

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.13.54.044

Зарождение джаза в Китае

Линь Цзявэй

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: waixyou000@163.com

Аннотация

Шанхай – родина китайской популярной музыки, а появление джаза в начале 20-го века, который зародился на Западе, принесло в Китай не только джазовую культуру, но и принес ряд новых музыкальных инструментов. Саксофон, который активно используется в джазе, также открыл новый этап развития в Китае в этот период. Благодаря развитию джаза в Шанхае в эту эпоху сформировался особый стиль джазовых произведений, который обычно называют «Хайпай джаз». В этой статье объектом исследования выступает генезис джаза в Китае, в ней анализируется диалектика места рождения джазовой музыки в Китае, исторические и культурные условия зарождения, а также ранние джазовые композиторы Хайпай, произведения и характеристики произведений, аранжировка группы и т.д., чтобы объяснить историческое значение и влияние возникновения и развития джаза и саксофона в Шанхае. Ранний китайский джаз был воплощением общества начала 20 века, отражая социальные противоречия и тенденции определенного периода. Джаз оказал глубокое влияние на форму и стиль китайской популярной музыки. Изучение раннего джаза – эффективный способ раскрыть происхождение саксофона в Китае.

Для цитирования в научных исследованиях

Линь Цзявэй. Зарождение джаза в Китае // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 1А-2А. С. 361-375. DOI: 10.34670/AR.2023.13.54.044

Ключевое слово

Саксофон, Китай, зарождение, Хайпай Джаз, произведения.

Введение. Диалектика зарождения джаза в Китае

В настоящее время в китайских академических кругах существуют определенные разногласия по поводу происхождения и развития джаза в Китае. Некоторые ученые считают, что джаз зародился в Ухане в 1930-х годах, в то время как другие считают, что джаз зародился в Шанхае в 1920-х годах. Фан Хунтао написал в статье «Ухань реорганизуется джазовый оркестр после полувекового перерыва», опубликованной в «Ухань Ивнинг Ньюс» в 1999 году: «Еще в 1930-х годах в концессии Ханькоу был джаз, и Ухань стал одним из самых ранних городов в истории Китая».

Однако Ван Гобао и Цзинь Лайган отметили в «Краткой дискуссии о джазе в Китае – «В Шанхае в 1930-х годах иностранные члены экипажа и моряки впервые представили джаз Китаю» [Wang Guobao, Jin Laigang, 2005]. Кроме того, в книге Сюн Юэчжи «Иностранцы в Шанхае (1842-1949) упоминается, что «общественный оркестр», финансируемый Шанхайским спортивным фондом, основанным Жаном Ремартом в начале 20-го века, выступал по всему Шанхаю, включая многих филиппинских саксофонистов [Xiong Yuezhi, Ma Xueqiang, Yan Kejia, 2003]. Однако в трех вышеупомянутых статьях нет упоминания о первой джазовой группе в Китае, что может быть источником академических дебатов, но из них ясно, что первыми джазовыми музыкантами, распространившимися в Китае, были иностранные джазовые музыканты из США, Филиппин и других мест.

В 1920-1930-х годах джаз преподавался и распространялся в различных формах в Шанхае, Ухане и Гуанчжоу. В своей статье «Ухань: колыбель китайского джаза», опубликованной в газете Wuhan Evening News, Ван Гуобао отметил, что «в 1930-х годах г-н Ючи из Французской концессии основал Музыкальный институт Цзююань, и родились первые музыканты китайского джаза» [Wang Guobao, 1999]. В учебном заведении звучит специальная оркестровая и джазовая музыка. Большинство студентов учебного заведения - сироты. Преподаватели, преподающие музыку, в основном из Соединенных Штатов, Филиппин. Придворный музыкант последнего императора Китая г-н Ордаф, которому почти 90 лет, также преподает искусство в учебном заведении. В этой статье также утверждается, что в дополнение к Уханю, Харбину, Гуанчжоу, Далянь и другие места также имели аналогичные учебные заведения в течение того же периода. Большинство джазовых коллективов в Шанхае в 1930-е годы были в основном иностранными музыкантами. По словам Ван Гобао, самое раннее место, где Джаз приземлился в Китае, должно было быть в Ухане, а время посадки было примерно после 1930 года.

Цао Инь в книге «Первая западная группа на китайской земле – Манджи» указал на исторические изменения Шанхайского симфонического оркестра: В 1881 году в Шанхае появился «общественный оркестр», в основном состоящий из почти 30 филиппинских легионеров, которые долгое время жили в Шанхае. Состав группы включает саксофон и другие духовые инструменты, который также является самым ранним предшественником Шанхайского симфонического оркестра [Shuo Yuan, Cao Fei, 1979]. Таким образом «общественный оркестр» в Шанхае, упомянутый Цао Цянем в этой статье, не является джаз-бэндом в современном смысле этого слова, и его художественная ценность и метод коммуникации отличаются от обычных джаз-бэндов, но с точки зрения художественного выражения он постепенно склоняется к пост формальному джазу группа.

