, в пределах которых возможен анализ произведений искусства: 1) репрезентация-представление, демонстрация уникальности образа; 2) репрезентация-репродукция, повторение объекта-оригинала (как с сохранением его первообраза, так и с его кардинальной трансформацией), 3) репрезентация-замещение объекта новым объектом другого качественного порядка. В контексте предмета нашего исследования определены такие качества детской песни как выразительность, образность, художественность, вариативность интерпретаций. *Мы понимаем репрезентацию детской песни как представление, показ, демонстрирование, т.е. прямое представление художественного образа в пространстве искусства (изобразительного, сценического, экранного).* Репрезентация детской песни в художественной практике выявляет связи смежных видов искусств: поэзия – музыка, музыка – живопись, музыка – театр, музыка – киноискусство. Репрезентация есть вторичное произведение, отображающее сюжетно-тематический, лексический, языковой компонент произведения-первоисточника, аналога, наделенного новыми качественными характеристиками. Произведение-оригинал может конструировать сложную цепь репрезентаций в системе искусств: поэзия – музыка – театр – экранное искусство.

Таким образом, в художественной практике стремление к репрезентации образов детской песни рождает и ее новый облик с жанровой интерпретацией (или видовой трансформацией): поэзия для детей – детская песня – сюжетно-образная живопись, иллюстрирующая музыкальное творчество детей – детский спектакль (сказка, опера, мюзикл) – детский кинофильм – телевизионный музыкальный проект для детей (телевизионный конкурс, музыкальное шоу) и др.

В разделе 1.3 «Генезис и эволюция детской песни в художественной культуре Китая» рассмотрена история развития детской песни, ее стилистические особенности и жанровые разновидности, которые формировались в соответствии с основными периодами развития художественной культуры Китая. В *Древнейшем Китае* (эпохи Пяти императоров (ок. 3000–2100 гг. до н.э.), Ся (ок. 2100–1600 гг. до н.э.), Шан (ок. 1600–1100 гг. до н.э.) сказки, мифы, народные предания, воплощенные в песне и танце с музыкальным сопровождением, колыбельные служили формой передачи опыта, способствовали развитию эмоций, чувств, формированию характера ребенка. В книге «Китайская традиционная музыка» Юань Цзинфана приводится одна из древнейших детских песен, сохранившихся до наших дней, – «Колыбельная». В *Древнем Китае* (эпоха Чжоу (1100–221 гг. до н.э.), периоды Цинь (221–206 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) вокальная музыка становится обязательным элементом системы образования. В эпоху Воюющих царств (475–221 гг. до н.э.) детская песня занимала важное место в учебном процессе частных школ. Одной из первых была школа Конфуция. Конфуцианское учение отразилось в песне «Решимость мальчика» (автор Тай Кан), вошедшей в конфуцианский «Альманах музыки». В эпоху *Раннего Средневековья*

(периоды Троецарствия (220–280), Цзинь (265–420), Южные и Северные династии (420–581), Суй (581–618) детская музыка не занимала столь заметного и важного места, как в последующие эпохи, что предопределило сравнительно небольшое количество письменных памятников и свидетельств о музыке для детей. В эпоху *Расцвета и Позднего Средневековья* (периоды Тан (618–907), Пяти династий (907–960), Сун (960–1279), Юань (1279–1368), Мин (1368–1644), Цин (1644–1911) складывается детский фольклор, который представлял собой короткие музыкально-поэтические произведения для детей, где особое значение играли ритм и рифма. В детском песенном фольклоре выделяются жанрово-тематические группы: колыбельные, песни о животных и природе, поучительные, шуточные, трудовые и др. В период династии Сун складывается лирико-протяжная песня – горная («Горная жизнь» Фэнь Лицин, «Хороший ребёнок» Дэн Минь). Детские песни периода династии Юань (песни-пародии и песни роптания) создавались в тяжелых условиях борьбы между разными классами и нациями, глубоко и разносторонне отражая сложные исторические и социальные перипетии жизни людей. Мелодия песен имела ритмический аккомпанемент и исполнялась в сопровождении хлопков. В этот период складывается «северная» и «южная драма», в которых закрепился синтез музыки, танца и пантомимы, что в дальнейшем приводит к рождению Пекинской оперы, включая и детскую оперу. В период династии Цин была написана одна из самых известных детских песен «Вышивание кошелька» (автор Чэнь Пай). Сохранилось немало детских песен и потешек этого периода, которые благодаря композиторским обработкам стали популярны и в наше время, а также широко используются в программах школьного музыкального обучения («Краб», «Буйвол»).

Новое время. В 1904 – 1911 гг. происходит освоение китайскими музыкантами европейской композиторской техники, появляются первые песни и инструментальные произведения для детей в различных жанрах. Создание Китайской Республики (1911) способствовало возникновению новой школьной системы, основанной на западных моделях. В качестве инструмента национальной политики, насаждения правильных ценностей в эпоху построения нового государства использовались «школьные песни» («сюэтан юэгэ»). 1930 – 1940-е гг. отмечены значительным влиянием на содержание детских песен антияпонского национального движения (*песни военной тематики* «Пограничный детский полк», «Воспевание гибели Эр Сяо», «Продавец газет», «Детский марш»). Созданные в этот период детские песни на долгие годы прочно утверждаются в репертуаре детских хоровых коллективов и солистов, включаются в программы школьного музыкального образования. Широко представлена тематика детских песен: *тема природы и родного края* («Слово Западного ветра», «Весна»); *тема труда* («Маленькие рабочие»); *тема тягот бедных детей* («Идет снег», «Детские дома»); *песня-гимн* («Чистота», «Хороший ребёнок»). В детских песнях 1930 – 1940-х гг. воплощен образ ребенка на войне («Кто говорит, что мы маленькие?», «Очень хорошая лошадь», «Пограничный детский полк»). Эти песни являются примером воспитания чувства патриотизма и антияпонского духа китайского молодого поколения. В 1949 – 1966 гг. в детские песни проникают ритм и гармония музыки Запада. Творческий

