

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ В КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ: ТИПОЛОГИЯ ЖАНРА

Детская песня является одним из самых популярных жанров в китайской музыке. Цель статьи – классификация и выявление характерных особенностей жанров детской песни в китайской музыкальной культуре. Автор выделяет пять жанровых групп и дает каждой из них подробную характеристику, приводит примеры традиционных и современных детских песен.

Развитию жанра песни в XX в. способствовало появление новых технических средств информации и широкое распространение массовой культуры. Детская песня – универсальное явление человеческой культуры.

Китайские детские песни – специфический жанр, предназначенный для слушания или исполнения детьми. Ее лучшие образцы характеризуются конкретностью, живым поэтическим содержанием, образностью, простотой и четкостью формы. Ограниченный диапазон вокальной мелодической линии связан с ограниченными возможностями ребенка-исполнителя. Первые детские песни представляли собой образцы народного творчества и передавались из поколения в поколение. Это были короткие стихотворные тексты, которые пропевались детьми.

Изучение детской песни началось в английском искусствоведении. Основоположники академического изучения английского детского фольклора – известные фольклористы супруги Иона (род. 1923) и Питер (1918–1982) Оупи, издавшие в 1951 г. монументальный труд «Оксфордский словарь детских песенок» [7], разделили все детские песни на две группы. Первую группу составляли песни, которым взрослые обучают детей; вторая – песни, которым дети учатся друг у друга. Ян Жуйцин отметил, что вторая группа представляет собой независимую детскую музыкальную культуру. В дальнейшем термином «детская песня» обозначали песни, написанные для развлечения или обучения детей. Это понятие обычно употребляют в современной музыкальной культуре.

Ван Юйхэ, Чэнь Линьцин выделили жанровые и стилевые особенности детских песен в китайской музыкальной культуре [1, с. 162–179; 6, с. 179–191]. Ляо Хуа, Цзюй Цихун отметили, что китайские детские песни получили развитие в начале XX в. [2, с. 251–253; 5, с. 13–15]. Сю Хайли, Ян Жуйцин, Сюй Цайпин обращают внимание, что детские музыкальные жанры и стили развивались на основе уже существующих жанров и стилей [3, с. 179–191; 4, с. 7–11].

В китайской музыкальной культуре XX в. можно выделить следующие жанры детской песни:

- лирические песни;
- хвалебные гимны (гимны отечеству, героям, матери);
- песни-марши;
- песни-шутки;
- танцевальные песни;

- песни о природе;
- колыбельные;
- песни о дружбе;
- песни-игры;
- бытовые песни;
- праздничные песни;
- повествовательные песни, или баллады;
- патриотические песни;
- трудовые песни.

На основе вышеперечисленных жанров нами были выделены 5 жанровых групп детской песни:

- лирические песни (о природе, любви, дружбе, колыбельные);
- хвалебные гимны (песни-гимны, песни-марши, праздничные и патриотические песни);
- шуточные песни (песни-шутки, песни-игры, песни-припевки, песни-дразнилки, песни-считалки и др.);
- бытовые песни (трудовые песни, песни-танцы);
- песни-баллады, или повествовательные песни.

Песни каждой жанровой группы обладают своими характерными чертами.

Рассмотрим первую жанровую группу. Лирические песни – это песни, выражающие чувства и настроения поющих: радость, волнение, тоска, грусть и другие сложные и тонкие эмоции. Они характеризуются выразительностью мелодии, размеренным ритмом, умеренным или медленным темпом. Лирические песни вызывают глубокий эмоциональный отклик у исполнителей и слушателей, затрагивают самые разнообразные темы: любовь к родине, природе, друзьям, семье. Например, песни Хэ Лутина («Чисто»), Чэн Лицэна («Как мы счастливы»), Чжао Янжэня («Слушая дождь», «Цветы в вазе», «Поэзия моря») можно отнести к первой жанровой группе. Обратимся к некоторым из них.

Песня «Чисто» композитора Хэ Лутина отличается задумчивой мелодичностью, широким диапазоном мелодии. Исполняется в умеренном темпе (*andante*), который способствует эмоциональному восприятию данной мелодии [1, с. 162–179]. Песня Чэн Лицэна «Как мы счастливы» (слова Цин Фан) написана в размере три четверти в стиле вальса, имеет двухчастную форму, создает веселое и оживленное настроение. Первая часть исполняется солистом, имеет подвижный характер, передавая свежие и яркие детские чувства. В песне повторяются слоги «ха – ха – ха – ха», не имеющие смысла, но служащие для создания радостной атмосферы. Характерной особенностью мелодики второй части песни является постоянное использование ритмической фигуры ♩. Такой ритм применяется композитором для придания вальсообразному стилю мелодии еще большей яркости. Стиль вальса соответствует содержанию и вместе с тем повышает художественную привлекательность песни.