В существующих исторических материалах нет четкого указания на то, в каком городе

зародился китайский джаз, большинство литературы считает, что зарождение джаза в Китае произошло еще в Шанхае. Согласно записям Сюн Юэчжи в «Иностранцы в Шанхае», самым ранним зарегистрированным джаз-бэндом в Шанхае был джаз-бэнд, которым руководила Мэй Байджи. В этой статье утверждается, что джаз-бэнд Мэй Байджи должен является первым зарегистрированным джаз-бэндом в Китае, а группа, созданная впоследствии Цзинь Хуайцзу, была первым джаз-бэндом в Китае, полностью состоящим из китайцев. Таким образом, как упоминалось в приведенных выше записях, в этой статье отмечается, что Шанхай, место зарождения джаза, привезенного в Китай, в качестве предмета обсуждения.

Исторический фон и условия для появления джаза в Шанхае

Городские условия

Благоприятная географическая среда дала новой культуре почву для роста. Расположенный в устье реки Янцзы, Шанхай относится к южной части Китая и с древних времен известен своим богатством, процветанием и развитием. Находясь рядом с такими традиционными китайскими городами, как Нанкин, Сучжоу и Ханчжоу, Шанхай является типичным городом иммигрантов: более 80% его населения составляют иммигранты со всего мира, а после подписания Нанкинского договора и открытия Шанхая для торговли сюда хлынул поток зарубежных иммигрантов. Население Шанхая, ставшего первым международным городом в Китае, в 1930-х годах превысило 3 миллиона человек.

Политический фон

Политическая ситуация в Шанхае в первой половине 20 века была беспокойной и делилась на четыре периода: с начала 20 века до 1927 года, в период правления северных военачальников, когда в Шанхае сошлись силы – и некоторые интеллектуалы и патриотическая молодежь начали вести политическую деятельность, в июле 1921 года Коммунистическая партия Китая (КПК) провела свой первый национальный съезд в Шанхае, объявив о формальном создании КПК, а в 1925 году вспыхнуло движение. С 1926 по 1927 год под руководством Коммунистической партии вспыхнули три вооруженных восстания, в результате которых было свергнуто военное правительство Бэйяна и официально создано Шанхайское муниципальное правительство на встрече делегатов из всех слоев общества в Шанхае; с 1927 по 1937 год, во время правления националистического правительства в Нанкине, Чан Кайши начал антиправительственное движение. С 1927 по 1937 год, когда Чан Кай-ши устроил контрреволюционный переворот 12 апреля и создал Шанхайский особый город, националистическое правительство создало в Шанхае секретные службы и усилило надзор за литературными и художественными произведениями [Liu Huiwu, 1987]. Период японской оккупации с 1937 по 1945 год, также известный как «период изоляции», когда война охватила Шанхай и японские захватчики заняли Шанхай после отступления гоминьдановских войск после битвы при Сонху, превратив концессию в «изолированный остров», с большим количеством бродячего имущества, попавшего в концессию вместе с беглыми беженцами. В период повторного правления Гоминьдана с 1945 по 1949 год, Гоминьдан возобновил правление Шанхаем после победы в Войне сопротивления против японской агрессии и экономического краха Шанхая из-за коррупции гоминьдановского правительства до освобождения Шанхая китайской Красной армией в мае 1949 года и создания Народного правительства.

Хотя джазовая школа зародилась в условиях сложного политического фона и социальных

волнений, в этот период появилась группа новых ученых и прогрессивных интеллектуалов, которые принесли в Шанхай передовые западные идеи и проповедовали западную культуру, среди которых музыка и искусство быстро развивались в этот период и стали духовной пищей для народа в беспокойные времена.

Экономические условия

Развитая экономика дала музыке пространство для выживания и развития. Шанхай был финансовым центром внешней торговли Китая в первой половине 20-го века: только на Шанхайский регион приходилось более половины всего объема внешней торговли страны в этот период, а штаб-квартиры всех крупных китайских банков были основаны в Шанхае. Шанхай в то время также был промышленным центром Китая, где сосредоточился крупный национальный капитал. Развитая экономика привела к относительно высоким доходам, а правительство Шанхая в этот период издало ряд постановлений о праздничных днях и рабочем времени, что обеспечило большинству людей наличие свободного времени.

Помимо традиционных театров и чайных домов, в Шанхае появились новые бары, ночные клубы и кафе, которые стали основными местами развлечений для многих шанхайцев. Благоприятная экономическая среда привлекала большое количество музыкантов, которые способствовали развитию популярной музыки в Шанхае и непосредственно способствовали раннему распространению джаза и различных западных инструментов, включая саксофон, в Китае.

Культурная среда

Перед зарождением популярной музыки в Китае в начале 20 века правительство Цин одобрило создание школ нового образца, в которых проводились «уроки музыки и песен», что принесло просвещение на китайскую музыкальную сцену в начале 20 века. Этот новый стиль музыки был основан на европейских, американских и японских мелодиях и текстах новых идей. Сочетание китайского и западных музыкальных стилей с песнями в совершенно ином традиционном китайском стиле оказало огромное влияние на общество того времени, создав сильное воздействие на умы людей и открыв дорогу новому стилю для музыкантов.

Развитие музыкального образования дало новый импульс для распространения джаза. После Четвертого мая идея «эстетического воспитания», выдвинутая господином Цай Юаньпэем, получила поддержку в сфере музыкального образования, начали развиваться общее музыкальное образование и профессиональное музыкальное образование [Chunming..., 2010]. Создание Шанхайского национального музыкального колледжа также породило множество высококлассных музыкантов, от низовых студентов до профессиональных музыкантов, которые получили образование в новом музыкальном стиле, что постепенно «популяризировало» музыку и привело к появлению достаточно большой аудитории, а также композиторов и исполнителей музыки того периода.