энтузиазм детских поэтов и композиторов-песенников Нового Китая нашел воплощение в темах любви к Родине, восхищения красотой природы, радости и счастья: «С Праздником» (муз. Ли Цюнь, сл. Гуань Хуа), «Давайте грести веслами» (муз. Лю Чи, сл. Цао Ю), «Китайский отряд пионеров» (муз. Ци Мэн, сл. Чжоу Юихуи), «Наши поля» (муз. Чжоу Уэньгань, сл. Гуан Хуа), «Как мы счастливы» (муз. Чэн Лицэн, сл. Цин Фан), «Копейка» (муз. и сл. Пан Чжонсиня), «Слушайте, мама рассказывает о прошлом» (муз. Цюй Сисянь, сл. Гуань Хуа) и др. В период «реформ открытости» (1976–1990) китайское искусство прошло фазу «детства», т. е. экспериментальную, и «юности», т. е. формирования стиля, глубокого переосмысления идей прошлых лет. Для современного периода развития китайской детской музыки большое значение имеет освоение жанров мюзикла, фильма-оперы, фильма-мюзикла, киномузыки.

Образный мир детских песен широко репрезентирован в творчестве китайских художников и фотографов. Картины «Китайский отряд пионеров» (художник Чэнь Хун), «Всегда идти к Компартии» (У Ямин), «Хор симфонической поэмы» (У Гуаньчжэн), серия фоторабот «Без Компартии нет нашей новой жизни» (Кан Нин) созданы по одноименным детским песням. Особенности развития детской песни Китая, ее многогранность, что проявляется во влиянии философских учений, национальных идей и западных традиций, в целом обусловили ее широкое репрезентирование в художественной культуре Китая XX – начала XXI в. Исторически сложились следующие *жанровые разновидности детских песен*: песни-шутки, песни-игры, песни-танцы, песни о природе, дружбе, колыбельные, лирические, шуточные, бытовые, праздничные, трудовые, патриотические песни, песни-гимны, песни-марши, баллады и др.

Вторая глава «Детская песня Китая в контексте взаимодействия национальной и западных культур» раскрывает значение национальных традиций Китая (древняя поэзия, живопись, фольклор) в создании детских песен; в ней определяется влияние западных культур (японской, американской, западноевропейской) на формирование жанра «сюэтан юэгэ».

В разделе 2.1 «Художественный синтез традиционной китайской поэзии и живописи и его репрезентация в жанре детской песни» представлен компаративный анализ детских песен, при написании которых использовались тексты древней китайской поэзии; выявлены особенности их структурного построения. Богатейшее духовное наследие китайского народа – древняя поэзия. Ее образный мир отражает сферы эмоций и переживаний человека, мышление народа и его традиции, оказывает воздействие на эстетические представления и предпочтения. Детские песни, написанные на древние поэтические тексты, имеют особенности, заключающиеся в правильном соотношении музыки с текстом: 1) в них соединяются культурные традиции и эстетические ценности древних стихов и детских песен: синтез древних стихов и стиля песни, мелодии и сопровождения, метрики и ритма; 2) существует структурная связь между формой художественного произведения и метрикой стиха; 3) эмоциональное содержание древних текстов находит выражение в музыке посредством мелодии, темпа, ритма, гармонии, оркестровки. В детских песнях издавна использовались тексты древних стихов

(«Поющие гуси» Пэн Вана, «Праздник» Ду Му). Китайская традиционная живопись всегда находилась в теснейшей взаимосвязи с поэзией и музыкой, что обусловило круг художественных репрезентаций: древний стих «Гуси поют» поэта Ло Бинван (династия Тан) – картина «Гуси поют» (1979) Хоу Иминь – песня «Гуси поют» (2006) Гу Цзяньфэнь; стих «Кленовый мост в ночное время» поэта Ли Бо (династия Тан) – две одноименные песни Лю Сюэ (1930-е гг.) и Ли Инхай (1980-е гг.) – картина (1956) Ван Люцю. Практика репрезентации древних текстов в искусстве Китая XX в. довольно показательна: «Жаль крестьянство», «Ностальгия» и др. Таким образом, древнекитайская поэзия дала основу для раскрытия образа в синтезе его трактовки в музыкальном искусстве и живописи, расширила понимание звучания детской песни средствами визуального восприятия в живописи.

В разделе 2.2 «Сюэтан юэзэ» («школьная песня») в национальной художественной культуре Китая» определено место «сюэтан юэзэ» в национальной художественной культуре как приоритетного песенного жанра, репрезентирующего идейно-художественные традиции Китая. Жанр «сюэтан юэзэ» («школьные песни») зародился в Китае в первой четверти XX в. в результате социальных преобразований и развития новой системы образования. В целях изучения школьной песни, в педагогических и профессионально-технических колледжах, а также начальных и средних школах были введены уроки пения, что содействовало распространению народных напевов пентатоники и западной нотной системы. «Школьные песни» значительно обогатили уроки пения и стали первыми произведениями, которые исполнялись детскими хоровыми коллективами. Благодаря «школьной песне» в Китае получила распространение западная пятилинейная нотация. «Сюэтан юэзэ» имели патриотическую направленность и эстетическую ценность («Мой Китай, такой огромный и прекрасный»), исполнялись под аккомпанемент фортепиано или ансамбля народных инструментов. Песни служили важным источником получения знаний и средством воспитания детей. Современный детский композитор Гу Цзяньфэнь создала песни на знакомые детям классические древние стихи, которые отличаются простотой и выразительностью («Ранняя весна» /стихи Мэн Хаожэн/, «Чан Гэ Син» /стихи Ван Вэй/, «Сань Цзы Цзинь» /стихи Ду Фу/, «Ди Цыгуй» /стихи Ду Му/ и др.). Эти произведения сегодня называют «новые сюэтан юэзэ» («новые школьные песни»), в которых тональность, ритм, стиль мелодии гармонично сочетаются с древними стихами.

