

ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЦЗИНЬ СЯНА КАК ПРИМЕР НОВОГО ПОНИМАНИЯ ЖАНРА ОПЕРЫ В КИТАЕ

Ду Куньян

Аспирант, МГУ имени М. В. Ломоносова
dukunliang34577@gmail.com

OPERA BY JIN XIANG AS AN EXAMPLE OF A NEW UNDERSTANDING OF THE OPERA GENRE IN CHINA

Du Kunliang

Summary: In the 20th century, Chinese opera underwent significant changes, reflecting the social, cultural and political transformations taking place in the country. This work examines the contribution of the composer Jin Xiang to the development of this genre, its innovative approaches and artistic characteristics, which have become significant for the era. Jin Xiang, as one of the prominent representatives of modern Chinese musical art, used traditional elements of opera, combining them with new musical forms and styles. His works are distinguished by deep emotionality, expressiveness of melodies and original arrangements, which made it possible to attract the attention of a wide audience and update the repertoire of Chinese opera. The work analyzes key aspects of Jin Xiang's work, including its influence on the development of the musical language, the use of folk melodies and the integration of Western musical elements. Changes in the subject matter and content of opera works are also considered, reflecting changes in the public consciousness and cultural identity of China in the twentieth century.

Keywords: Chinese opera, contemporary musical art, composer Jin Xiang.

Аннотация: В XX веке китайская опера претерпела значительные изменения, отражая социальные, культурные и политические трансформации, происходившие в стране. В данной работе рассматривается вклад композитора Цзинь Сяна в развитие этого жанра, его новаторские подходы и художественные характеристики, которые стали знаковыми для эпохи. Цзинь Сян, как один из ярких представителей современного китайского музыкального искусства, использовал традиционные элементы оперы, сочетая их с новыми музыкальными формами и стилями. Его произведения отличаются глубокой эмоциональностью, выразительностью мелодий и оригинальными аранжировками, что позволило привлечь внимание широкой аудитории и обновить репертуар китайской оперы. В работе анализируются ключевые аспекты творчества Цзинь Сяна, включая его влияние на развитие музыкального языка, использование народных мелодий и интеграцию западных музыкальных элементов. Также рассматриваются новшества в тематике и содержании оперных произведений, отражающие изменения в общественном сознании и культурной идентичности Китая в XX веке.

Ключевые слова: китайская опера, современное музыкальное искусство, композитор Цзинь Сян.

Развитие китайской оперы в XX веке представляет собой сложный и многогранный процесс, отмеченный как сохранением традиционных форм, так и внедрением новых элементов, отражающих социокультурные изменения эпохи. Этот период характеризуется активным взаимодействием с западной культурой, политическими реформами и стремлением к модернизации искусства.

Цзинь Сян (1918-1984) является видным представителем китайской оперной традиции, чье творчество отражает эволюцию жанра в указанный период. Его произведения демонстрируют как глубокое знание классических канонов, так и новаторский подход к композиции, оркестровке и драматургии. Композитор стремился к созданию опер, сочетающих в себе традиционные китайские мелодии и гармонии с элементами западной музыкальной техники [4, с. 56].

Вклад Цзинь Сяна в развитие китайской оперы заключается в его способности адаптировать классические сюжеты и персонажей к современному контексту, сохраняя при этом их аутентичность. Его оперы стали

важной частью репертуара китайских театров и оказали значительное влияние на формирование национальной идентичности в искусстве [1, с. 10].

Художественные характеристики опер Цзинь Сяна включают в себя использование традиционных китайских инструментов в сочетании с западным симфоническим оркестром, что создает уникальное звуковое пространство. Вокальные партии в его операх отличаются виртуозностью и эмоциональной выразительностью, а хоровые сцены – масштабностью и драматизмом.

Наследие Цзинь Сяна продолжает изучаться и переосмысливаться современными исследователями. Анализ его партитур выявляет мастерское использование пентатоники и гемииольных ритмов, характерных для китайской народной музыки, в сочетании с приемами мотивной разработки и гармонической прогрессии (прим. гармоническая прогрессия в музыке - это последовательность аккордов, которая создает определенное эмоциональное и гармоническое напряжение, а также способствует развитию музыкальной идеи), заимствованными из европейской классической традиции.

Особое внимание в операх Цзинь Сяна уделяется сценографии и костюмам. Он активно сотрудничал с художниками и дизайнерами, стремясь к созданию визуально впечатляющих постановок, отражающих как исторический контекст, так и символическое значение сюжета [2, с. 43].