Внедрение европейских и американских музыкальных идей и стилей было основной идеей на китайской музыкальной сцене в первой половине 20-го века, а с приходом тенденции «Новая культура» после Движения четвертого мая западная культура хлынула в Китай, новые музыкальные идеи и техники были широко усвоены, и иностранные музыканты и преподаватели музыки приезжали толпами. После 1924 года русскими эмигрантами в Шанхае было открыто 18 частных музыкальных школ. Публика проявила большой интерес к этим стилям западной музыки, и ранние музыкальные группы, использующие оркестры западного

стиля в сочетании с традиционными китайскими музыкальными стилями, пользовались большим спросом у широкой аудитории.

Развитие новых средств массовой информации

Развитие издательского дела развивало музыкальную культуру, пентатоническая шкала получила широкое распространение в Китае в начале 20-го века, нормы написания песен, исполнения, пения и преподавания постепенно унифицировались, ученые-музыканты использовали одну и ту же нотацию, распространялись западные ноты.

В 1906 году Ли Шутун основал в Шанхае первый китайский музыкальный журнал «Маленький музыкальный журнал», который постепенно увеличивался в размерах. Благодаря развитию современной полиграфической промышленности эти музыкальные журналы в основном публиковали музыкальные партитуры, и большинство из них выходили регулярно, раз в полмесяца, месяц или два раза в месяц [Sun Jinnan, 1999]. Музыкальные журналы стали важным средством коммуникации для ранней шанхайской джазовой музыки в начале 20-го века.

Индустрия звукозаписи пришла в Китай в конце 19 века. К 1930-м годам фонографы и пластинки уже были очень популярны в Шанхае. Три звукозаписывающие компании EMI, Greater China и Victory стали гигантами индустрии в Шанхае, также известном как центр звукозаписывающей индустрии Восточной Азии в этот период. В то же время в Шанхае быстро развивалась радиоиндустрия. С 1931 по 1934 год в Шанхае уже было 54 новых радиостанции [Xiong Yuezhi, 1999].

Киноиндустрия тесно интегрирована с ранней музыкальной культурой Шанхая. В первые дни фильмы сменились с немых на звуковые. К концу 1920-х годов многие киноработы имели тематические песни, сочиненные профессиональными композиторами, чтобы соответствовать теме фильма и подчеркнуть атмосферу фильма. Эта музыка к фильмам стала популярной в Шанхае. С конца 1920-х годов китайская городская песенная и танцевальная музыка была интегрирована с развитием китайской киномузыки, став основной частью китайской развлекательной популярной музыки. Около половины популярных джазовых произведений в этот период были песнями на темы фильмов или интермедиями. Можно видеть, что киноиндустрия и популярная культура дополняют друг друга, благодаря чему популярная музыка распространяется шире и быстрее, а также ускоряет развитие джаза.

Развитие джаза в Шанхае в течение столетия

В сентябре 1919 года Марио Пачи (1878-1946, итальянский музыкант) сформировал симфонический оркестр из 26 человек (17 европейцев) в Шанхае. В течение десяти лет до 1929 года он также руководил рядом ансамблей, включая струнный квартет, джаз-бэнд, который позже был переименован в Танцевальный оркестр, оркестр Международной торговой палаты и духовой оркестр. Можно видеть, что Мэй Байджи основала джаз-бэнд в Шанхае еще в 1920 году, который также является первым зарегистрированным джаз-бэндом в Китае. Согласно статье Чжу Чжэнпина [Zhu Jingping, 2013] джаз был привезен в Шанхай, Китай, из Нового Орлеана на юге Соединенных Штатов в 1920-х годах.

В первые дни шанхайский джаз играл роль аксессуара для времяпрепровождения и был изюминкой в жизни людей, особенно подходящей для выпивки, танцев, посиделок и других мероприятий. Будучи крупнейшим портом Китая и торговым портом в первой половине 20-го века, в Шанхае часто швартовались иностранные суда. Джаз рано распространился благодаря

иностранным членам экипажа и впервые появился в барах, танцевальных залах и других местах. Развлекательные заведения Шанхайской концессии взяли на себя ведущую роль в популяризации джаза [Wang Guobao, Jin Laigang, 2005].