При создании «школьных песен» китайские композиторы использовали следующие приемы: а) адаптация мелодии западноевропейских, американских и японских популярных песен к оригинальным (авторским) текстам (песня Ли Шутуна «Рабочие, крестьяне и солдаты, объединяйтесь!» («Китайские мужчины») написана на основе мелодии японской песни «В студенческом общежитии использовали старое ведро»); б) заимствование и аранжировка традиционных народных китайских мелодий для новых текстов песен («Желтая река», музыка Шэнь Сингуна, текст Яна Ду). «Школьная песня» открыла и популяризировала китайцам западную музыку (творчество Ли Шутуна, Цзэн Чжиминя, Шэнь Сингуна и др.). Важным фактором в истории китайской современной

музыки стало появление и развитие детской хоровой песни. Таким образом, детям прививается любовь к китайской народной музыке, повышается уровень их национального самосознания и знания родного языка.

В разделе 2.3 «Репрезентация детских фольклорных песен в современном культурно-образовательном пространстве» представлена детская фольклорная традиция Китая (традиционный и новый фольклор); предложена жанровая классификация детских фольклорных песен. История древнего китайского детского фольклора насчитывает почти три тысячи лет; в это время самопроизвольно возникали детские фольклорные песни, отражающие борьбу народа за свою свободу. Во времена относительной стабильности и мирной политической ситуации образцы детского фольклора не возникали. В эпоху династии Мин детский фольклор имел героическую и патриотическую направленность. В 1593 г. был издан один из первых сборников детского фольклора «Речь и язык детей» (составитель Люй Кунь). Термин «фольклор» в китайском языке не употреблялся вплоть до конца XIX в. Детский фольклор представляет собой область устных словесных произведений, исполняемых исключительно детьми и не входящий в репертуар взрослых. К песенным фольклорным жанрам относятся произведения, как созданные самими детьми, так и заимствованные детьми у взрослых, но переработанные в соответствии с психологией детского возраста и интересами ребенка. Детская фольклорная традиция Китая представлена традиционным и новым детским фольклором. *Традиционный фольклор* классифицируется по принципам языкового различия и историческому, национальной и региональной принадлежности, исполнительской интерпретации, текстовой дифференциации. В детском песенном фольклоре выделяются три жанрово-тематические группы: 1) песни, внутреннее содержание которых составляют образы животного мира («Крапчатый кот смотрит в зеркало», «Маленький краб»); 2) песни, способствующие общему развитию ребенка («Считаем лягушек», «Кто хороший?»); 3) песни, тексты которых связаны с образами природы, любви к жизни, к труду («Зима», «Маленькая дождевая капля», «Весна» и др.). Среди них выделяются *песни о животных, природе, колыбельные, юмористические песни или песни-«перевертыши», песни-игры*. Звучание слова в фольклорных песнях имеет большее значение, чем его смысл. Основа ладового строения китайской музыки – пентатоника, благодаря которой мелодии приобретают характерную эмоциональную окраску, тончайший лиризм. По географическому распространению фольклор подразделяется на: *детский фольклор, созданный на диалектах* (песни Южного Китая «Редька и капуста», «Собрать фрукты», «Считать уток») и *фольклор на китайском литературном языке* (песни Северного Китая «Крапчатый кот смотрит в зеркало», «Маленький краб», «Большой верблюд»). Детские народные игры, считалки, потешки, дразнилки, стишки, песни и танцы, исполняя определенные функции в формировании подрастающей личности ребенка, наряду с функциями социализации, культурно-этнической, развивающей, лексико-образной, коммуникативной, креативной, являются средством познания окружающего мира и играют важную роль в становлении личности.

Новым детским фольклором называется фольклор, появившийся в период после нового Культурного движения (4 мая 1919). Новые детские фольклорные песни были созданы с целью помочь детям овладеть родным языком и их дальнейшей репрезентацией: сценического представления, трансляции по радио и на национальном телевидении (песни о маме, государственных праздниках, песни-игры и др.).

Третья глава диссертации «**Детская песня в современном медиапространстве Китая**» освещает практику репрезентации детской песни в современном сценическом и медиапространстве Китая.

Раздел 3.1 «Сценическая репрезентация детской песни в синтетических жанрах детской оперы и детского мюзикла» посвящен специфике репрезентации детской песни в структуре синтетических спектаклей для детей. Современная концертно-театральная афиша Китая демонстрирует многообразие проектов для детей: «детская опера», «музыкальная драма», «детский мюзикл», «музыкально-хореографическое шоу» и пр. Через песню раскрываются образы персонажей, их взаимоотношения, действия и поступки. Новациями сегодня стали телевизионные детские игровые и музыкальные шоу, медиа-проекты под открытым небом (театрализованные концерты, музыкальные, цирковые и хореографические спектакли). Расширяются границы сценического пространства от классической театральной сцены до сцены-трансформера спортивных и массовых культурно-развлекательных комплексов. Искусство становится эмоционально и визуально притягательным для современного детского зрителя.

Современная практика свидетельствует о жанрово-стилевом и тематическом разнообразии детских песен, включенных в сценическое пространство: лирические песни, патриотические, шуточные, песни-диалоги, песни-игры, песни с танцевальными и цирковыми элементами, песни о животных и природе, дружбе и семье, Родине и труде и др. Большая роль в китайских постановках для детей отводится музыке и драме, в которых детская песня широко представлена. Детские оперы и мюзиклы выразительны, тематически доступны детям, полны детской радости.

