

РАЗВИТИЕ НОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ (1860–1948)

Кратко характеризуется исторический период, отмеченный социально-политическими событиями, в процессе которых появились условия для развития новой культуры Китая, культуры для народа, в том числе в сфере музыки. Дан обзор музыкальной жизни, показан вклад композиторов и других творческих деятелей в межкультурные контакты с зарубежными странами.

История развития новой музыкальной культуры Китая представлена в ряде научных исследований, работах музыкальных критиков, а также музыкантов и исполнителей. Например, в “Истории развития музыкальной культуры Китая”, изданной в 1978 г. Хуан Цзы (Центральная консерватория), обзревается история китайской музыки за 5000-летний период, начиная с древних времен и до XX в., подробно характеризуются особенности каждого этапа развития, рассматриваются музыкальные направления и т. д. Другая книга – “Музыка современного Китая. 1949–1989” (2004 г., консерватория в Шанхае, автор Лян Маочунь) – это достаточно полное описание музыкальной жизни со времени образования Китайской Народной Республики в 1949 г.

Композитор Сяо Юмэй (1874–1940) в своей книге “Автобиография Сяо Юмэй”, изданной в 1963 г. в Пекине, рассказывает о собственном творческом пути, его этапах, трудностях и успехах. Такие исследователи музыки, как У На и Чжан Синьцзянь, в книге “Музыкальное искусство Китая” (2003 г., издательство “Художественная литература” провинции Хунань), обратились к истории развития музыки с точки зрения искусствоведения, в частности к вопросам содержания и образных средств музыкальных произведений, роли народной музыки, ее развития и влияния на профессиональное творчество, а также к вопросам культурных контактов.

“Биография Ма Сычуна” (издана в 1998 г., издательство “Народная музыка”, автор Тянь Фэн) посвящена фортепианной музыке и известным вокальным произведениям времен Нового Китая. Через биографию одного пианиста представлена творческая музыкальная жизнь Китая на данном историческом этапе, характерные настроения и тенденции развития в фортепианной музыке и вокальном искусстве того времени.

Как видно из вышесказанного, история музыкальной культуры Китая как предмет исследования привлекает внимание специалистов с целью не только научной реконструкции музыкальной жизни определенного исторического периода, но и выявления художественных ценностей, которые являются источником творческих поисков для последующих поколений в нашей стране.

Цель статьи – раскрыть контакты культур как составляющей творческой деятельности, показать роль контактов в развитии музыкальной культуры Китая второй половины XIX – первой половины XX в. Данный исторический период знаменателен тем, что феодальный Китай стал объектом экономических, политических притязаний крупнейших империалистических держав. Угроза иностранного закабаления, необходимость противостоять и защитить национальные интересы вызвали стремление к развитию экономики и культуры Китая. Этот период характеризуется интенсивным взаимодействием Китая с европейским, американским капиталом в военной, политической, экономической сферах, а также контактами деятелей культуры нашей страны, стран Европы и Америки.

Взаимодействие зарубежной и китайской культур происходило в сферах музыкального образования, исполнительского мастерства, музыкального творчества, организации выступлений зарубежных музыкантов и обучения китайских музыкантов за рубежом.

В конце XIX – начале XX в. в Китае появляются миссионерские школы. Европейские и американские музыканты привносили западную религиозную музыку и методику преподавания музыки в музыкальное образование в миссионерских школах. Их серьезное отношение к своему делу, высокий уровень мастерства способствовали качеству учебного процесса, воспитанию высокопрофессиональных китайских музыкантов-исполнителей, педагогов, таких как Сяо Юмэй, Чжао Юаньжэнь, Не Эр, Сянь Синхай, Хуан Зы, Люй

Цзи, Хэ Люйтин, Ма Ке, Лю Тяньхуа, Жэнь Гуан, Ма Сыцун, Тань Сяолинь, Цзян Вэнье, Ли Цзиньху, Шэнь Синьгун, Ли Шутон и др.

С открытием прибрежных китайских городов сначала для английской торговли, а затем США, Франции приток в Китай иностранных музыкантов увеличивался. Некоторые музыкальные заведения, такие как Государственная консерватория, Футяньская консерватория, приглашали иностранных профессоров на работу. Например, пианист Сахаров воспитал первых педагогов фортепианного искусства в Китае: Ли Сяньминь, Дин Шаньдэ и др. В преподавании иностранных музыканты обращали большое внимание на обновление учебных материалов, знакомили студентов с особенностями творчества всемирно известных музыкантов. С одной стороны, они передавали китайским студентам разнообразные знания о западной музыке, а с другой – во время своей преподавательской деятельности знакомились с китайской музыкальной культурой. В области развития исполнительского мастерства иностранные преподаватели большое внимание уделяли практической деятельности, часто устраивали сольные выступления, вместе с китайскими студентами участвовали в концертах. Преподаватели вместе со студентами прилагали большие усилия для распространения и развития китайской музыкальной культуры, знакомили с ней зарубежную публику.