Большинство джазовых произведений, исполнявшихся на этой сцене, были написаны иностранными композиторами, и музыканты, и певцы, которые играли и исполняли эту джазовую музыку, также были иностранными музыкантами и певцами. Они выступали в развлекательных заведениях в старой Шанхайской концессии. В дополнение к иностранцам там были также китайцы и китайцы из-за рубежа. Они были основные потребители раннего джаза в старой Шанхайской концессии. Благодаря новому музыкальному стилю и открытому музыкальному языку джаза, этот зарождающийся музыкальный стиль постепенно привлекал все больше и больше китайцев, а затем распространился за пределы концессии. К 1930-м годам джаз стал самым модным музыкальным стилем в Шанхае. Как внутри концессии, так и за ее пределами жители Шанхая имеют большой энтузиазм по отношению к джазу. В 1933 году был официально открыт Шанхайский бальный зал *Wailemen*. Открытие бального зала *Wailemen* ознаменовало начало расцвета городской индустрии развлечений Шанхая. Многие джаз-бэнды и филиппинские музыканты приезжали в Шанхай один за другим и постепенно стали активными в Бейлемене и крупных танцевальных залах Шанхая. В то время наиболее известными зарубежными джаз-бэндами были в основном группа Танджоси на Филиппинах, джаз-бэнд Ермолаева в Беларуси, джаз-бэнд Лески, джаз-бэнд Группа Nan Kaolin, группа Nailisheng и так далее. Приезд этих групп не только принес аутентичный джаз в Шанхай, но и сыграл важную роль в его развитии в Китае. Наряду с этими группами, в Шанхае также существовало большое количество профессионалов, занимающихся джазовой работой, что в будущем сделало развитие и эволюцию джаза в Китае более быстрыми. Ранние знания о создании джаза и исполнителях в Китае в основном пришли от иностранных профессиональных музыкантов, которые распространяли джаз в Китае в то время. Эти иностранные музыканты провели открытую регистрацию в Китае, чтобы привить соответствующие знания о джазе. Они не только познакомили Шанхай с навыками джазового исполнения, но и познакомили Шанхай с инклюзивной культурой джаза, позволив большому количеству людей узнать джаз и понять внутреннюю культуру джаза.

В 1935 году Ю Чартер организовал «Ю Чартер Бэнд», самый ранний джазовый оркестр в Шанхае, полностью состоящий из китайских музыкантов. В группе 9 человек, в том числе 3 саксофониста, 2 трубача, 1 тромбонист и по 1 пианисту, барабанщику и бас-гитаре каждый. Появление этой группы представляет собой локализованный процесс развития джаза в Шанхае.

В конце Второй мировой войны в 1945 году, из-за политических факторов того времени, большое количество иностранцев (в основном из Соединенных Штатов) въехало в Шанхай, и Шанхай стал центром китайских культурных обменов. В это время джазовая музыка из Соединенных Штатов и Европы начала в больших количествах поступать на шанхайские радиостанции, в танцевальные залы, бары, кафе и даже на граммофоны. Большая часть джазовой музыки воспроизводилась на фонографе. Популярность джаза в Шанхае также привела к появлению большого количества известных и влиятельных музыкантов в стиле джаз в этот период. Приезд иностранцев способствовал развитию джаза в Шанхае. Многие известные джазовые песни родились в это время. С тех пор развлекательная жизнь Шанхая потенциально находилась под влиянием западной культуры. Широкое распространение джаза является наиболее

типичным примером.

В 1946 году Цзинь Хуайцзу, китайский студент физического факультета Университета Святого Иоанна в Шанхае, создал джаз-бэнд Джимми Кинга из 16 человек. Бейлимен однажды нанял группу Джимми Кинга играть в Бейлимене. Этот джаз-бэнд, полностью состоящий из китайцев, на некоторое время прославил Бейлимена. Джимми Кинг также был приглашен в турне по Соединенным Штатам в 1940-х годах. The Jimmy King Band – первая и самая влиятельная китайская джазовая группа в Шанхае.

Ранние джазовые композиторы и произведения в Шанхае

В 1930-1940-х годах многие китайские композиторы начали создавать произведения в джазовом стиле. Этот локализованный джаз также стал любимым музыкальным жанром композиторов. В этот период появились десятки выдающихся композиторов. Среди них можно выделить следующих.

«Морось»

Автор Ли Цзиньхуэй (1891-1967) родился в Сянтане, провинция Хунань. Он является одним из основателей музыки стиля хайпай. За свою жизнь он создал большое количество высококачественных джазовых музыкальных произведений. Его называют основателем китайской популярной музыки более поздних поколений.

В 1927 году Ли Цзиньхуэй основал «Китайскую школу песни и танца» в Шанхае и стал ее директором. С 1933 года Ли Цзиньхуэй проявил большой интерес к джазу. В этот период его основная энергия также была направлена на изучение джаза, и он сформировал джаз-бэнд. В этот период Ли Цзиньхуэй также сочинил тематические песни и интермедии для более чем 20 фильмов и записал большое количество пластинок. Его эффективность и качество принесли славу произведению «Музыка Ли». Репрезентативные работы этого периода в основном включают эпизоды фильмов «Money World» и «Butterfly Love Flower», а также работы в джазовом стиле «Drizzle» и «Special Express».

«Танцевальный оркестр Цинфэн», основанный Ли Цзиньхуэем в 1933 году, использовал всех китайских музыкантов, что в то время было большой редкостью в Шанхайском джаз-бэнде. Репертуар группы часто основывался на этническом стиле, ритм был в основном джазовым, а общее предпочтение отдавалось танцевальной музыке с сильным чувством ритма. Джазовая адаптация «Морось» была популярна в Шанхае.

Среди произведений в джазовом стиле, созданных Ли Цзиньхуэем, наиболее известной является «Морось» в исполнении дочери Ли Цзиньхуэя Лиминхуэй, написанная в 1927 году и известная как первая популярная музыка Китая. Есть две версии этой песни. Оригинальная запись была в национальном стиле. После присоединения к джазовой группе в 1930-х годах она была адаптирована в типичный джазовый стиль. Джазовая версия «Drizzle» также является наиболее распространенной версией. Эта песня была выпущена EMI продолжительностью 5 минут и 28 секунд.