Родоначальником китайской детской музыкальной драмы является Ли Цзиньхуэй, в 1920-е гг. создавший новые музыкальные жанры – детскую оперу и детский мюзикл. В антияпонский период (1930–1940-е гг.) в Шанхае, Ухане и других городах были открыты первые детские музыкальные театры. Основание КНР (1949) ознаменовало начало периода новых поисков и экспериментов в драматическом творчестве для детей (1949–1966). Новое национальное искусство было призвано отразить в себе счастливую жизнь Нового Китая. Особое внимание уделялось развитию детского творчества, воспитанию нового поколения детей. Дети, являясь главными актерами в постановках детских опер («Сокровище судов» /муз. и сл. Чжан Лу/, «Газетчик» /муз. и сл. Сян Ю/) и мюзиклов («Детский корпус» /муз. и сл. Чень Цзы/, «Фруктовый сад и сестры» /муз. и сл. Ли Хуаньчжи/), в результате творческой деятельности получали не только эстетическое, но и нравственно-этическое развитие. В период «культурной революции» (1966–1976) современная китайская детская опера и мюзикл в силу исторических причин остановились в развитии. Для детского драматического жанра наступила эпоха упадка. С

1980-х гг. известные детские оперы («Маленький хозяин» /муз. и сл. Ши Фу/; «Новые одежды короля» /муз. и сл. Ма Хэ/) и мюзиклы («Король обезьян» /муз. и сл. Цяо Гу/, «Большой серый волк» /муз. Лю Мин, сл. Шу Гуан/) экранизируются, что способствует их популяризации и появлению новых жанров – кинооперы и киномюзикла. Современные китайские сценические постановки для детей отличает богатое жанрово-стилевое разнообразие: *опера-сказка* («Девушка с длинными волосами», муз. Су Сяолань и Ли Гоцинъ; «Виноградная Фея», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *социальная детская опера* («Маленький художник», «Жалкая Цю Сян», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *опера-драма* («Смерть маленького Ли Да», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *мифологическая опера* («Лунная ночь», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *кукольная опера* («Рассказ Пи Ноцао», муз. и сл. Цюй Вэй), *киноопера* («Маленький хозяин», муз. и сл. Ши Фу), «*спектакль в спектакле*» («Вечные сожаления», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *мюзикл-сказка* («Сказочные сестры», муз. и сл. Ли Цзиньхуэй), *мюзикл-легенда* («Мальчик, сеющий цветы», муз. и сл. Ань Э), *комический мюзикл* («Сестры Шуан и бабушка», муз. Янь Цзиньсюань, сл. Кэ Янь), *киномюзикл* («Герой прерий», муз. и сл. У Шубо) и др.

Основой оперы и мюзикла является песня, через которую выражается сюжет, конфликт, раскрываются образы героев, их взаимоотношения. Песня, легко запоминаемая, оставляет впечатление от спектакля и делает его узнаваемым детьми. Китайская детская опера представляет собой синтез музыки, драмы, литературы, танца. Опере присущи игровое начало, динамика развития, образность, что помогает детям в доступной форме познавать эстетические основы искусства, принося радость и позитивные эмоции. В ее основе – народные сказки, мифы, легенды, поучения. Китайский детский мюзикл построен на взаимодействии музыки, песни, танца, диалога с драмой, в большей степени тяготеет к визуальности и динамичности. Детский мюзикл основан на малых жанрах песни, диалоге, полон юмора, веселья и комичности. Его музыка понятна юному зрителю благодаря песенной образности и несет в себе эстетическую ценность. Песни и мелодии из мюзиклов обретают самостоятельное значение, часто исполняются детьми на сцене, демонстрируя не только исполнительское мастерство юных вокалистов, но и актерское, и пластическое искусство, раскрывая природу детского характера и эмоциональности.

В детских песнях, репрезентируемых в спектаклях, действующими лицами становятся кошки, собаки, свиньи, куры, кролики, козы, тигры и другие животные, наделенные человеческими качествами, а также цветы и деревья, луна, солнце, ветер, дождь и молния, которые становятся персонифицированными. Такая форма художественного выражения является наиболее выразительной для детей, соответствует их психологическим особенностям, отвечает их интересам, дает полную свободу фантазии детей, помогает развивать наблюдательность, мышление, лучше понять окружающий мир. Художественный образ песни раскрывается с помощью движений, пластики, мимики, жестов, направленных на передачу чувства, настроения, состояния. Костюм, как один из важных элементов сценического образа, отражает господствующие в обществе представления о красоте, регламентируется эстетическими идеалами.

Национальную специфику детской песни как основы синтетических жанров – детской оперы и мюзикла – воплощают древнекитайские предания, элементы китайского традиционного танца, народных мелодий, обрядовых песен, традиционных костюмов (костюмы животных и птиц с внесением национального колорита), использование в музыке народного пентатонного лада, а также в музыкальном сопровождении – традиционных народных инструментов.

Раздел 3.2 «Репрезентация детской песни в современных экранных и телевизионных проектах» актуализирует процесс репрезентации детской песни в современном медиапространстве Китая (на материале детского игрового и анимационного кино, телевизионных детских песенных конкурсов). В процессе накопления, популяризации и широкой презентации детского творчества важное место занимает экран. Современное медиапространство включает в себя киноискусство, телевидение, радио, медиа-арт, телекоммуникационные проекты и другие арт-феномены, основанные на компьютерных технологиях. Медиапространство есть новый мир репрезентации традиционного искусства с его новыми перспективами художественного творчества и восприятия. В современной художественной культуре репрезентация детской песни может осуществляться на уровне как ретрансляции (репрезентация-представление), так и создания собственных произведений (репрезентация-замещение), наделенных новыми качествами. Это явление может быть обозначено как «репродуктивный и продуктивный уровень» (О. Нечай). На репродуктивном уровне детская песня включена в процесс сценической презентации (исполнение песни на сцене, концертная и учебная практика), также может быть представлена в системе любого из видов традиционных искусств (детская песня в опере, мюзикле, игровом и анимационном кино, телешоу и др.). На продуктивном уровне – воплощает творческие потенции посредством создания оригинального произведения с учетом специфики художественного языка вида искусства (к примеру, в живописи – воплощение образов и тем детских произведений, фольклорного материала; в киноискусстве – экранизация детских литературных произведений, опер и мюзиклов).