Арон Авсяромов (1894–1965), еврей, родился в России на границе с Китаем, в 1914 г. приехал в Китай. Хорошо знал китайскую народную музыку, любил Пекинскую оперу и народную песню. Учился в консерватории Сулиши, продолжая изучать китайскую музыкальную культуру. В 1925 г. создал оперу “Гуаньинь” на основе китайской старинной легенды и национальной театральной традиции. Опера “Гуаньинь” стала первым шагом на пути совмещения принципов формообразования западной оперы с китайским народным искусством. Опера “Мэнцзянью” – другое сочинение Авсяромова, в 1945 г. она впервые была поставлена в Шанхайском оперно-балетном театре и пользовалась большим успехом, получила высокую оценку 33 экспертов в области литературы, оперы, кино, музыки и прессы.

Другой деятель зарубежной культуры – *Цирпин* (1899–1977), русский, по гражданству американец, композитор и пианист. Начиная с 1947 г. супруги Цирпины прилагали много усилий для знакомства с китайской музыкальной культурой зарубежного зрителя, ее включения в международное музыкальное сообщество. В архиве мы нашли такие сведения: «На Первом Международном музыкальном фестивале “Пражская весна” Цирпин представил китайского пианиста Ли Сяньминя и певицу Чжоу Сяоянь, которые исполняли китайские произведения: песни Хэ Люйтина, Лао Чжичэна, Лю Сюеаня и др. Этюд “Флейта пастушка” Хэ Лутина, пьеса Цирпина “Таохуадянь и Синхуацунь” (“Гостиница под названием “Персик” и деревушка под названием “Абрикос”), созданная на мелодической основе народной песни Юньнана, песня для колоратурного сопрано “Чунь мянь бу цзюе сяо” и другие китайские музыкальные произведения стали сенсацией для европейского слушателя. С тех пор китайская музыка и музыканты вошли в международное музыкальное сообщество. Цирпин говорил: “Китаец должен выбирать свою дорогу, развивать свою национальную музыкальную традицию, создавать музыку в национальном стиле и обогащать международную музыку...” [5, с. 96].

Многие зарубежные и отечественные культурные деятели способствовали творческим контактам музыкантов Китая и других стран.

В это время некоторые известные зарубежные музыканты и симфонические оркестры гастролировали в разных крупных городах Китая. Например, Итальянский государственный оперный театр выступал с операми “Мадам Баттерфлай” Пуччини, “Травиата” Верди. Художник Мэй Ланьфан организовал гастроли Пекинской оперы в Америке, России, Японии и Англии, театральный драматург Ли Цзиньхуй с труппой выезжали на гастроли в Юго-Восточную Азию, исполнитель на народном музыкальном инструменте И Чжунюе выступал в Америке.

Словосочетание “китайцы, обучающиеся за границей” впервые было употреблено в Японии. После революционных событий 1867–1868 гг. в Японии активизировались культурные процессы. Многие китайцы приезжали в Японию для получения музыкального образования. Во время обучения они организовывали музыкальные общества, сочиняли музыку, печатали нотные издания, устраивали концерты и т.д. Их

деятельность способствовала распространению китайской музыкальной культуры. Многие из обучающихся за границей китайцев стали впоследствии ведущими творческими деятелями. Среди них известные музыканты, педагоги, композиторы, певцы, исполнители и драматурги, к примеру Сяо Юмэй, Чжао Юаньжэнь, Ван Гуанци, Сянь Синхай, Ма Сыцун, Шэнь Синьгун, Ли Шутин, Хэ Люйтин и др.

Сяо Юмэй (1874–1940), первый доктор музыковедения в Китае, родом из уезда Чжоншань провинции Гуандун. В 1901 г. он уехал в Японию изучать фортепиано и методику преподавания музыки. Своеобразие его творчества состояло в том, что он свободно владел разными музыкальными стилями. Среди западных стилей преобладала стилистика немецкой музыки. Он впервые в китайской музыке использовал принцип цитирования, совмещая народные тексты и профессиональную музыку. Лучшие его вокальные произведения – “Вопрос”, “Крики диких гусей, летящих на юг” и “Песня 4 Мая о Родине”.

Чжао Юаньжэнь – известный лингвист, родом из г. Чанчжоу провинции Цзянсу. В 1920 г. он вернулся из Америки и представил китайской публике свои произведения: “Невозможно не скучать по нему”, “Песня о продаже ткани”, “Морской ритм”. Сяо Юмэй назвал Чжао Юаньжэня “китайским Шубертом”, который открыл новую эпоху в китайской профессиональной музыке.

