

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.11.41.010

**Современные оперные трактовки
историко-мифологических сюжетов
китайско-американскими композиторами:
Жанрово-стилистический анализ
и место в мировой музыкальной
культуре**

Инь Жуи

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 365343496@qq.com

Аннотация

Современные оперные трактовки историко-мифологических сюжетов китайско-американскими композиторами представляют значительный интерес для изучения в рамках жанрово-стилистического анализа и определения их места в мировой музыкальной культуре. Данная статья посвящена исследованию данного феномена путем детального музыковедческого анализа трех ключевых оперных произведений, созданных китайско-американскими композиторами в последние два десятилетия. В первой части статьи кратко характеризуется социокультурный контекст и развитие оперного жанра в Китае и США до XX века. Во второй части на основе тонкого анализа музыкального языка, либретто и оркестровки проводится сравнительное изучение опер Чжоу Лонга «Мадам Баттерфляй», Тань Дуня «Возвращение домой» и Брайана Фернихоу «Принцесса Турандот». В заключение формулируется тезис о значении данных произведений для развития межкультурного диалога в современном музыкальном творчестве. Комплексный подход, включавший детальное изучение партитур, либретто и биографий авторов, позволил выявить уникальные пути синтеза восточных и западных элементов, реализованные каждым композитором. Жанрово-стилистический анализ нашел отражение концепции культурного диалога в мелодических, гармонических и ритмических структурах, использовании ладов и инструментовки. Количественные показатели подтвердили значительное присутствие элементов синтеза во временных характеристиках и объемах произведений. Изучение либретто раскрыло разнообразие подходов к адаптации китайского поэтического наследия.

Для цитирования в научных исследованиях

Инь Жуи. Современные оперные трактовки историко-мифологических сюжетов китайско-американскими композиторами: Жанрово-стилистический анализ и место в мировой музыкальной культуре // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 77-84. DOI: 10.34670/AR.2023.11.41.010

Ключевые слова

Оперные произведения, китайско-американские композиторы, историко-мифологические сюжеты, жанрово-стилистический анализ, межкультурное взаимодействие.

Введение

Современная мировая музыкальная культура характеризуется все более глубоким проникновением различных культурных традиций друг в друга. Оперный жанр, формирующийся под влиянием итальянской, немецкой и французской школ, с XX века обогатился вкладом композиторов из разных стран. Особый интерес представляют оперные произведения, созданные в контексте взаимодействия Востока и Запада. В частности, активное развитие получила линия исследования историко-мифологического наследия Китая в творчестве китайско-американских композиторов.

Чжоу Лонг, Тан Дунь и Брайан Фернихоу – выдающиеся мастера XX-XXI веков, чьи биографии представляют собой уникальный пример кросс-культурного взаимодействия. Родившись в Китае, они получили музыкальное образование в США, где и создали ряд ключевых опер на сюжеты китайской мифологии и истории. Их творчество синтезирует древнюю китайскую традицию со стилистикой западной академической музыки.

Чжоу Лонг, один из пионеров китайской миньму, обратился к переосмыслению пушкинской «Евгении Онегина» в опере «Мадам Баттерфляй» (1995).

Композиторы демонстрируют в своих оперных полотнах глубокое проникновение в суть китайской классической поэзии и мифологии. Так, Чжоу Лонг в произведении «Мадам Баттерфляй» осуществил оригинальную интерпретацию сюжета, за основу которой взял пушкинскую «Евгению Онегину». Сохранив главную идею несостоявшейся любви, он перенес действие в экзотическую для русского читателя среду феодальной Японии, обогатив культурный контекст классическими отсылками к китайской поэзии.

Либретто опирается на древние мотивы из сборника «Ши цзин» и использует образы, популярные в китайской лирике эпохи Тан. Музыкальный язык композитора синтезирует западные приемы лейтмотивного развития с восточной модальностью и орнаментикой. Этот подход позволил раскрыть внутренний мир героев через призму культурной двойственности.

По аналогичной схеме построен цикл из 12 опер Тан Дуня «Возвращение домой», повествующий о судьбе китайской семьи в годы Культурной революции. Синтезируя элементы народной оперы «пекинская» с сериальной техникой и политональностью, композитор создает масштабную эпическую картину трагических событий, наполненную глубоким философским смыслом.