Существенные изменения произошли в развитии искусства и культуры в период «реформ открытости». Благодаря гласности начали развиваться кино и телевидение. Многие детские песни получили «путевку в жизнь» и стали любимыми многими поколениями китайцев, благодаря выходу на экраны художественных фильмов: песня «Давайте грести веслами» (сл. Цяо Ю, муз. Лю Чи, х/ф «Цветы Родины», 1953), «Маленькая ласточка» (сл. Ван Лу, муз. Ван Юньцзе, х/ф «Дневник сестры», 1956). Песня «Звуки песни и улыбка» (сл. Ван Цзянь, муз. Гу Цзяньфэнь) в 1986 г. стала лейтмотивом Международного телевизионного фестиваля в г. Шанхае. Она до сих пор является не только символом дружбы китайского народа, но и «песней-призывом» к объединению и дружбе детей и подростков во всем мире. Одним из важных источников распространения детских песен является анимационное кино (песни «Маленькие головастики ищут маму» /муз. Фан Хуйчжэнь, сл. Шэн Лудэ/, «Девять цветов оленя» /муз. Цай Лу, У Инцзюй, сл. Пан Цзецзы/ из одноименных м/ф).

С 2006 г. Министерство образования КНР возродило детские мюзиклы путем их трансляции по ЦТ с целью воспитания в детях чувства правды, добра, красоты. Китайские телеканалы («Образование ТВ», «Хунань ТВ», «Шанхай: дети Востока») организовали совместный проект «Музыка партнеров» в целях популяризации музыкального искусства для детей, также выступили организаторами и постановщиками современных детских мюзиклов. В результате были успешно возобновлены и усовершенствованы популярные спектакли Ли Цзиньхуэй «Воробей и ребенок», «Виноградная Фея», «Лунная ночь», «Три бабочки» и др. В истории Нового Китая важным шагом в популяризации детской песни стали национальные телевизионные конкурсы «Голос, пение и мечты», фестивали-конкурсы «Хрустальный Лотос» (г. Пекин), «Золотое солнце» (г. Нинся) и др. Конкурсы не только демонстрируют исполнительское мастерство юных артистов, но и отражают разные аспекты идеологии государства: прививают чувство патриотизма, любви к Родине, сохраняют и пропагандируют богатейшее культурное наследие нации, способствуют расширению спектра межкультурных связей и др.

Таким образом, экранное искусство и сценическая практика занимают важное место в репрезентации детской песни Китая, что помогает ретранслировать богатейшее песенное наследие для детей посредством образного и тематического репродуцирования в современном медиaprостранстве Китая и за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Детская песня Китая имеет длительную историю и является важной составляющей частью китайской художественной культуры. Ее развитие тесно связано с социально-историческими, философско-религиозными, нравственно-психологическими и культурными особенностями китайского общества.

В эпоху Древнейшего Китая (XXI–XI вв. до н.э.) господствуют сказки, мифы, народные предания, колыбельные, которые способствовали развитию эмоций, чувств, формированию характера ребенка. В Древнем Китае (XI в. до н.э. – начало III в. н.э.) вокальная музыка становится обязательным элементом системы образования. В эпоху Раннего Средневековья (III – начало VII вв.) закладываются основы музыкальной теории и системы образования, в том числе вокальной. В эпоху Расцвета и Позднего Средневековья (618–1911) складывается детский фольклор, представленный короткими музыкально-поэтическими произведениями для детей; зарождаются «северная драма» и «южная драма», в которых закрепляется синтез музыки, танца и пантомимы, что в дальнейшем привело к зарождению Пекинской оперы, включая и детскую оперу. Новое время (1911 – до настоящего времени) ознаменовано расцветом детской песни, активизацией композиторского творчества для детей. В период после нового Культурного движения сложился новый детский песенный фольклор, который включал в себя авторские песни, написанные на материале древних стихов, легенд, преданий, а

также отражавший жизнь современных детей (песни о маме, семье, школе и др.). Песни широко популяризируются в современном культурно-образовательном пространстве (транслируются в эфире радио и телевидения, репрезентированы в кино- и шоу-индустрии, представлены на обучающих дисках). Реформы и политика открытости, осуществляемые в Китае с 1980-х гг., придали мощный импульс культурному обмену между Китаем и Западом. Современный период характеризуется новыми творческими поисками и открытиями, развитием детской оперы и детского мюзикла, в которых жанр песни является доминирующим [1; 2; 6; 8; 11; 13].

2. Детская песня является разновидностью вокального жанра и наиболее ярко характеризуется претворением в соответствующей первичной жанровой системе исторически сложившегося менталитета народа, присущих ему национально определенных стереотипов поведения, ценностных установок. В ходе исторической эволюции сформировались ее многочисленные группы и жанровые разновидности. Универсальной выступает следующая классификация китайских «детских песен»: 1) песни, предназначенные для исполнения детьми; 2) песни в исполнении взрослых или детей, предназначенные для слушания (восприятия) детьми. Особую группу составляют песни, сочиненные самими детьми. Исторически сформировалось пять жанровых групп детской песни, включающих ее жанровые разновидности, и наиболее полно характеризующие китайскую детскую песенную традицию: I группа – лирические песни (песни о природе, песни о любви, колыбельные, песни о дружбе); II группа – хвалебные гимны (песни-гимны, песни-марши, праздничные песни, патриотические песни); III группа – шуточные песни (песни-шутки, песни-игры, песни-припевки, песни-дразнилки, песни-считалки); IV группа – бытовые песни (трудовые песни, песни-танцы); V группа – песни-баллады, или повествовательные песни. Детские песни каждой жанровой группы имеют свои характерные черты.