Песни о природе, относящиеся к первой жанровой группе, пробуждают и укрепляют в детях любовь к природе, способствуют расширению кругозора и гармоничному развитию. Песни о природе являются одним из популярных жанров творчества китайских композиторов.

Хуан Ци в песне «Речь западного ветра» (слова Лао Пушу) создает образ теплого западного ветра, похожего на доброго дедушку, который говорит детям душевные и мудрые слова. На юге Китая западный ветер считается символом осени, урожая. Песня написана с использованием китайского народного пентатонного лада, мелодия лирическая, ритм простой, диапазон узкий, мелодия охватывает только одну октаву. Песня имеет четыре музыкальных фразы с постоянным, четким и регулярным ритмом, гармоническими модуляционными приемами. К лирическим песням о природе также можно отнести «Слушая дождь», «Цветы в вазе», «Поэзия моря» композитора Чжао Янжэня. Песня «Слушая дождь» основана на чанчжоуском стиле исполнения древней поэзии, для которого характерны напевность и речитативность. Однако песня, в отличие от древних поэтических напевов, исполняется в более медленном темпе и под аккомпанемент фортепиано, который имитирует дождевые капли. Этот ритмико-мелодический элемент, украшающий музыкальное произведение, был заимствован композитором из прелюдии Шопена ре-бемоль мажор (Op. 28, № 15). Благодаря этому приему создается необычный оригинальный эффект.

Песня «Цветы в вазе» начинается с интонационной формулы, характерной для четверостишия «цзюецзю», каждая строка которого состоит из семи слогов и распевается специальным напевом. Благодаря такому приему песня обладает характерным китайским звучанием. Интересен гармонический план: *cis – Des – cis – As – cis*. Сопоставление мажора и минора (*cis – Des*) с частичным использованием энгармонически равных звуков, а также отклонение в далекую тональность (*cis – As – cis*) придает звучанию необыкновенную свежесть и колорит. Аккомпанемент к этой песне чаще всего исполняется на китайском народном инструменте пипа. Это четырехструнный щипковый инструмент типа лютни, обладающий

нежным, тихим звуком. Мелодия аккомпанемента содержит вариационное развитие и развернутый гармонический план.

Вторая жанровая группа – хвалебные гимны, в которых воспеваются великие дела прошлых лет, Родина, герои и партийные лидеры, героические, революционные подвиги [6, с. 13–15]. Мелодии хвалебных гимнов характеризуются торжественностью, величественностью, широтой. Такие песни в основном создаются для исполнения хором в сопровождении фортепиано или оркестра. К этой жанровой группе также относятся песни-марши, представляющие собой песни, которые исполняются во время общего марша. Песни-марши исполняет хор, иногда поющий в унисон, но чаще – в многоголосной фактуре. Марши отличают четкий ритм и строгая размеренность темпа, не меняющегося на протяжении всего сочинения. Музыка этих песен чаще всего имеет бодрый, мужественный, активный характер, передает торжественное настроение. Песни-марши обычно выдержаны в размерах $\frac{2}{4}$ или $\frac{4}{4}$. Их отличает характерный ритмический рисунок, ведущий происхождение от барабанной дроби и фанфар. Большую роль в маршах играют острые пунктирные ритмы, синкопы, мелодические контрасты. В мелодике маршей широко применяются движение по звукам трезвучий («фанфарные» интонации), яркие скачки, в особенности квартвые от V к I ступени лада, повторы звуков. Короткие и энергичные начальные интонации создают импульс для последующего движения мелодии. Преобладают квадратные построения, в целом структуру отличает четкость членения.

Этот жанр часто используется в грандиозных массовых зрелищах, выражает мощь и значимость какого-либо события, передает полноту сил и энергии людей, смелое движение вперед, решительность. В некоторых песнях в самом названии прямо указан жанр песни – марш.

Примером песен-маршей могут служить произведения композитора Цзин Мин «Мы – наследники коммунизма», «Вперед, счастливые пионеры», «Песня китайского отряда пионеров», песня Сянь Синхай «Кушать кислые финики» и «Новые дети» Чжан Му, которые рассказывают о мужестве детей во время войны против японских захватчиков. «Песня китайского отряда пионеров» прозвучала в художественном фильме «Родные маленькие герои» в качестве лейтмотива и первоначально называлась «Мы – наследники коммунизма». В 1978 г. она была переименована в «Песню китайского отряда пионеров». Музыкальный материал изложен в форме рондо. В песне поется о любви пионеров к Родине и народу, о решении наследовать славные традиции революционных предшественников, в конце звучит присяга пионеров в следовании коммунистическим идеалам [2, с. 179–191]. Авторы песни создают смелый и позитивный образ китайских пионеров новой эры. Ярко звучит кульминация песни – фраза «смело вперед к победе», которая повторяется три раза, создавая кульминационную точку мелодии.

Третья жанровая группа – это песни-шутки, особый жанр в музыкальном вокальном искусстве для детей [3, с. 256]. Песни написаны, как правило, в юмористической манере. Мелодии веселые, живые, динамичные, с ясным, четким ритмом, комического и оптимистического характера.