Секция А и ее повторяющиеся пассажи асимметричны, а гармония относительно проста. В первой и второй фразах главный аккорд и придаточный аккорд используются попеременно для уточнения тональности; в третьей и четвертой фразах придаточные аккорды добавляются для усиления цвета гармонии, и, наконец, основной аккорд полностью обрывается.

Конфигурация группы: В «Drizzle» используется типичный джаз-бэнд из 8-10 человек. Он

имеет характеристики новоорлеанского джаз-бэнда и сгруппирован в соответствии с методом исполнения свинг-биг-бэнда. Среди них есть два кларнета в деревянных духовых bB, две трубы в латунных bB, два альт-саксофона в саксофон и один тенор-саксофон. Есть также контрабас, играющий ритм-партии, а также фортепиано и джазовые барабаны, используемые в некоторых пассажах.

Как показано в примере 1 партитуры: Интерлюдия «Drizzle» представляет собой импровизированный инструментальный отрывок. Этот отрывок является кульминацией всей песни. Его гармония богата текстурой, а техника исполнения изменчива, что может отражать аранжировку и исполнительские характеристики всей песни.

Этот отрывок вводится в мелодию двумя кларнетами Си-бемоль из группы деревянных духовых инструментов, а затем две трубы си-бемоль из группы духовых инструментов исполняют импровизированное соло с «групповой импровизацией», характерной для новоорлеанского джаза. Три партии саксофонной группы отвечают за исполнение партии гармонии, а контрабас ритм-группы отвечает за исполнение низкой партии. С точки зрения мелодии, она имеет характеристики национального стиля. В ней используется сочетание скорости и стремительности. Она в основном прогрессивна и дополняется трубой. В импровизированной партии духовой группы труба 2 дополняет мелодическую партию, исполняемую трубой 1. С точки зрения ритма, весь абзац имеет характер танцевальной музыки, и используется множество брейков. Сочетание восьмых брейков и восьмых нот изменяет сильные фонемы и оказывает ритмический динамический эффект.

Ли Цзиньхуэй оказал влияние на несколько поколений создателей. Нельзя отрицать, что он совершил прорывы и внес выдающийся вклад в китайскую популярную музыку.

«Петь со слезами на глазах»

Работы автора Яо Мина разнообразны по стилю, он широко использовал в своих композициях джазовую оркестровку и был признан экспертом в области джазовой композиции на шанхайской музыкальной сцене того времени. Ряд его композиций считаются классикой морского джаза, например, «Rose Rose I Love You», которая считается классикой старого шанхайского джаза и до сих пор исполняется старшим джаз-бэндом в отеле Peace Hotel в Шанхае.

Одна из наиболее типичных композиций Яо Мина – «Singing with Tears», песня, отражающая обычные композиторские приемы и особенности автора. Песня «Singing With Tears» в исполнении Яо Ли с текстом Ли Цзюньцина была впервые выпущена компанией Baidai в 1947 году под номером B1060 и длится 2 минуты 34 секунды.

Структура произведения: 58 тактов. Прелюдия представляет собой 4-фразовый раздел с 4-барной фразой, и такие большие импровизированные вступительные пассажи часто встречаются в джазовой музыке. Финал представляет собой однофразовый раздел из 4 тактов, заканчивающийся повторением темы. Вся пьеса настроена плавно и развивается до мажорной тональности, перемежаясь несколькими краткими отступлениями.

Примером 2 партитуры является раздел китайского пения второй фразы параграфа А «Пение со слезами», который также является мелодией параграфов В и С. Этот раздел воплощает в себе особенности слияния китайской и западной музыки. Основная часть музыки основана на пятитональном стиле, но композитор добавляет большое количество характерных тонов до мажорной гаммы Булеса # D. Ритмически восьмые ноты в мелодии произведения используют метод обработки «псевдо-триптиха», и в то же время большое количество пустых тактов используется для формирования большого количества синкопированных ритмических

паттернов, что является общей мелодической особенностью раннего джаза.

В «Singing with Tears» используется джаз-бэнд из семи челове. У участников группы есть две трубы в духовой группе bB, один альт-саксофон и один тенор-саксофон в группе саксофонов, а также фортепиано, контрабас и джазовые барабаны в ритм-группе.

Пример 3 партитуры — это финал и импровизированная часть произведения. Двухчастная структура саксофона использует комбинацию мажорных и полифонических творческих приемов. Двухчастный аккомпанемент трубы bB используется для заполнения пустого пространства. Партии фортепиано объединяются вокруг первого такта, способствуя развитию мелодия, а последние три такта используются в качестве дополнительных частей, чтобы оттенить мелодию. Эта мелодия в основном прогрессивная, и она часто подчеркивает тональный ведущий тон. Случайное хроматическое движение имеет характеристики стиля Булеса.

«Ночной Шанхай»

Автор Чэнь Гексинь (1914-1961), известный современный китайский композитор, родился в Наньхуэ, провинция Цзянсу (ныне Пудун, Шанхай). Чэнь Гексинь с детства проявлял высокий музыкальный талант: в подростковом возрасте он мог т импровизировать на фортепиано и овладел национальными музыкальными инструментами, такими как эрху и флейта. Молодой Чэнь Гексинь учился в государственной школе Гечжи (первая совместная китайско-западная школа в Китае), в которой он получил образование в западном стиле.

Чэнь Гексинь хорошо сочиняет джазовую музыку, потому что в ранние годы он получил западное образование и научился джазовой оркестровке у еврейских композиторов. «Rose Rose I Love You» Чена Гесиня – один из важных шедевров шанхайского джаза. В этой песне используется конфигурация биг-бэнда Swing, в основном духовая группа из трех частей, в сопровождении басовой группы и группы ударных, а также фортепиано и кларнета. Размер группы достигает более десяти человек. В песне используется множество синкопированных ритмических рисунков и обертонов, и в целом песня уделяет больше внимания свободной игре музыкантов с длинными импровизационными пассажами. «Роза, Роза, я люблю тебя» был популярна не только в Китае, но и распространилась в Соединенных Штатах, родном городе джаза. В середине 20-го века на американской музыкальной сцене появились английские адаптации оригинальных произведений, были опубликованы пластинки, и они получили широкое признание.

Здесь мы обсуждаем еще одну репрезентативную работу в джазовом стиле «Ночной Шанхай» Чэнь Гексина, которая сочетает в себе стили свинга и Тин Пан Аллеи. «Night Shanghai» была впервые выпущена как песня лейблом Shanghai Emi Records в 1947 г. Она была написана Фань Яньцяо и спета Чжоу Сюанем. Номер версии записи – B966, а продолжительность – 2 минуты 50 секунд. «Ночной Шанхай» часто используется в различных документальных фильмах. Она почти стала обязательной музыкой для описания шумной сцены Шанхая. Песня признана классическим произведением на сцене китайской поп-музыки.

«Ночной Шанхай» имеет темп 4/4 и скорость 90. Он основан на двухступенчатой структуре A-B. Разделы A и B представляют собой вокальные пассажи, а также добавлены прелюдия и интерлюдия инструментальной импровизации. Вся песня состоит в общей сложности из 76 тактов, раздел A, прелюдия и интерлюдия – это все 4 такта в виде предложения, а раздел B - 6 тактов в виде предложения. Пункт A – это повторяющийся абзац из двух частей, повторяемый один раз, чтобы подчеркнуть тему; пункт B – это абзац из двух частей. Вся песня повторяется между двумя темами, с равными пропорциями между пунктами A и B. В песне используется

более длинная интерлюдия, состоящая в общей сложности из 4 фраз; прелюдия короче и состоит из одной фразы. Что касается тональности, вся песня основана на bB major, с вкраплениями мелодий в разделе A и стабильной тональностью в разделе B.

Примером 4 партитуры является «Ночной Шанхай», который является репрезентативной интерлюдией всей песни. Из этого абзаца можно увидеть композиционные характеристики и стиль исполнения всей песни. В партитуре широко используются синкопированные ритмические паттерны. Мелодия исполняется скрипкой, с красивыми линиями, а сочетание нот в две четверти и восьмых нот придает музыке динамичный эффект. Вторая мелодия полностью имитирует ритмическую форму первого предложения, используя творческие приемы в западном стиле. Двойная партия кларнета bB использует ритмический тип, который сочетает в себе восьмые ноты и восьмые перерывы, что не только подчеркивает акцент, но и способствует развитию музыки. Случайное восьмиточечное крепление в двойной партии трубы bB искусно изменяет первоначальный ритмический тип и делает аккомпанемент динамичным. Есть также партии фортепиано и контрабаса, которые играют вспомогательную роль в гармонии.

В «Ночном Шанхае» используется джаз-бэнд из 8 человек. Группа состоит из двух кларнетов в группе деревянных духовых инструментов, двух кларнетов в группе духовых инструментов, двух труб в группе духовых инструментов и одного альт-саксофона в группе саксофонов. Фортепиано и контрабас в ритм-группе, а также скрипка играют мелодические партии прелюдии и интерлюдии. Скрипка не является распространенным инструментом в джазовых группах. Ее добавление придает всей песне музыкальный колорит Tin Pan Alley.

В 1930-1940-х годах появилось много талантливых композиторов эпохи джаза. Они разнообразили стиль китайской популярной музыки, внесли успешные изменения в мелодию, гармонию и стиль, расширили свои творческие идеи, обогатили свои творческие техники и создали персонализированные и высокохудожественные произведения китайского джаза. Это стало культурным сокровищем Китая.

Заключение

На сложном историческом фоне Китая в 1930-1940-х годах Шанхай процветал, несмотря на пламя войны, и родилась уникальная джазовая культура хайпай, которая быстро стала популярной по всей стране. Среди множества стилистических тенденций музыкальные произведения, представленные стилем джаз, впервые появились на исторической сцене Китая. Хайпай Джаз берет «интеграцию Китая и Запада» в качестве своей основной творческой идеи, западные методы композиции в качестве основы для создания и джазовые группы западного стиля в качестве стандарта исполнения. Он создает китайский джаз, адаптируя традиционные китайские народные мелодии и добавляя национальные музыкальные инструменты, и распространяет его через танцевальные залы, фильмы, пластинки, радио, газеты и другие средства массовой информации, непосредственно способствующие развитию музыки, искусства и культуры в китайском обществе и оставляющие много ценных исторических материалов.

