

Цзоу Ся,

Белорусский государственный университет культуры и искусств,
аспирантка

Развитие новых жанров детской музыки в творчестве Ли Цзинь Хуи

Ли Цзинь Хуи называют отцом детской оперы в Китае. Композитор также является автором детской песни «Возрождение классики». Ли Цзинь Хуи было создано две новые формы детских песен, поставлено в общей сложности двенадцать детских музыкальных и танцевальных номеров, написано двадцать четыре песни, которые отличаются легкостью исполнения и снискали популярность.

В своей книге «История китайской музыки и эстетики» Сю Хай Ли писал о том, что Ли Цзинь Хуи, «этот популярный китайский композитор, писал песни для детей, которые были любимы народом и с удовольствием исполнялись всеми детьми Китая» [4, с. 117-121].

Гун Яо Нян в книге «Детские песни» также говорит о создании композитором Ли Цзинь Хуи двух новых жанров детской песни [2, с. 191-223].

Композитор Ли Цзинь Хуи является ярким представителем музыкального искусства 20-х гг. XX в. В книге Ляо Хуа «Особенности эпохи, отраженные в детских песнях» дается описание характерных особенностей определенных периодов в истории развития детских песен и того, как эти особенности повлияли на формирование образности в детских песнях [3, с. 89-101].

Ян Жуй Циню принадлежит статья «Воспоминания: к столетию создания китайских детских песен» [6], в которой он рассмотрел извилистый путь развития жанра детской песни. В статье Сюй Цай Пина «Китайские детские песни: поиски пути развития» говорится о развитии и формировании жанра детской песни в Китае, и в частности о творчестве композитора Ли Цзинь Хуи, создавшего многие детские песни, а также открывшего два новых жанра детских песен.

Ван Юй Хэ, автор книги «Современная история музыки Китая», отмечает в своей работе, что Ли Цзинь Хуи сделал большой вклад в развитие жанра детской песни в Китае, что, в свою очередь, сыграло важную роль в развитии всей музыки Китая [1, с. 53-61].

Среди других авторов, изучавших проблемы развития детской песни в Китае, следует отметить Ян Жуй Цина, написавшего статью «Китайские детские песни 20 века в ретроспективе», и Чэнь Линь Циня, автора книги «История китайской детской музыки», где говорится о зарождении китайской детской музыки в начале XX в. и о творчестве Ли Цзинь Хуи как самого известного композитора, создававшего детские песни.

С появлением в 20-х гг. XX в. движения «4 мая» 1919 г., принесшего новые демократические веяния в культуру и науку, история песен для детей в Китае также вступила на новый этап развития. Этот период в истории Китая оказал важное влияние и на творчество композитора Ли Цзинь Хуи, для которого период с 1920 по 1929 г. был наиболее плодотворным.

Композитор обращал внимание на тексты песен, которые раскрывали для детей социальную несправедливость, страдали простому народу, поэтому они были очень популярны в стране и очень нравились детям. Ли Цзинь Хуи написал большое количество вокальных произведений о природе, которые исполняются без танцев, под аккомпанемент фортепиано или аккордеона [4, с. 32].

Ли Цзинь Хуи (1891-1967) — один из самых популярных и влиятельных музыкантов своего времени — был первым композитором, который начал писать музыку для детских музыкальных спектаклей и детские песни-танцы. Его называют отцом детской оперы в Китае. Композитор также является автором известной детской песни «Возрождение классики».

Ли Цзинь Хуи создал в детской музыке два новых жанра: детские песни с танцами и музыкальные спектакли (детские оперы). Эти два жанра схожи, но между ними есть и различия. Общие черты их — в детской фантазии переодевания, шоу, песнях и танцах. Отличие в том, что детские песни с танцами — спектакли на основе песни — имеют не очень сложный сюжет (например, произведение «Стараться»), Сюжет музыкальных спектаклей более сложен, часто основан на исторических событиях, персонажи и конфликты схожи с драматическими, музыкальная структура состоит из ряда различных эмоциональных образов (например, такие песни, как «Маленький художник» и т. д.). Так, «Лунная ночь» написана на основе народных мелодий. В произведении «Бедная Цю Сян» используется пять

народных напевов (do, re, mi, sol, la), оно написано в народном стиле Южный, наполнено эмоциональным и искренним движением. Мелодичное и плавное, оно все же находится под сильным влиянием художественных мелодий.

Произведения Ли Цзинь Хуи доступны, характеризуются мелодической, ритмической и гармонической простотой, они просты для исполнения. Композитор хорошо понимал жизнь детей, поэтому учитывал их психологию и интересы при выборе темы и идеи произведения, развития его сюжета.

Все детские оперы Ли Цзинь Хуи — «Воробей и дети», «Виноградная Фея», «Лунная ночь», «Счастливая весна», «Экскурсия семи сестер в парк», «Вечное сожаление», «Три бабочки», «Сказочные сестры», «Маленький художник», «Окончательная победа», «Чтобы спасти мать», «Смерть маленькой Лиды» — учат детей важным жизненным законам: добру, состраданию, любви к природе [2, с. 4]. В некоторых операх («Воробей и дети», «Маленький художник») композитор использовал элементы детского фольклора.

Оперы Ли Цзинь Хуи имели влияние и на творчество других композиторов, работавших в это время в жанре детской оперы. Это влияние актуально до настоящего времени. Ли Цзинь Хуи в 1920-1930-е гг. создал музыкальный жанр, объединяющий детскую поэзию, музыку, танец и Драму в единое целое. Кроме детской оперы композитор создал жанр детской песни-танца. Музыкальный язык этого жанра весьма богат. Произведения «Бедная Цю Сян», «Быстро нарисовать», «Тигр стучится в дверь», «Лунная ночь» и ряд других популярных детских песен быстро распространялись в обществе. Они были похожи на оригинальные фольклорные песни, красиво звучали, хорошо исполнялись, их было легко запомнить. Веселые, яркие, эти песни обладали особым шармом. Каждая ария из опер Ли Цзинь Хуи несет в себе невинность. Песня «Бедная Цю Сян» написана в стиле народов южных провинций Китая. Она имеет красивый трогательный напев, оказывает сильное эмоциональное воздействие на исполнителей и слушателей. В ней есть такие слова: «Теплое солнце, оно помнит о каждом человеке, его золотое лицо озаряет одежду серебряной сестры, но оно же согревает и молодую бедную Цю Сян»:

Нотный пример 1

Песня «Бедная Цю Сян»

5̣ 12̣ 32̣ 1 | 5̣. 3̣ 2̣ 1. 6̣ 5̣ |

暖和的 太阳 太阳 太阳

С появлением новых жанров (музыки для детских музыкальных спектаклей и детских песен-танцев) изменилась и манера исполнения песен. Если традиционное исполнение песен предполагало только пение на уроках, то в новых условиях, с новыми произведениями, появилась возможность танцевать и организовывать представления. Музыкальное образование в наших школах приобрело новые элементы, проявляясь в различных художественных формах, перешло на новый этап существования.

Так, например, уже более половины столетия музыка из детских опер Ли Цзинь Хуи является музыкой пионеров [7, с. 12]. Композитор написал детскую оперу «Сказочные сестры», в третьей части которой звучит ария «Тигр стучится в дверь». Содержание этой арии заключается в том, что Тигр стремится выманить маленьких зайчат из дома, когда их матери нет. Для того чтобы зайчата не узнали его, стучится в дверь. Он высоким голосом поет: «Откройте, будьте послушными, откройте», — но зайчонок в ответ поет: «Не открою, не открою, не могу открыть, пока мать не вернется, нельзя никому открывать». Эту песню дети очень любят, ее знает почти каждый ребенок. Ли Цзинь Хуи использует яркие и живые слова из наполненной интересными случаями жизни детей. В сочетании с умелым использованием мелодии в трехмерном такте и постоянным ритмом композитору удастся передать сюжетное содержание арии. Особенно в последних двух тактах песни, где используются четвертные ноты, чтобы выделить слова «послушно» и «открыть», отчетливо представляется коварный замысел Тигра, пытающегося обмануть зайчат [3, с. 4]:

Нотный пример 2

Песня «Тигр стучится в дверь»

5̣ 1̣ 6̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 8̣ 5̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 2̣ | 3̣ 5̣ 5̣ 2̣ 3̣ 1̣ |
(老虎)小羊儿乖 乖, 把门儿开 开, 快点儿开 开, 我要进 来。

6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 2̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 6̣ 1̣ | 1̣ 0̣ 0̣ ||
(小羊)不开不开不开不 能 开。母亲不回来 谁也不能开 呀!

В детской опере «Маленький художник» звучит песня «Быстро нарисовать» с таким содержанием: «Я нарисовал петуха, ой, я нарисовал курицу, которая снесла большое яйцо, которое я превратил в цыпленка. Цзин-цзин-цзин, на-на-на!». Это веселая, счастливая, живая и интересная песня.

Песня «Бедная Цю Сян» написана в стиле народов южных провинций Китая. Песня имеет красивый трогательный напев, она оказывает сильное эмоциональное воздействие на исполнителей и слушателей [5, с. 8].

В большинстве детских опер Ли Цзинь Хуи применяет антропоморфный подход. Действующими лицами его опер являются кошки, собаки, свиньи, куры, кролики, козы, тигры и другие животные, наделенные человеческими качествами, и даже такие персонажи, как цветы и деревья, луна, солнце, ветер, дождь и молния, являются персонифицированными. Такой подход является наиболее приемлемым для детей, потому что в глазах детей все окружающие их предметы — живые. Как и у людей, у этих одушевленных предметов появляются дети, они могут быть и в гневе, и в печали, и в радости, ощущают холод и тепло, бывают сытыми и голодными. Эта форма художественного выражения является наиболее притягательной для детей, соответствует их психологическим особенностям и отвечает их потребностям, дает полную свободу фантазии, помогает детям развивать наблюдательные качества, лучше понять окружающий их мир. Например, в детской опере «Лунная ночь» есть песня «Помаши луне рукой», в которой звучат такие слова: «Свекровь-луна, свекровь-луна белолицая показалась на небе и улыбается мне» [6, с. 3]:

Нотный пример 3 Песня «Помаши луне рукой» из оперы «Лунная ночь»

16 5 | 16 5 | 65 61 | 2

月婆婆月婆婆 露着白脸 朵

Ли Цзинь Хуи также писал музыку для детских музыкальных спектаклей и детские песни-танцы, в основу которых он брал народные сказки и басни. Эти художественные формы удовлетворяют детское любопытство и развивают воображение. В них образ краен-

вой природы неотделим от образа сказочной страны. Это соответствует устремлениям и интересам детской души, положительно влияет на развитие умственных способностей, поэтому дети так любят эти эффектные, свежие и живые формы искусства [1, с. 11]. Например, музыкальная постановка «Виноградная фея» основана на народных мифах о природных явлениях. Основное содержание постановки следующее: виноградная фея сажит виноградные косточки, они постепенно прорастают, выпускают листья, потом на них появляются цветы и, наконец, плоды. Фея, ухаживающая за виноградом, получает помощь от пяти природных явлений: снега, весеннего ветра, дождя, росы и солнца, которые также являются божествами. Птицы, зайцы, козы, черепахи и другие животные приходят к виноградной фее и просят у нее листья, цветы и плоды, но виноградная фея отказывает им. Только когда виноград созревает, она приглашает всех съесть виноград, говоря при этом: «Я упорно трудилась, и теперь эти плоды — для ваших детей».

Музыкальная постановка «Виноградная фея» — полная атмосферы любви сказочная драма:

Ли Цзинь Хуи привнес в детскую музыку свежие и яркие идеи, создал чарующее искусство движения, он достиг значительных результатов в музыке, некоторые из них были просто уникальны. Он был настоящим мастером своего дела — сценаристом, поэтом-песенником и композитором одновременно. Музыкальный талант композитора, его творческие достижения, способности сыграли неоценимую роль в развитии музыкального творчества не только Китая, но и всего мира. Начиная с 20-х гг. XX в. среди композиторов, специализировавшихся на создании детских мюзиклов, не было более влиятельного композитора, чем Ли Цзинь Хуи.

Литература

1. Ван Юй Хэ. Современная история музыки Китая / Ван Юй Хэ. — Пекин : Народное музыкальное изд-во, 2002. — 246 с. — На кит. яз.
2. Гун Яо Нянь. Детские песни / Гун Яо Нянь. — Чанша : Хунаньское изд-во литературы и искусства, 1996. — 263 с. — На кит. яз.
3. Ляо Хуа. Особенности эпохи, отраженные в детских песнях / Ляо Хуа. — Циндао : Шаньдунское литературное изд-во, 1986. — 253 с. — На кит. яз.
4. Сю Хай Ли. История китайской музыки и эстетики / Ли Сю Хай. — Пекин : Жэньминьский университет, 1999. — 256 с. — На кит. яз.
5. Сюй Цай Пин. Китайские детские песни: поиски пути развития / Сюй Цай Пин // И Юань. — 2007. — № 1.
6. Ян Жуй Цинь. Воспоминания : к 100-летию создания китайских детских песен / Ян Жуй Цинь // Си Ань. — 2002. — № 3. — На кит. яз.
7. Ян Жуй Цин. Китайские детские песни XX века в ретроспективе / Ян Жуй Цин // Си Ань. — 2002. — № 3. — С. 17. — На кит. яз.

Summary

Li Jinhui is the father of Chinese opera for children. He is also the author of the song for children "Revival of Classics". He created two new forms of children's songs, staged twelve children's musical and dance numbers, twenty four songs which differ with easy performance and are very popular.