Одним из наиболее ярких образцов юмористических песен является песня «Ученик Си Эр». Мелодия изложена в двухдольном размере, с четким ритмом в живом темпе, в китайском народном пентатонном ладу. Структура песни традиционно-куплетная, композитор использует классические гармонические модуляционные приемы. Однако, несмотря на приведенные яркие примеры, необходимо отметить, что жанр детской песни-шутки еще слабо развит в китайской музыкальной культуре.

К четвертой жанровой группе бытовых песен относятся трудовые песни, которые сопровождают трудовые действия. Для них характерны простые речитативные мелодии, четкий ритм, короткие музыкальные фразы и частый повтор звуков. Этот жанр возник на основе народных песен, которые использовались непосредственно для сопровождения индивидуального или коллективного труда. Песни, связанные с работой, выражают эмоции радости и имеют свои особенности. Кинестетические ритмы трудовых песен с частым повторением ритмических групп сопровождаются простыми мелодиями [4, с. 7–11].

Примером трудовой песни может служить песня «Сбор лотоса» композитора и поэта Шен Сингуна. Это песня о выращивании и сборе урожая корней лотоса на озере Хуантян, недалеко от города Сучжоу, славящегося своими садами. В ней описывается красота этого края, где, согласно комментариям автора песни, «летом, когда цветы распространяют свой аромат на километры вокруг и цветы лотоса колышет легкий ветерок, они напоминают волны на реке и море». Мелодия песни, написанная в размере $\frac{6}{8}$, создает радостное настроение и имеет живой «галолирующий» ритм.

Пятая жанровая группа – повествовательные песни, или баллады, рассказывают о конкретных исторических событиях или личностях. Обычно они написаны в крупной форме, иногда – куплетной. Многие повествовательные песни основаны на народных мелодиях. Тексты в песнях-балладах имеют глубокий смысл, речь и интонация в них тесно связаны. Обычно автор текста использует личное местоимение в повествовании, тем самым создается эффект правдоподобности, реальности событий. Баллада тесно связана с рассказом. В этом жанре свой музыкальный язык, часто в балладе используются разные стили. Мелодиям баллад присущи черты как лирического, так и повествовательного характера.

К жанру баллады относится песня «Слушай рассказ матери о прошлом» Цюй Сисяня (слова Гуан Хуа). На ее создание повлияли политическая обстановка и культурная политика второй половины XX в. Однако, как все песни этой жанровой группы, она несет в себе богатое фольклорное начало. Песня наполнена искренними эмоциями, в ней отражение мыслей трудящихся о перенесенных ими страданиях, об ожидании новой жизни. Эта песня, предназначенная для сольного исполнения, имеет трехчастную форму. В первой части описывается сцена яркой и счастливой сельской ночи: луна в небе, дети, сидящие вокруг собранного урожая и слушающие рассказ матери. Мелодия этой части спокойная, плавная, ритмичная. В средней части, где повествуется о социальных страданиях прошлых лет, мелодия становится скачкообразной, ритм неровным, появляются синкопы, что создает настроение тревоги и гнева. Основная

тема повторяется четыре раза, что способствует глубокому запоминанию ее детьми.

Таким образом, в китайском музыкальном искусстве существуют разные жанры детской песни, классифицированные нами по пяти жанровым группам. Каждая группа имеет свои характерные особенности, которые получили яркое воплощение в творчестве китайских композиторов.

1. Ван, Юйхэ. Современная история музыки Китая / Юйхэ Ван. – Пекин : Высшее образование, 2005. – 219 с.
2. Ляо, Хуа. Детские песни и особенности эпохи / Хуа Ляо. – Циндао : Шаньдунское лит. изд-во, 1986. – 253 с.
3. Сю, Хайли. История китайской музыки и эстетики / Хайли Сю. – Пекин : Жэньминьский ун-т, 1999. – 256 с.
4. Сюй, Цайпин. Исследование китайских детских песен / Цайпин Сюй // И Юань. – 2007. – № 3.
5. Цзюй, Цихун. Музыка XX века / Цихун Цзюй // Цин Даю. – 1992. – № 12.
6. Чэнь, Линьцин. Современная история музыки / Линьцин Чэнь. – Пекин : Лит. образование, 1993. – 191 с.
7. Opie, I. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes / I. Opie, P. Opie. – 2 nd. ed. – Oxford : Oxford University Press, 1997. – 596 p.

TSOU SYA

CHILDREN'S SONGS IN CHINESE MUSIC CULTURE: GENRE TYPOLOGY

The song genre is the source of origin of all music genres. Children's song genre is one of the most popular genres in Chinese music. The article deals with the classification and revealing some characteristic peculiarities of different genres of children's songs in Chinese music culture. The author discusses five groups of children's song genres. Each group has its own characteristics. The article contains the examples of traditional and modern children's songs.