Факторами, обусловившими формирование нового песенного жанра «сюэтан юэгэ» («школьная песня») в первой четверти XX в. стали социальные преобразования и реформа системы школьного образования Китая, мощное влияние культуры Японии и Запада. Песенный жанр «сюэтан юэгэ», получивший развитие в начале XX в., прочно утвердился в системе школьного музыкального образования и отразил развитие китайской художественной культуры на протяжении многих десятилетий. По содержанию «сюэтан юэгэ» разделены на три группы: 1) патриотические песни, включая политические и революционные песни; 2) лирические песни; 3) сказочные песни, в тексте которых отражены идеи буддизма. Молодым детским песенным жанром выступает «новый сюэтан юэгэ» («новые школьные песни»), создание которого связано с именем современного китайского детского композитора Гу Цзяньфэнь [2; 3; 9].

3. Детская песня Китая в XX в. выходит за рамки произведения, созданного исключительно для пения и слушания детьми. Появление новых жанров – детской оперы («Маленький художник», «Виноградная Фея», «Маленькая овечка спасает маму») и детского мюзикла («Сказочные сестры»), созданных Ли Цзиньхуэй в начале XX в., содействовало сценической репрезентации детских песенных жанров, их популяризации,

также расширению границ детского творчества, развитию способностей детей, повышению уровня детского исполнительского мастерства, что давало возможность детям выступать не только в качестве зрителей, но и в роли артистов, наряду со взрослыми. Содержание детских опер и мюзиклов адаптировано к вкусам детей, их психологическому состоянию, мировоззрению, способу мышления.

Китайская детская опера является синтетическим видом искусства, глубоко пропитанным неповторимым национальным колоритом. Она синтезирует различные компоненты, включая танец, музыку, акробатику, диалог и пение, создающие единую исполнительскую форму, при этом песня является основной составляющей частью детского оперного спектакля. Образный мир детских песен раскрывается посредством особых музыкальных, драматических средств выразительности. Мюзикл сочетает в себе выразительные средства песенного, драматического, хореографического, оперного искусства, циркового и акробатического шоу. Для него характерны большая динамичность в развитии действия, жанрово-стилевое разнообразие сценических номеров (песня, танец, инструментальный номер, клоунада, пантомима, акробатика, фокусы). Детские опера и мюзикл основаны на взаимодействии элементов традиционной и достижений западной культур; важными компонентами являются использование элементов китайского народного танца, мелодий обрядовых песен и народных костюмов, традиционного китайского инструментария (пина, эрху). В детских песнях, репрезентируемых в спектаклях, действующими лицами становятся животные и птицы, цветы и деревья, луна, солнце, ветер, наделенные человеческими качествами, что помогает решать художественно-эстетические, социально-педагогические задачи, реализует личностно-развивающую, социально-организующую, креативную составляющие личности ребенка [5; 7; 10; 12].

4. Особенности репрезентации детской песни в современном медиапространстве Китая связаны с развитием широких возможностей визуальных технологий. Данный процесс обеспечивается постоянным развитием сложной коммуникационной системы, включающей в себя киноискусство, радио, телевидение, компьютерные технологии. Массовой популяризации песен для детей способствует экранная культура как мощная сфера концентрированного психологического, социального и художественно-эстетического влияния на детского зрителя. В XX в. знакомство с детской песней происходит в формате просмотра – спектакль, шоу, игровой и анимационный фильм («Маленькие головастики ищут маму» /муз. Фан Хуичжэнь/ прозвучала в одноименном м/ф /реж. Тан Чэн/, 1961). Все чаще экранизация детских песен, музыкальных спектаклей становится инструментом тиражирования оригинала.

Широкое распространение экранных форм значительно трансформировали сознание детского зрителя. Изменения коснулись и психологических параметров восприятия произведений искусства, их выразительных средств. Дети стали активнее, изобретательнее, мобильнее, способны быстрее адаптироваться к новым условиям и достижениям цивилизации. Развитие зрелищных технологий сыграло важную роль в понимании искусства. Новыми формами репрезентации детской песни стали

телевизионные конкурсы, фестивали, эстрадные шоу и др. Тексты детских песен сегодня становятся образами для живописных полотен, рекламы, детские песни включены в индустрию мобильных телефонов («Лошадь Белого Дракона» /муз. Сяо Бай, сл. Чжан Ли/ из м/ф «Путешествие на Запад», 1999). Репрезентация принимает форму и досуговой эстетики: детские песни под караоке, комиксы, книжки-раскраски с персонажами любимых героев из сказок, мультфильмов, песен. Сюжеты детских песен стали темой для эстрадных номеров, мюзиклов, анимационных фильмов, рекламной живописи, ее тексты цитируют взрослые и дети, а художественность и лаконичность образов обусловили круг репрезентаций в современной художественной культуре Китая [2; 4].

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» при преподавании учебных курсов «История искусств: музыкальное искусство», «Теория и практика искусств», о чем свидетельствуют 3 акта о практическом использовании результатов НИР от 2.11.2012; 14.11. 2012; 10.12.2013.

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их использования в практике работы учреждений социокультурной сферы, средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусств, педагогических, культурологических, музыкальных, художественных факультетов гуманитарных университетов, в системе повышения квалификации педагогов и специалистов социокультурной сферы в качестве материалов для разработки лекционных и практических занятий, в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Материалы исследования могут быть использованы при разработке комплексных сценариев детских музыкальных фестивалей, медиа- и шоу-проектов, в том числе и международных. Реализация полученных результатов будет способствовать возрождению жанра детской песни в творчестве китайских композиторов. Научные выводы и методологические принципы диссертации могут стать основой для проведения дальнейших научных разработок в области репрезентации детского искусства.