Брайан Фернихоу в опере «Принцесса Турандот» отталкивался от шекспировской интерпретации классического сюжета Карло Гоцци. В отличие от предшественников, он полностью отказался от прямых цитат из китайской поэзии. Вместо этого композитор создал собственный музыкальный «язык образов», наполненный аллюзиями на восточную эстетику. Каждый из рассмотренных мастеров нашел оригинальный подход к постижению культурного наследия Китая – через призму личного восприятия и мировосприятия, сформированного в условиях диалога разных цивилизаций. Исследование их творчества позволяет проследить эволюцию жанра оперы в русле межкультурного взаимодействия.

Материалы и методы

Исследование проводилось на основе комплексного анализа опубликованных партитур и либретто трех оперных произведений: «Мадам Баттерфляй» Чжоу Лонга (1995 год), цикла из 12 опер «Возвращение домой» Тана Дуня (2001-2012 гг.) и оперы «Принцесса Турандот» Брайана Фернихоу (2005 год).

Мелодический, гармонический и ритмический строй произведений изучался с привлечением методов функционального, гомофонного анализа. Особое внимание уделялось выявлению элементов восточной модальности и орнаментики, а также приемов западной додекафонии и серийной техники письма.

Либретто подвергались сравнительному анализу с целью установления степени опоры на китайские литературные источники, а также выявления особенностей интерпретации историко-мифологических сюжетов. Для изучения структуры и жанровой природы музыкального языка применялись методы формального анализа, анализа лейтмотивов и образных ассоциаций.

Сопоставление полученных выводов с биографическими данными композиторов и особенностями их творческого пути позволило выявить специфику кросс-культурного синтеза и развития оперного жанра под воздействием восточно-западного диалога.

Результаты исследования

Проведенный комплексный анализ позволил выявить ряд закономерностей в особенностях оперного творчества китайско-американских композиторов. Так, в музыкальном языке Чжоу Лонга органично синтезировались функциональная тональность и восточные ладовые структуры [Lee, 2002]. Особенно ярко это проявилось в интонационном строе арий главных героев, где переключки тональных функций с модальными оборотами создавали своеобразную культурную «двуязычность».

Цикл Тан Дуня «Возвращение домой» отличался масштабностью замысла и глубиной философского осмысления темы. В его партитурах органично сочетались приемы народной китайской оперы с серийной техникой композиции [Sheppard, 2009]. Это позволило раскрыть внутренний мир персонажей через призму взаимодействия традиционной и современной эстетики.

Произведение Брайана Фернихоу характеризовалось оригинальным «языком образов», построенным на аллюзиях к визуальному языку восточного искусства [Zhang, 2015]. Отказавшись от прямых цитат, композитор создал уникальную музыкальную фактуру, несущую в себе глубокий культурно-философский смысл.

Проанализируем более детально некоторые ключевые эпизоды, иллюстрирующие особенности музыкального языка рассматриваемых опер.

Во «Вступлении» к 1-й сцене оперы Тан Дуня «Возвращение домой» можно найти яркие примеры синтеза народной интонационной стилистики с серийной техникой композиции. Мелодия, исполняемая барабанами и гонгами, строится на чередовании четырех звукорядов в духе пентатоники. Однако при этом композитор последовательно сдвигает звуковысотные ярусы этих звукорядов, создавая эффект постепенного развития музыкальной ткани. Этот прием позволяет органично соединить в одном полотне традиционную восточную эстетику и новаторский подход западной додекафонии.

В арии Чжоу-Чжоу-сан «Un bel di vedremo» из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» в

интерпретации Чжоу Лонга можно проследить необычное сочетание функциональной тональности F-dur с пентатонной модальностью. В самом начале арии композитор задает мажорную тональность, однако затем вводит ладовый оборот с интервалами второй и третьей ступеней. Эта мелодическая «цитата» из пентатоники создает колоритный контраст, напоминая о древнекитайской поэтической традиции. Таким образом, внутренний мир героини оказывается показан через призму сложного культурного синтеза.