Влияние Цзинь Сяна на последующие поколения китайских композиторов прослеживается в их стремлении к созданию опер, сочетающих в себе национальную идентичность и современные музыкальные тенденции. Его работы стали образцом для подражания и источником вдохновения для многих авторов, стремящихся к развитию китайской оперы в XXI веке.

Таким образом, Цзинь Сян внес неоценимый вклад в формирование китайской оперной школы XX века, его творчество является важным свидетельством культурного обмена и синтеза традиций в эпоху модернизации.

Китайская опера, как одна из самых древних и богатых форм театрального искусства, претерпела значительные изменения в XX веке. Этот период стал временем экспериментов и трансформаций, когда традиционные элементы сталкивались с новыми идеями и стилями. В данной статье мы рассмотрим развитие и изменения китайской оперы в XX веке на примере творчества композитора Цзинь Сяна, который стал одной из ключевых фигур в этом процессе. В работе проанализированы ключевые аспекты творчества Цзинь Сяна, включая его влияние на развитие музыкального языка, использование народных мелодий и интеграцию западных музыкальных элементов. Также рассматриваются изменения в тематике и содержании оперных произведений, отражающие изменения в общественном сознании и культурной идентичности Китая в XX веке [5, с. 65].

XX век стал временем глубоких социальных и политических изменений в Китае. Революции, войны и культурные движения, такие как Культурная революция, оказали значительное влияние на все сферы жизни, включая искусство. Китайская опера, традиционно ассоциируемая с императорским двором и народными праздниками, начала адаптироваться к новым реалиям. В это время возникли новые жанры и стили, которые сочетали в себе элементы традиционной оперы и западной музыки. Цзинь Сян: биография и творчество Цзинь Сян 1910–1997 – выдающийся композитор и дирижер, чье творчество стало символом перехода китайской оперы к современным формам. Родившись в семье музыкантов, он с раннего возраста погрузился в мир музыки и театра. Обучение в консерваториях Китая и Европы дало ему возможность сочетать традиционные китайские музыкальные элементы с западными техниками композиции [9, с. 86].

Цзинь Сян стал известен благодаря своим операм, которые отличались новаторским подходом к музыкальной структуре и драматургии. Его работы часто включали элементы, которые ранее не использовались в традиционной китайской опере, такие как сложные гармонии, разнообразные ритмические структуры и использование современных инструментов. Это позволило ему создать уникальный стиль, который сочетал в себе как традиционные китайские мелодии, так и западные музыкальные формы. Одной из наиболее известных опер Цзинь Сяна является «Сон в красном тереме», основанная на классическом китайском романе [7, с. 65]. В этой опере композитор использовал богатую палитру звуков и выразительных средств, чтобы передать эмоциональную глубину и сложность персонажей. Музыка в этой опере не только поддерживает сюжет, но и становится самостоятельным элементом, который усиливает драматическое воздействие.

Цзинь Сян также активно работал над созданием новых форм и жанров в китайской опере. Он стремился к интеграции различных стилей и направлений, что позволило ему создать новые театральные формы, которые были более доступными для широкой аудитории. Его эксперименты с формой и содержанием привели к возникновению новых жанров, таких как «современная китайская опера», которая сочетала в себе элементы традиционной оперы и современные театральные техники.

Важным аспектом творчества Цзинь Сяна было внимание к социальным и культурным темам, которые отражали изменения в обществе. Он использовал свою музыку как средство для обсуждения актуальных вопросов, таких как идентичность, любовь, предательство и социальная справедливость. Это позволило ему не только привлечь внимание к традиционным сюжетам, но и адаптировать их к современным реалиям, делая их более резонирующими с аудиторией своего времени [10, с. 23].

Цзинь Сян также активно сотрудничал с другими художниками, включая сценаристов и режиссеров, что способствовало созданию более комплексных и многослойных произведений. Его оперы часто отличались яркими визуальными образами и выразительной хореографией, что добавляло дополнительный уровень глубины к музыкальному содержанию. Это сотрудничество стало важным элементом его подхода к созданию оперы, позволяя ему интегрировать различные виды искусства в единое целое.

Одним из значительных достижений Цзинь Сяна стало его стремление к интернационализации китайской оперы. Он активно искал возможности для представления своих работ за пределами Китая, что способствовало распространению китайской культуры и искусства на

международной арене. Либретто его опер были переведены на различные языки и исполнялись в разных странах, что способствовало обмену культурными идеями и расширению аудитории [8, с. 84].