Представленное исследование может послужить основой для дальнейшего изучения и перспективного развития детской песни Китая, внося вклад в теорию и практику искусства для детей.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ

Статьи в научных рецензируемых журналах

1. Цзоу, Ся. Предпосылки развития детской песни в музыкальной культуре народов Китая / Ся Цзоу // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2012. – № 4. – С. 60–63.
2. Цзоу, Ся. Становление детской песни в творчестве композиторов Китая XX века / Ся Цзоу // Вести Института современных знаний. – 2012 (52). – № 3. – С. 34–37.
3. Цзоу, Ся. Детская песня в китайской музыкальной культуре: типология жанра / Ся Цзоу // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – Мінск, 2013. – № 1 (19) – С. 73–78.
4. Цзоу, Ся. Репрезентация детской песни в современном медиапространстве Китая / Ся Цзоу // Вести Института современных знаний. – 2013 (56). – № 3. – С. 42–46.

Статьи в научных сборниках

5. Цзоу, Ся. Развитие новых жанров детской музыки в творчестве Ли Цзинь Хуи / Ся Цзоу // Культура. Наука. Творчество : сб. науч. ст. / науч. ред. Н.О. Аруньюнова. – Минск : Белорус. гос. акад. музыки, 2011. – Вып. 5. – С. 405–411.

Материалы научных конференций

6. Цзоу, Ся. Использование фольклора в эстетическом воспитании детей / Ся Цзоу // Аўтэнтчны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання : зб. навук. прац удзел. IV Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 29–30 крас. 2010 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: М.А. Мажэйка (адк. рэд) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2010. – С. 158–159.
7. Цзоу, Ся. Зарождение китайской детской оперы в творчестве композитора Ли Цзинь Хуйя / Ся Цзоу // Совершенствование эстетического образования в XXI веке : матер. Междунар. науч.-практ. сем., Минск, 22 дек. 2010 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. Т.С. Богданова, Е.П. Дихтиевская, Е.Г. Иванова [и др.] ; отв. ред. Т.С. Богданова. – Минск : БГПУ, 2010. – С. 235–236.
8. Цзоу, Ся. Детский фольклор – особенный музыкальный жанр для детей / Ся Цзоу // Лики традиционной культуры : Пятые Лазаревские чтения : матер. Междунар. науч. конф., Челябинск, 25–26 февр. 2011 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; ред. Н.Г. Апухтина. – Челябинск, 2011. – Ч. 2. – С. 230–232.
9. Цзоу, Ся. Жанр «школьной песни» в китайской культуре начала XX века / Ся Цзоу // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика : матер. II Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7–8 крас. 2011 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: В.І. Жук, М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч [і інш.] ; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск : БДПУ, 2011. – С. 233–235.
10. Цзоу, Ся. Начало развития детской оперы в Китае: этнокультурный аспект / Ся Цзоу // Музей і традыцыйная культура Беларусі : матер. Міжнар. навук.-практ. канф.,

Гомель, 17-18 мая 2011 г. / рэдкал.: С.В. Разанаў (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 72–73.

11. Цзоу, Ся. Стилистические особенности фольклоризованных детских песен Китая в период «культурной революции» / Ся Цзоу // Аўтэнтэчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : зб. навук. прац удзел. V Міжнар. навук. канф., Мінск, 29 крас. – 1 мая 2011 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: М.А. Мажэйка (адк. рэд) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2011. – С. 207–208.

12. Цзоу, Ся. Китайский детский мюзикл (влияние фольклорных образов и ладов народной музыки) / Ся Цзоу // Аўтэнтэчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : зб. навук. прац удзел. VII Міжнар. навук. канф., Мінск, 26–28 крас. 2013 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: М.А. Мажэйка (адк. рэд) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2013. – С. 211–213.

13. Цзоу, Ся. Развитие детских песен в Китае в период с 1949 до 1966 гг. / Ся Цзоу // Лики традиционной культуры : Шестые Лазаревские чтения : матер. Междунар. науч. конф., Челябинск, 26–27 февр. 2013 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; сост. Л.Н. Лазарева. – Челябинск, 2013. – Ч. II. – С. 320–323.

РЕЗЮМЕ

Цзоу Ся

Репрезентация детской песни в художественной культуре Китая XX – начала XXI века

Ключевые слова: художественная культура Китая, детская песня, репрезентация детской песни, «сюэтан юэгэ» («школьная песня»), «новый сюэтан юэгэ» («новая школьная песня»), фольклорная песня, детская опера, детский мюзикл, медиaprостранство.

Цель исследования: выявление особенностей репрезентации детской песни в художественной культуре Китая XX – начала XXI века.

Методы исследования. Для реализации цели исследования были использованы типологический, исторический, общелогические (анализ, синтез), теоретические (сравнение, обобщение), эмпирические (наблюдение, описание) методы исследования. Компаративный метод позволил осуществить сравнительное изучение детской песни в разных сферах художественного творчества – музыке (композиторское творчество и исполнительское искусство), театре (музыкальные постановки для детей), литературе (древнекитайская поэзия, детский фольклор и детская литература), живописи (презентация детского творчества), экранном искусстве (детская киномузыка, телевизионные проекты для детей).

Полученные результаты и их новизна. Обобщены и систематизированы историко-художественные теории, раскрывающие феномен репрезентации детской песни; описана периодизация развития детской песни в художественной культуре Китая; дана характеристика жанровых разновидностей детской песни в контексте влияния национальной и западных культур; раскрыты особенности претворения национальных идей в жанре «сюэтан юэгэ»; раскрыты особенности репрезентации детской песни в сценическом и медиaprостранстве Китая.