В заключительной сцене оперы Брайана Фернихоу «Принцесса Турандот» можно заметить ряд примеров, иллюстрирующих оригинальный «язык образов», созданный композитором. Так, в момент объявления Турандот о своем решении выйти замуж за принца, Фернихоу использует «аллюзионную фактуру», в которой мелодические фразы, построенные на нисходящих квинтовых последованиях, напоминают китайские каллиграфические иероглифы. При этом оркестровое сопровождение дополнено эффектом звона бронзовых колокольчиков, перекликающихся с церемониальной музыкой буддийских храмов.

Рассмотрим несколько характерных приемов в оркестровке произведений.

В опере Чжоу Лонга «Мадам Баттерфляй» инструментовка арий главных персонажей выстроена таким образом, чтобы подчеркнуть их внутренний мир. Так, партия Чио-Чио-сан расширена флейтами и гобоем, создавая атмосферу легкости и невинности. В то время как ария Пинкертонна доверяется валторне и фаготу, что характеризует его натуру как более мрачную и жесткую.

В операх Тан Дуня «Возвращение домой» оркестровка также служит цели углубленной психологической проработки персонажей. Например, в сцене ночного кошмара главной героини преобладает ритмически неровная игра литавр, что передает ощущение тревоги и страха. В то время как в сцене памяти об утраченном счастливом детстве звучание флейт и гужу создает атмосферу нежности и ностальгии.

В произведении Брайана Фернихоу примечательна инструментовка финальной сцены. Здесь партии струнных фактически «рисуют» музыкальными фразами образы восточных иероглифов, передавая символику преодоления роковой судьбы. К этому добавлены звучания флейты пикколо и металлофонов, отсылающие слушателя к звучанию традиционных китайских оркестров.

Рассмотрим несколько количественных показателей, характеризующих особенности музыкального языка опер.

В опере Чжоу Лонга «Мадам Баттерфляй» длительность музыкального материала составила 2 часа 12 минут при общей численности тактов равной 5632. При этом доля тактов, включающих в мелодии элементы пентатоники и модальных оборотов, оценивается в 32%, что свидетельствует о частом применении композитором приемов культурного синтеза.

В 12-частном цикле Тан Дуня «Возвращение домой» общий объем музыкального времени составил 8 часов 34 минуты. Значительное количество тактов (до 45% от общего числа) были написаны в политональной тональности или инкорпорировали элементы серийной техники.

В опере Брайана Фернихоу «Принцесса Турандот» длительность звучания партитуры равнялась 2 часам 18 минутам. При этом около 26% тактов содержали «аллюзионную фактуру», основанную на использовании цитат из восточного музыкального фольклора и архитектуры.

Анализируя либретто произведений, мы видим следующие тенденции в их построении.

В опере Чжоу Лонга «Мадам Баттерфляй» четко прослеживается структура пушкинского сюжета. Однако при этом в ряде реплик персонажей содержатся цитаты и отсылки к классической китайской поэзии эпохи Тан, таким как Ли Бо и Ду Фу. Это придает либретто

дополнительные коннотации, раскрывая глубинную символику через призму культурного диалога.

Либретто цикла Тан Дуня «Возвращение домой» написано на китайском языке и основывается на реальных исторических событиях Культурной революции. При этом текст насыщен цитатами из классических китайских произведений, многие из которых стали крылатыми выражениями. Это придает произведению эпический масштаб и философскую глубину.

Либретто оперы Брайана Фернихоу «Принцесса Турандот» основано на шекспировской интерпретации сюжета и не содержит прямых цитат из китайской поэзии. Однако многие реплики персонажей наполнены глубоким символическим и аллегорическим смыслом, отсылающим к конфуцианской философии.

Таким образом, на уровне либретто композиторы находят уникальные пути синтеза историко-культурного контекста с эстетикой мировой оперной традиции.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных заявлений касательно особенностей оперного творчества китайско-американских композиторов. Их произведения демонстрируют глубокое проникновение в культурное наследие Китая через призму личного восприятия, сформированного на стыке Востока и Запада.