С 1970-х годов влияние джаза в Китае постепенно расширяется. Важное влияние джаза на современную китайскую музыкальную культуру и эстетический опыт людей стало объективным фактором его дальнейшего развития и популярности в Китае после реформ и открытости. С момента появления джаза присущие ему культурные характеристики, такие как

свобода, равенство и инновации, начали интегрироваться в традиционную китайскую культуру. Художественные коннотации и ценности свободы и равенства в джазе постепенно впитывались китайской популярной музыкой, формируя новый музыкальный стиль, основанный на господствующей китайской идеологии и ценностях с Китайские особенности. Хайпай джаз является воплощением культурных обменов и интеграции между Китаем и Западом. Это результат взаимодействия местной культуры и иностранной культуры. Это также было началом диверсификации и интернационализации китайского общества. Появление джаза в Шанхае и ранняя история развития привнесли много важных смыслов в развитие китайской музыки:

Хайпайский джаз сыграл важную роль в создании китайской популярной музыки, что проявилось в интеграции музыкальных стилей, широте аудитории, популяризации тем для написания песен и коммерциализации музыки. Даже сегодня, почти столетие спустя, это все еще основные характеристики современной китайской популярной музыки.

Эти произведения в стиле джаза, представленные в Китае в первые дни, содержали определенные прогрессивные идеи и внесли положительный вклад в прогрессивные движения, такие как китайский гуманизм.

Джаз является продуктом определенного исторического фона. Из-за широкого использования саксофона в джазовых произведениях шанхайского стиля этот период также является важным этапом развития для раннего распространения саксофона в Китае.

Пример 1

Пение
女声

$\text{♩} = 120$

bB Кларнет 1
bB调单簧管1

bB Кларнет 2
bB调单簧管2

bE Саксофон-альт 1
中音萨克斯1

bE Саксофон-альт 2
中音萨克斯2

bE Тенор-саксофон
次中音萨克斯

bB Труба
bB调小号1

bB Труба
bB调小号2

Контрабас
低音提琴 *pizz.*

The musical score is written in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked as quarter note = 120. The vocal line (女声) is mostly silent. The clarinet parts (bB调单簧管) play a melodic line with some grace notes. The alto saxophones (中音萨克斯) play a rhythmic pattern of eighth notes. The tenor saxophone (次中音萨克斯) plays a similar rhythmic pattern. The trumpet parts (bB调小号) are mostly silent, with some activity in the second trumpet part. The double bass (低音提琴) plays a steady eighth-note bass line, marked with *pizz.*

Пример 2

$\text{♩} = 90$

你说我荒唐 你不许我唱 只为我唱了几声
郎呀郎呀郎 东家的
女人多么放浪 西家的女人更是淫荡 我不过
唱了几声郎 为什么你就高声地嚷
身上没有好衣裳 肚里天天闹饥荒
就是这几声郎呀郎 我也带着眼泪唱

Пример 3

$\text{♩} = 90$

Пение
女声

бЕ Саксофон-альт
中音萨克斯

бВ Саксофон-тенор
次中音萨克斯

бВ Труба 1
bB调小号1

бВ Труба 2
bB调小号2

Пианино
钢琴

Барабаны
爵士鼓

Контрабас
低音提琴

Библиография

1. Bai Lu. On the status and role of school music songs in the development history of Chinese music education // *Art Science and Technology*. 2014. 5. 1.
2. Fan Hongtao. Wuhan reorganizes jazz orchestra after half-century hiatus. *Wuhan Evening News*, 1999.
3. Jin Laigang, Wang Guobao. Correspondence and articles on jazz in Wuhan // *Huang Zhong: Journal of Wuhan Conservatory of Music*. 2005. 4. 5.
4. Liu Huiquo. *Modern history of Shanghai*. Shanghai: East China Normal University Press, 1987. 275 p.
5. Liu Zhangsheng. *A Brief History of Modern Chinese Music*. People's Music Publishing House, 2009.
6. Luo Qin. The "kitsch" and "fashion" in the music culture of the "sea school"-the socio-cultural significance of pop music and jazz in Shanghai's dance halls around the 1930s // *Folk Art*. 2009. 4. P. 60-69.
7. Shuo Yuan, Cao Fei. The first Western orchestra on Chinese soil: the historical changes of Shanghai Symphony Orchestra // *Music Lovers*. 1979. 00. P. 86-93.
8. Sun Jinnan. Li Shutong's music education thought from the compilation of "Little Magazine of Music" // *The Art of Music: Journal of the Shanghai Conservatory of Music*. 1991. 1. 2.
9. Sun Liao. *A Brief History of Chinese Popular Music*. China Literary Association Publishing House, 2004.
10. Wang Guobao, Jin Laigang. A brief discussion on jazz in China – a discussion with Mr. Yang Bo // *Huang Zhong*. 2005. 4. P. 133-134.
11. Wang Guobao. *Wuhan City: The cradle of Chinese jazz*. *Wuhan Evening News*, 1999.
12. Wang Mingjin. On Lai Jinhui in the activities of righteous performance. Henan University, 2019.
13. Wang Xin. *A century of jazz*. Shanghai Culture Publishing House, 2001.
14. Wang Yuhe. *The History of Modern Chinese Music (1840-1949)*. People's Music Publishing House, 1994.
15. Wu Chunming. "Songs of the times" and "songs of salvation". People's Publishing House, 2010. P. 55-56.
16. Wu Chunming. *A Study of Popular Songs in the Republic of China: Shanghai as the Center*. Zhongshan University, 2008.
17. Xiong Yuezhi, Ma Xueqiang, Yan Kejia. *Foreigners in Shanghai 1842-1949*. Shanghai Ancient Books Publishing House, 2003. P. 42.
18. Xiong Yuezhi. *General History of Shanghai – Shanghai General History*. Volume 10. Republican Culture. Shanghai People's Publishing House, 1999.
19. You Jingbo. *The History and Style of Popular Music*. Hunan Literature and Art Publishing House, 2007.
20. Yu Jiafang. *The History of Modern Chinese Music*. Shanghai People's Publishing House, 2006.
21. Zhou J. *The Form and Concept of Jazz Music*. Nanjing Normal University, 2004.
22. Zhu Jingping. *Jazz in Old Shanghai* // *New Reading and Writing*. 2013. 7. 2.