В Германии в 1920 г. обучался *Ван Гуанци*, который осуществил анализ китайской традиционной музыкальной культуры с точки зрения современной науки. Он исследовал немецкую музыку, отметил возможности взаимообмена богатыми музыкальными традициями Китая и Германии и тем самым расширил поле творческой деятельности китайских композиторов.

Сянь Синхай (1905–1945), родом из г. Фаньюй провинции Гуандун, учился на музыкальном факультете Пекинского института искусств, в Парижской консерватории. Самые известные хоровые произведения – “Хор Хуанхэ”, “На горах Тайхан”. Творчество композитора близко традиционному народному искусству, за что его звали “народный музыкант”.

Скрипачом, композитором и дирижером был *Ма Сыцун* (1912–1987), родом из г. Хайфэн провинции Гуандун, учился в Парижской консерватории.

Шэнь Синьгун (1870–1947), родом из Шанхая, и *Ли Шутон* (1880–1942), родом из провинции Чжэцзян, учились в Японии. Шэнь Синьгун один из первых авторов музыкальных учебников: “Сборник школьных песен”, “Сборник песен Синьгуна”. Ли Шутон изучал живопись, фортепиано и теорию композиции, был издателем первого в Китае “Музыкального журнала”. В свои произведения часто включал европейские мелодии, отношение человека к прекрасному показывал прежде всего через отношение к природе. Ей посвящены его основные вокальные произведения, например “Весенняя прогулка”, “Проводы”, которые пользовались популярностью.

Хэ Люйтин (1903–1999), родом из провинции Хунань, композитор, педагог, музыковед. Для его творчества характерны простота и мелодизм. Учась в консерватории, начал сочинять песенную музыку и фортепианные пьесы. Хэ Люйтин занял особое место в китайской музыкальной культуре. В 1934–1938 гг. он создал музыку для 16 фильмов, много песен (“Песня о партизане”, “На реке Цзялин”, “Защита родины”), инструментальную музыку на основе мелодий народных танцев (“Вечеринка” и “Сикидэма”). Он сделал немало в области музыкального образования, воспитал известных музыкантов. Уже в Новом Китае работал заместителем председателя Китайской ассоциации музыкантов, председателем Шанхайского филиала Китайской ассоциации музыкантов, ректором Шанхайской консерватории, председателем Китайской ассоциации творческих работников.

Среди других известных деятелей музыкальной культуры Китая этого исторического периода можно назвать *Хуан Зы*. Наиболее известно его симфоническое произведение “Воспоминание о прошлом”, исполнявшееся в Йельском университете. *Юй Исюань* – первая китайская певица, которая выступала с сольными концертами в Америке, *Чжоу Сяоянь* в 1945 г. выступала в Париже, ее называли “китайский соловей”.

В развитии китайской национальной музыки в XX в. можно выделить два основных течения: “школьная музыка” и “музыка сопротивления японским захватчикам”. В русле

первого течения формировалось специальное музыкальное образование, публиковались детские музыкальные произведения, школьные песни, хоровые и сценические песни (примером является творчество Ли Цзиньхуй). Для второго течения характерно распространение революционных песен и песен сопротивления японским захватчикам. Таких песен было много, тематика их совершенствовалась. Эти песни были популярны в среде молодежи.

Движение “4 Мая” стало мощным стимулом развития новой культуры, культуры для народа. Но китайская традиционная культура была ее основой, хотя интерес к западной музыке и в целом к культуре был также велик. Он способствовал развитию китайской культуры в контексте мировой, ее распространению в своей стране и популяризации за рубежом.

1. *Лян, Маочун.* Музыка современного Китая. 1949–1989 / Маочун Лян. – Шанхай: Шанх. музык. образование, 2004. – 256 с. (на кит. яз.).

2. *Сяо, Юмэй.* Автобиография / Юмэй Сяо. – Пекин: Пекин. музык. образование, 1966. – 322 с. (на кит. яз.).

3. *Тянь, Фэн.* Биография Ма Сыцуна / Фэн Тянь. – Пекин: Пекин. музык. образование, 1998. – 279 с. (на кит. яз.).

4. *У, На.* Музыкальное искусство Китая / На У, Синьцзянь Чжан. – Пекин: Пекин. музык. образование, 2003. – 322 с. (на кит. яз.).

5. *Хуан, Цзы.* История развития музыкальной культуры Китая / Цзы Хуан. – Шанхай: Шанх. образование, 1978. – 957 с. (на кит. яз.).

РЕПОЗИТОРИЙ БУКМ