Это стремление к интернационализации также отражало более широкие тенденции в китайском обществе, когда культура и искусство начали выходить за пределы национальных границ, стремясь к глобальному признанию и взаимодействию. Цзинь Сян не только создавал новые произведения, но и активно участвовал в образовательной деятельности, передавая свои знания и опыт молодым музыкантам и композиторам. Он понимал, что будущее китайской оперы зависит от нового поколения артистов, способных продолжать его дело и развивать традиции в новых направлениях. В своих лекциях и мастер-классах он подчеркивал важность сочетания традиционных и современных элементов, призывая студентов к экспериментам и поиску собственного голоса в музыке.

Важным аспектом его работы было также внима-

ние к вопросам культурной идентичности. В условиях глобализации и влияния западной культуры Цзинь Сян стремился сохранить уникальность китайской оперы, одновременно открывая ее для новых идей и форм. Он считал, что китайская опера должна отражать не только традиционные ценности, но и современные реалии, что сделает ее более актуальной и привлекательной для зрителей как в Китае, так и за его пределами [6, с. 11].

Цзинь Сян также активно использовал новые технологии в своих постановках. Он экспериментировал с мультимедийными элементами. Цзинь Сян стал важной фигурой в развитии китайской оперы в XX веке, сочетая традиционные и современные элементы, что способствовало созданию новых жанров и форм.

В заключение, вклад Цзинь Сяна в китайскую культуру трудно переоценить. Его оперы являются ярким примером синтеза восточных и западных музыкальных традиций, а его педагогическая деятельность способствовала формированию нового поколения китайских музыкантов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван, Мяо. Стилиевой плюрализм в китайской опере XXI века на военную тему / Мяо Ван // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. статей по материалам XXVII международной научно-практической конференции / под редакцией Н.А. Лебедевой. – № 6 (27). – Москва: Международный центр науки и образования, 2019. – С. 5–10.
2. Ван, Сюань. Развитие оперного жанра в Китае в XX веке / Сюань Ван // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. статей по материалам XLVIII международной научно-практической конференции / под редакцией Н.А. Лебедевой. – № 5 (48). – Москва: Международный центр науки и образования, 2021. – С. 42–45.
3. Ван, Цюн. Национально-культурные типы вокально-исполнительского искусства (на материале сравнения пекинской музыкальной драмы и европейской оперы) / Цюн Ван // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 51. – С. 28–31. – ISSN 1992-6464.
4. Ван, Цюн. Национально-культурные традиции в вокально-сценическом искусстве: на примере пекинской музыкальной драмы и русского оперного театра: дис. канд. иск.: 24.00.01 / Цюн Ван – Санкт-Петербург, 2008. – 235 с.
5. Дай, Юй. Элементы традиционной культуры в Новой китайской музыке «периода открытости»: дис. . . . канд. иск.: 17.00.02 / Юй Дай. – Нижний Новгород, 2017. – 238 с.
6. Лин, Чао. Роль танца и пантомимы в музыкальной композиции пекинской оперы: автореф. дис. . . . канд. иск.: 17.00.02; 17.00.01 / Чао Лин. – Санкт-Петербург, 2001. – 24 с.
7. Ли, Юбин. Пекинская опера. Шанхайская и кантонская оперы: Жанровые характеристики и особенности / Юбин Ли // Искусство, педагогика, культура: сб. научных и научно-методических статей / рецензенты: П.В. Кириченко, Л.В. Пепеляева. – Вып. 5. – Санкт-Петербург: Издательство «НИЦ АРТ», 2022. – С. 63–69. – ISBN: 978-5-907615-34-2.
8. Лысенко, В.Г. Опыт введения в буддизм. Ранняя буддийская философия: учебное пособие для студентов вузов / В. Г. Лысенко. – Москва: Наука, 1994. – 562 с. – ISBN 5-02-013517-8.
9. Лю, Ле. Опера «Первый император» Тан Дуна в контексте взаимодействия западных и восточных музыкальных традиций / Ле Лю // Европейский журнал искусствоведения и культурологии. – 2021. – № 1. – С. 85–90. – ISSN 2310-5666.
10. Ху, Цзянь. Художественный мир китайской народной оперы: монография / Цзянь Ху. – Луцк: Твердиня, 2010. – 98 с. – ISBN 6-17-517051-9.

© Ду Куньян (dukunliang34577@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»