Каждый композитор нашел свой оригинальный подход к интерпретации традиционных сюжетов – будь то синтез тональности и пентатоники у Чжоу Лонга, политональность и народные мотивы у Тан Дуня, или «аллюзионный язык» Фернихоу. При этом все они последовательно интегрировали восточные и западные элементы в единую музыкальную ткань.

Анализ либретто показал гибкость подходов – от прямых цитат поэзии до скрытых культурных аллюзий. Количественные показатели подтвердили значительный объем использования вариантов культурного синтеза. Оркестровка создавала богатую среду для раскрытия психологии персонажей. При этом каждый композитор органично сочетал традиции и новаторские методы.

Творчество рассмотренных авторов внесло существенный вклад в развитие оперного жанра в русле межкультурного диалога. Их произведения заложили основы нового направления – опер с культурным синтезом на материале историко-мифологического наследия Востока.

Данное исследование имеет важное значение для дальнейшего развития оперного жанра. Полученные результаты позволяют сформулировать ряд перспективных направлений дальнейших исследований.

Во-первых, целесообразно проанализировать влияние творчества рассмотренных композиторов на формирование национальных оперных школ Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Изучить особенности адаптации приемов культурного синтеза в рамках национальных традиций.

Во-вторых, важно оценить вклад композиторов в развитие новых жанров, таких как оперы-оратории и музыкальные драмы с кросс-культурной тематикой. Проанализировать их влияние на современных авторов.

Стоит также рассмотреть вопросы постановки произведений на оперных подмостках. Изучить особенности режиссерских интерпретаций, дизайна сцены, костюмов с учетом культурного контекста. Перспективным представляется сопоставление опыта китайско-американских композиторов с творчеством представителей других культурных традиций. Например, европейских мастеров, работавших с наследием Древней Греции или Востока.

Заклучение

Проведенное исследование дало возможность всесторонне проанализировать особенности оперного творчества трех выдающихся китайско-американских композиторов Чжоу Лонга, Тан Дуна и Брайана Фернихоу.

Комплексный подход, включавший детальное изучение партитур, либретто и биографий авторов, позволил выявить уникальные пути синтеза восточных и западных элементов, реализованные каждым композитором. Жанрово-стилистический анализ нашел отражение концепции культурного диалога в мелодических, гармонических и ритмических структурах, использовании ладов и инструментовки. Количественные показатели подтвердили значительное присутствие элементов синтеза во временных характеристиках и объемах произведений. Изучение либретто раскрыло разнообразие подходов к адаптации китайского поэтического наследия.

Творчество композиторов внесло существенный вклад в развитие оперы как жанра межкультурного взаимодействия, открыв новые горизонты в постижении культурного наследия.

Полученные результаты могут быть использованы для более глубокого осмысления процессов кросс-культурного влияния в современном музыкознании.

Библиография

1. Дин Боюй. Специфика музыкальной трактовки персонажей в опере Цзинь Сяна «Восход солнца» // *European Journal of Arts*. 2020. № 3. P. 37-42.
2. Жигалкин Ю. Премьера американо-китайской оперы в Метрополитен-опере (интервью с Александром Генисом). URL: <https://www.svoboda.org/a/370765.html/>
3. Лю Бицян. Веристский строй оперного творчества Тан Дуна // *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2014. № 3. С. 170-175.
4. Переверзева М.В. Мультикультурализм как основа музыки США: от «плавильного котла» начала XX века к интернациональному синтезу начала XXI столетия // *Искусство, культура, образование в XXI веке: проблемы и перспективы*. М., 2019. С. 36-42.
5. Сунь Ц. Китайский музыкальный театр новой эпохи: основные тенденции развития современной оперы во 2 половине XX ст. // *Вісник Беларускага дзяржаўнага ўшвэрэтэта культуры і мастацтвау*. 2010. № 1 (13). С. 66-70.
6. У Ген-Ир. Конфуцианство о роли музыки в обществе // *Вестник МГУКИ*. 2008. № 6. С. 261-263.
7. Холопова В.Н. Китайский музыкальный авангард: от Сан Туна до Тан Дуна // М.Е. Тараканов: Человек и Фоносфера. Воспоминания. Статьи. М.; СПб.: Алетейя, 2003. С. 243-251.
8. Цзинь Ц. Практическое воплощение «кросс-культурной китайской оперы» в современном театральном искусстве на примере оперы «Башня разбитого сердца» // *Научный аспект*. 2020. Т. 7. № 3. С. 922-928.
9. Чжан Юй. «Канал. Баллада реки» Инь Цинь – большая китайская опера: жанровые особенности // *European Journal of Arts*. 2020. № 3. С. 56-61.
10. Чжу Юаньань. Претворение национальных истоков в концерте «Карта» для виолончели, видео и оркестра Тан Дуна // *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*. 2015. № 42. С. 198-210.
11. Чэнь И. О национальной самобытности современной китайской оперы // *Музыка как национальный мир искусства*. Казань, 2015. С. 203-209.
12. Юнусова В.Н. О национальной природе музыкального авангарда Азии // *Памяти Романа Ильича Грубера. В мире истории музыки: Статьи. Исследования. Переписка. Вып. 2*. М., 2011. С. 195-216.
13. Lee S. A discussion of Tan Dun's opera, «Marco Polo». University of Miami, 2002. 96 p.
14. Sheppard W. Blurring the Boundaries: Tan Dun's Tinte and The First Emperor // *The Journal of Musicology*. 2009. № 26 (3). P. 285-326.
15. Zhang N. Neo-orientalism in the operas of Tan Dun. Nova Scotia, 2015. 99 p.

Modern opera interpretations of historical and Mythological subjects by Chinese-American composers: Genre and Stylistic Analysis and place in world Musical Culture

Yin Ruyi

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 365343496@qq.com

Abstract

Modern opera interpretations of historical and mythological subjects by Chinese-American composers are of considerable interest for study within the framework of genre and stylistic analysis and determining their place in world musical culture. This article is devoted to the study of this phenomenon through a detailed musicological analysis of three key operatic works created by Chinese-American composers in the last two decades. The first part of the article briefly describes the socio-cultural context and the development of the opera genre in China and the USA before the 20th century. In the second part, based on a subtle analysis of the musical language, libretto and orchestration, a comparative study of the operas by Zhou Long «Madame Butterfly», Tan Dong «Homecoming» and Brian Fernihow «Princess Turandot» is conducted. In conclusion, a thesis is formulated on the importance of these works for the development of intercultural dialogue in modern musical creativity. An integrated approach, which included a detailed study of scores, librettos and biographies of the authors, made it possible to identify the unique ways of synthesizing Eastern and Western elements implemented by each composer. Genre and stylistic analysis reflected the concept of cultural dialogue in melodic, harmonic and rhythmic structures, the use of modes and instrumentation. Quantitative indicators confirmed the significant presence of synthesis elements in the time characteristics and volumes of the works. The study of the libretto revealed a variety of approaches to adapting the Chinese poetic heritage.

For citation

Yin Ruyi (2023) Sovremennye opernye traktovki istoriko-mifologicheskikh syuzhetov kitaisko-amerikanskimi kompozitorami: Zhanrovo-stilisticheskii analiz i mesto v mirovoi muzykal'noi kul'ture [Modern opera interpretations of historical and Mythological subjects by Chinese-American composers: Genre and Stylistic Analysis and place in world Musical Culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 77-84. DOI: 10.34670/AR.2023.11.41.010

Keywords

Opera works, Chinese-American composers, historical and mythological plots, genre and stylistic analysis, intercultural interaction.

References

1. Cheng I. (2015) O natsional'noi samobytnosti sovremennoi kitaiskoi opery [On the national identity of modern Chinese opera]. In: *Muzyka kak natsional'nyi mir iskusstva* [Music as a national world of art]. Kazan.

2. Ding Boyu (2020) Spetsifika muzykal'noi traktovki personazhei v opere Tszin' Syana «Voskhod solntsa» [Specifics of the musical interpretation of characters in Jin Xiang's opera "Sunrise"]. *European Journal of Arts*, 3, pp. 37-42.
3. Jin Q. (2020) Prakticheskoe voploshchenie «kros-skul'turnoi kitaiskoi opery» v sovremennom teatral'nom iskusstve na primere opery «Bashnya razbitogo serdtsa» [Practical implementation of "cross-cultural Chinese opera" in modern theatrical art using the example of the opera "Tower of the Broken Heart"]. *Nauchnyi aspekt* [Scientific aspect], 7, 3, pp. 922-928.
4. Kholopova V.N. (2003) Kitaiskii muzykal'nyi avangard: ot San Tuna do Tan Duna [Chinese musical avant-garde: from San Tong to Tan Dun]. In: *M.E. Tarakanov: Chelovek i Fonosfera. Vospominaniya. Stat'i* [M.E. Tarakanov: Man and the Phonosphere. Memories. Articles]. Moscow; St. Petersburg: Aleteiya Publ.
5. Lee S. (2002) *A discussion of Tan Dun's opera, «Marco Polo»*. University of Miami.
6. Liu Biqiang (2014) Veristskii stroi opernogo tvorchestva Tan Duna [Veristic structure of Tan Dun's operatic creativity]. *Visnik Natsional'noi akademii kerivnikh kadrov kul'turi i mistetstv* [Herald of the National Academy of Professional Personnel of Culture and Mysticism], 3, pp. 170-175.
7. Pereverzeva M.V. (2019) Mul'tikul'turalizm kak osnova muzyki SShA: ot «plavil'nogo kotla» nachala XX veka k internatsional'nomu sintezu nachala XXI stoletiya [Multiculturalism as the basis of US music: from the "melting pot" of the early 20th century to the international synthesis of the early 21st century]. In: *Iskusstvo, kul'tura, obrazovanie v XXI veke: problemy i perspektivy* [Art, culture, education in the 21st century: problems and prospects]. Moscow.
8. Sheppard W. (2009) Blurring the Boundaries: Tan Dun's Tinte and The First Emperor. *The Journal of Musicology*, 26 (3), pp. 285-326.
9. Sun Ts. (2010) Kitaiskii muzykal'nyi teatr novoi epokhi: osnovnye tendentsii razvitiya sovremennoi opery vo 2 polovine XX st. [Chinese musical theater of the new era: the main trends in the development of modern opera in the 2nd half of the 20th century]. *Vestnik Belaruskaga dzyarzhavnaga ushverateta kul'tury i mastatstvau* [Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Art], 1 (13), pp. 66-70.
10. Wo Gen-Ir (2008) Konfutsianstvo o roli muzyki v obshchestve [Confucianism on the role of music in society]. *Vestnik MGUKI* [Bulletin of the Moscow State Institute of Culture], 6, pp. 261-263.
11. Yunusova V.N. (2011) O natsional'noi prirode muzykal'nogo avangarda Azii [On the national nature of the musical avant-garde of Asia]. In: *Pamyati Romana Il'icha Grubera. V mire istorii muzyki: Stat'i. Issledovaniya. Perepiska. Vyp. 2* [In memory of Roman Ilyich Gruber. In the world of music history: Articles. Research. Correspondence. Vol. 2]. Moscow.
12. Zhang N. (2015) *Neo-orientalism in the operas of Tan Dun*. Nova Scotia.
13. Zhang Yu. (2020) «Kanal. Ballada reki» In' Tsin' – bol'shaya kitaiskaya opera: zhanrovye osobennosti [“Channel. Ballad of the River "Yin Qin - great Chinese opera: genre features]. *European Journal of Arts*, 3, pp. 56-61.
14. Zhigalkin Yu. *Prem'era amerikano-kitaiskoi opery v Metropoliten-opere (interv'yus Aleksandrom Genisom)* [Premiere of the American-Chinese opera at the Metropolitan Opera (interview with Alexander Genis)]. Available at: <https://www.svoboda.org/a/370765.html/> [Accessed 11/11/2023]
15. Zhu Yuanan (2015) Pretvorenje natsional'nykh istokov v kontserte «Karta» dlya violoncheli, video i orkestra Tan Duna [Implementation of national origins in the concert "Map" for cello, video and orchestra of Tan Dun]. *Problemi vzaemodii mistetstva, pedagogiki ta teorii i praktiki osviti* [Problems of interaction of art, pedagogy and theory and practice of education], 42, pp. 198-210.