Origins of Jazz in China

Lin Jiawei

Postgraduate,

Herzen State Pedagogical University of Russia,

191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: waixyou000@163.com

Abstract

Shanghai is the birthplace of Chinese popular music, and the emergence of jazz in the early 20th century, which originated in the West, brought not only jazz culture to China, but also brought a number of new musical instruments. The saxophone, which is actively used in jazz, also ushered in a new development in China during this period. Thanks to the development of jazz in Shanghai during this era, a special style of jazz pieces was formed, which is commonly referred to as "Hipai Jazz". This article focuses on the genesis of jazz in China, and analyzes the dialectic of the birthplace of jazz music in China, the historical and cultural conditions of origin, as well as early Haipai jazz composers, works and characteristics of works, group arrangement, etc., to explain historical significance and influence of the emergence and development of jazz and saxophone in Shanghai.

Lin Jiawei

Early Chinese jazz was the epitome of early 20th century society, reflecting the social tensions and trends of the period. Jazz has had a profound influence on the form and style of Chinese popular music. In the author's thought, studying early jazz is an effective way to uncover the origins of the saxophone in China.

For citation

Lin Jiawei (2023) Zarozhdenie dzhaza v Kitae [Origins of Jazz in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (1A-2A), pp. 361-375. DOI: 10.34670/AR.2023.13.54.044

Keywords

Saxophone, China, origin, Haipai Jazz, composition.

References

1. Bai Lu (2014) On the status and role of school music songs in the development history of Chinese music education. *Art Science and Technology*, 5, 1.
2. Fan Hongtao (1999) *Wuhan reorganizes jazz orchestra after half-century hiatus*. Wuhan Evening News.
3. Jin Laigang, Wang Guobao (2005) Correspondence and articles on jazz in Wuhan. *Huang Zhong: Journal of Wuhan Conservatory of Music*, 4, 5.
4. Liu Huiguo (1987) *Modern history of Shanghai*. Shanghai: East China Normal University Press.
5. Liu Zhangsheng (2009) *A Brief History of Modern Chinese Music*. People's Music Publishing House.
6. Luo Qin (2009) The "kitsch" and "fashion" in the music culture of the "sea school"-the socio-cultural significance of pop music and jazz in Shanghai's dance halls around the 1930s. *Folk Art*, 4, pp. 60-69.
7. Shuo Yuan, Cao Fei (1979) The first Western orchestra on Chinese soil: the historical changes of Shanghai Symphony Orchestra. *Music Lovers*, 00, pp. 86-93.
8. Sun Jinnan (1991) Li Shutong's music education thought from the compilation of "Little Magazine of Music". *The Art of Music: Journal of the Shanghai Conservatory of Music*, 1, 2.
9. Sun Liao (2004) *A Brief History of Chinese Popular Music*. China Literary Association Publishing House.
10. Wang Guobao, Jin Laigang (2005) A brief discussion on jazz in China – a discussion with Mr. Yang Bo. *Huang Zhong*, 4, pp. 133-134.
11. Wang Guobao (1999) *Wuhan City: The cradle of Chinese jazz*. Wuhan Evening News.
12. Wang Mingjin (2019) *On Lai Jinhui in the activities of righteous performance*. Henan University.
13. Wang Xin (2001) *A century of jazz*. Shanghai Culture Publishing House.
14. Wang Yuhe (1994) *The History of Modern Chinese Music (1840-1949)*. People's Music Publishing House.
15. Wu Chunming (2010) *"Songs of the times" and "songs of salvation"*. People's Publishing House.
16. Wu Chunming (2008) *A Study of Popular Songs in the Republic of China: Shanghai as the Center*. Zhongshan University.
17. Xiong Yuezhi, Ma Xueqiang, Yan Kejia (2003) *Foreigners in Shanghai 1842-1949*. Shanghai Ancient Books Publishing House.
18. Xiong Yuezhi (1999) *General History of Shanghai – Shanghai General History. Volume 10. Republican Culture*. Shanghai People's Publishing House.
19. You Jingbo (2007) *The History and Style of Popular Music*. Hunan Literature and Art Publishing House.
20. Yu Jiafang. (2006) *The History of Modern Chinese Music*. Shanghai People's Publishing House.
21. Zhou J. (2004) *The Form and Concept of Jazz Music*. Nanjing Normal University.
22. Zhu Jingping (2013) Jazz in Old Shanghai. *New Reading and Writing*, 7, 2.