Рекомендации по использованию. Результаты исследования дают возможность их использования в практике работы учреждений социокультурной сферы, средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусств, педагогических, культурологических, музыкальных, художественных факультетов гуманитарных университетов, в системе повышения квалификации педагогов и специалистов социокультурной сферы в качестве материалов для разработки лекционных и практических занятий, в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Материалы исследования могут быть использованы при разработке комплексных сценариев детских музыкальных фестивалей, медиа- и шоу-проектов. Научные выводы и методологические принципы диссертации могут инициировать дальнейшие научные разработки в области репрезентации детского искусства.

Область применения: искусствоведение, история и теория культуры, художественное образование, музыкальная педагогика и практика.

РЭЗІЮМЭ

Цзоў Ся

Рэпрэзентацыя дзіцячай песні ў мастацкай культуры Кітая

XX – пачатка XXI стагоддзя

Ключавыя словы: мастацкая культура Кітая, дзіцячая песня, рэпрэзентацыя дзіцячай песні, «сюэтан юэгэ» («школьная песня»), «новы сюэтан юэгэ» («новая школьная песня»), фальклорная песня, дзіцячая опера, дзіцячы мюзікл, медыяпрастора.

Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў рэпрэзентацыі дзіцячай песні ў мастацкай культуры Кітая XX – пачатка XXI стагоддзя.

Метады даследавання. Для рэалізацыі мэты даследавання былі выкарыстаны тыпалагічны, гістарычны, агульналагічны (аналіз, сінтэз), тэарэтычны (параўнанне, абагульненне), эмпірычны (назіранне, апісанне) метады даследавання. Кампаратыўны метады дазваляюць правесці параўнальнае вывучэнне дзіцячай песні ў розных сферах мастацкай творчасці – музыцы (кампазітарская творчасць і выканальніцкае мастацтва), тэатры (музычныя пастаноўкі для дзяцей), літаратуры (старажытная паэзія, дзіцячы фальклор і дзіцячая літаратура), жывапісу (рэпрэзентацыя дзіцячай творчасці), экранным мастацтве (дзіцячая кінамузыка, тэлевізійныя праекты для дзяцей).

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Абагульнены і сістэматызаваны гісторыка-мастацкія тэорыі, якія раскрываюць феномен рэпрэзентацыі дзіцячай песні; апісана перыядызацыя развіцця дзіцячай песні ў мастацкай культуры Кітая; дадзена характарыстыка жанравых разнавіднасцяў дзіцячай песні ў кантэксце ўплыву нацыянальнай і заходніх культур; раскрыты асаблівасці ажыццяўлення нацыянальных ідэй у жанры «сюэтан юэгэ»; раскрыты асаблівасці рэпрэзентацыі дзіцячай песні ў сцэнічнай і медыяпрасторы Кітая.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі даследавання даюць магчымасць іх выкарыстання ў практыцы работы ўстаноў сацыякультурнай сферы, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў культуры і мастацтваў, педагогічных, культуралагічных, музычных, мастацкіх факультэтаў гуманітарных універсітэтаў, у сістэме павышэння кваліфікацыі педагогаў і спецыялістаў сацыякультурнай сферы ў якасці матэрыялаў для распрацоўкі лекцыйных і практычных заняткаў, у працэсе прафесійнай падрыхтоўцы будучых спецыялістаў. Матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы комплексных сцэнарыяў дзіцячых музычных фестываляў, медыя- і шоў-праектаў. Навуковыя вынікі і метадалагічныя прынцыпы дысертацыі могуць ініцыяваць далейшыя навуковыя распрацоўкі ў галіне рэпрэзентацыі дзіцячага мастацтва.

Галіна выкарыстання: мастацтвазнаўства, гісторыя і тэорыя культуры, мастацкая адукацыя, музычная педагогіка і практыка.

RESUME

Zou Xia

Representation of a Children's Song in Art Culture of China

XX – the beginning of the XXI-st century

Keywords: art culture of China, a children's song, representation of a children's song, «suetan uege» («a school song»), «new suetan uege» («a new school song»), a folklore song, a children's opera, a children's musical, media space.

Research objective: revealing of representation features of a children's song in art culture of China XX – the beginning of the XXI-st century.

Research methods. Typological, historical, logical (analysis, synthesis), theoretical (comparison, generalization), empirical (supervision, description) research methods have been used for research objective realization. Comparative method has allowed carrying out comparative studying of a children's song in different spheres of art creativity – music (composer creativity and a performing art), theatre (musical performances for children), literature (ancient-Chinese poetry, children's folklore and children's literature), painting (presentation of children's creativity), screen art (children's film music, television projects for children).

The results and their novelty. The historical and art theories opening the phenomenon of a children's song representation are generalized and systematized; the periodization of development of a children's song in art culture of China is described; the characteristic of genre versions of a children's song in a context of influence of national and western cultures is given; features of realization of national ideas in a genre «suetan uege» are opened; features of children's song representation in scenic and media space of China are opened.

Recommendations about use. Results of research give the chance of their using in practice of work of establishments in socio-cultural spheres, secondary special and higher educational institutions of culture and arts, pedagogical, cultural, musical, art faculties of humanitarian universities, in the system of improvement of professional skills of teachers and experts of socio-cultural spheres as materials for working out lectures and practical trainings, in the course of vocational training of the future experts. The research materials can be used by working out of complex scenarios of children's musical festivals, media and show projects. Scientific conclusions and methodological principles of the dissertation can initiate the further scientific working out in area of children's art representation.

Scope: art criticism, history and the culture theory, an art education, musical pedagogics and practice.

Научное издание

ЦЗОУ СЯ

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Подписано в печать 14.04.2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Бумага писчая № 2. Ризография.

Усл. печ. л. 0,97. Уч.-изд.л. 1,46. Тираж 60 экз. Заказ 101.

Напечатано на ризографе

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск