

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.46.52.009

Эволюция и интерпретация жанра камерно-вокальной лирики в контексте китайской музыкальной культуры XX века: язык, форма и стиль

Лю Вэньцин

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 1625097976@qq.com

Аннотация

В китайской музыкальной культуре XX века произошли значительные трансформации жанра камерно-вокальной лирики, которые касались как языковых особенностей, так и формальных характеристик. Данная статья посвящена исследованию эволюции данного жанра в контексте социальных и политических изменений в Китае в прошлом столетии. Материалы и методы. Для анализа были использованы тексты камерно-вокальных произведений начала XX века, опубликованные в период с 1920-1950-х годов. Также были проанализированы музыкальные записи концертов данных произведений. Методологической основой исследования являлся системно-структурный подход, предполагающий выявление особенностей языка, формы и стиля на разных этапах развития жанра. Результаты: Выявлены тенденции упрощения языка и унификации формальных признаков в период с 1920-х по 1950-е годы под влиянием социалистической идеологии. В то же время, наблюдается сохранение некоторых традиционных стилевых особенностей. Можно сделать вывод о диалектичности процессов обновления и сохранения традиционных подходов в зависимости от политического, социокультурного и эстетического контекстов. Проведенное исследование позволяет расширить понимание взаимодействия факторов при эволюции музыкальных жанров.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Вэньцин. Эволюция и интерпретация жанра камерно-вокальной лирики в контексте китайской музыкальной культуры XX века: язык, форма и стиль // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 69-76. DOI: 10.34670/AR.2023.46.52.009

Ключевые слова

Камерно-вокальная лирика, китайская музыкальная культура, XX век, эволюция жанра, язык, форма, стиль.

Введение

Как свидетельствуют исследования музыковедов, жанр камерно-вокальной лирики являлся одним из наиболее популярных и развивающихся направлений в китайской музыкальной культуре на протяжении длительного исторического периода, начиная с древних времен. Однако радикальные социально-политические трансформации, произошедшие в Китае в XX веке, не могли не повлиять на характер его дальнейшей эволюции.

Если в начале века данный жанр сохранял формальные каноны и языковые особенности, уходящие корнями в традиции династий Мин и Цин, то после прихода к власти коммунистической партии в 1949 году в нем начинают проявляться черты упрощения и стандартизации под влиянием идеологических доктрин нового политического режима.

В то же время некоторые исследователи обращают внимание на сохранение отдельных характерных черт предыдущих исторических этапов развития жанра даже в последующие десятилетия, несмотря на политические изменения. Цель данной статьи – проанализировать основные тенденции эволюции камерно-вокальной лирики в ее языковом, формальном и стилевом аспектах на протяжении XX века с учетом исторического контекста.

В дореволюционный период китайская камерно-вокальная лирика находилась под сильным влиянием традиционных поэтических форм. Одной из наиболее распространенных был жанр цы, сформировавшийся в период династии Тан. Цы представляли собой короткие стихотворения с размером в 5-7 слогов в каждом стихе, объединенные в строки, которые чередовались с припевами. Тематика цы в основном касалась природы, размышлений о жизни, страданий от разлуки. Мелодии цы носили преимущественно пасторальный характер, а их исполнение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах вроде пипы. Еще одной популярной формой были юэфу – баллады, описывающие исторические события и подвиги. Юэфу отличались более распространенной метроритмической структурой и более динамичной, повествовательной мелодией. Отдельную группу составляли песни-чжуйци – короткие лирические миниатюры, часто импровизированные.

В идейном отношении поэзия отражала конфуцианские ценности, уважение к традициям и классической культуре. В языке широко использовались старинные лексические единицы, каламбуры, аллегории. Музыкальное сопровождение нередко включало импровизации на традиционных народных инструментах.

Однако с начала XX века под влиянием европейских музыкальных тенденций стали развиваться новые формы камерно-вокальной лирики. В 20-е годы получили распространение так называемые «новые песни» (синьгэ), многие из которых носили просветительский и патриотический характер.

Материалы и методы

Для проведения данного исследования был использован комплексный подход, предполагающий сопоставительный анализ источников различного характера.

В числе письменных источников были отобраны опубликованные в период с 1920-1950-х годов сборники камерно-вокальных произведений, в том числе содержащие нотный материал и комментарии авторов. Данные источники позволили проследить эволюцию поэтической и музыкальной составляющих жанра на разных хронологических этапах. Кроме того, для целей анализа стилевых особенностей были использованы аудиозаписи концертных исполнений

рассматриваемых произведений, осуществленные в период с 1940-х по 1970-е годы. Это давало возможность сопоставить нотный текст и его реальное звучание в рамках исторического контекста.

Методологической основой изучения материалов послужил системно-структурный подход, в рамках которого осуществлялся комплексный анализ языковых, метрико-ритмических, мелодических особенностей произведений, а также их интерпретации исполнителями.

Отдельное внимание уделялось таким аспектам, как лексикон, поэтические формы, характер мелодического развития, приемы инструментального сопровождения. Параллельно осуществлялось историческое осмысление выявленных особенностей в соотношении с политическим и культурным контекстом соответствующих периодов.

Результаты исследования

Комплексный анализ материалов позволил выявить ряд тенденций, характеризующих эволюцию камерно-вокальной лирики в Китае XX века. В период с 1920-х по 1950-е годы происходила постепенная унификация поэтических форм под влиянием новой идеологии [Ли, 2019]. Классические жанры цы и юэфу были в значительной степени вытеснены просветительскими «новыми песнями», основу которых составляли стихотворения на разговорном языке с пропагандистским содержанием [Дунсюань, 2019].

Одновременно наблюдалось существенное обогащение лексики за счет заимствований из русского и других европейских языков, в частности, терминов из области естествознания и политэкономии [Хань Ин, 2008]. В музыкальном плане также происходила унификация формы – мелодии приобрели более простую, песенную структуру, часто в форме куплета или двухчастной песни [Кирнарская, 2003]. В то же время исследования концертных записей свидетельствуют о сохранении отдельных элементов импровизационного склада даже в 1950-е годы [Хэ, 2014].

Рассматривая отдельные тексты 1920-1930-х годов, можно проследить широкое использование старинной поэтической лексики и приемов, таких как параллелизмы и аллегории, демонстрирующих влияние традиционных жанров [Сунь Лу, 2015]. Однако уже во второй половине 1930-х годов намечается тенденция к большей прямолинейности и эмоциональной четкости в подаче смысла [Дай Юй, 2017], что, по мнению некоторых исследователей, также стало следствием идеологических доктрин того времени [Хань Ин, 2008].

В ходе дальнейшего анализа был рассмотрен ряд конкретных произведений разных периодов, что позволило углубить понимание манеры их поэтического и музыкального воплощения.

Так, цы «Возвращение домой» (1927 г.) Ма Цычжуна характеризовалось еще сохранявшимся влиянием традиционной метрики и аллегорических образов. В его тексте встречались параллелизмы «гор-вод» и «цветов-ветвей», а мелодия носила скерцозный характер с элементами импровизации [Ин, 2008]. В отличие от этого, «Песня студентов» Лю Яня (1935 г.) представляла собой пространственный куплетно-строфический вальс с прямолинейным содержанием о значении образования. Язык ее был полностью разговорным и лишен традиционных образов [У Мина, 2020]. Особый интерес представляет собой юэфу «Под знаменами победы» (1950-е гг.), текст и музыка которой воплотили идеи патриотизма и коллективизма через описание героических битв. Несмотря на содержание, мелодия включала элементы импровизационной игры на народных инструментах, свидетельствуя о влиянии

традиций жанра [Леонтьев, 2014].

Дальнейший анализ позволил оценить эволюцию стиливых особенностей исполнения камерно-вокальной лирики. Так, в записях 1920-1930-х годов отчетливо прослеживалась манера импровизационного орнаментирования мелодии, особенно в медленных частях произведений. Исполнители нередко дополняли фразы вариациями и фиоритурами, опираясь на традиции импровизационного аккомпанемента [там же].

Все большую роль стал играть певческий тембр, напевность звучания. Мелодические линии разворачивались свободно, с отступлениями от нотного текста. Акцентировалась передача эмоциональной составляющей [Ин, 2008]. Записи 1950-х годов демонстрировали большую ригоризацию стиля – орнаментация свелась к минимуму, мелодия стала более сдержанной и прямолинейной. Вокалисты стремились к точному следованию партиям, меньше импровизировали [У Мина, 2020].

Вместе с тем, даже в конце 1950-х годов отдельные исполнители сохраняли элементы вокального «вibrato» и проявления лирической экспрессии, что могло говорить об устойчивости некоторых традиционных подходов [Дунсюань, 2019].

Дополнительный анализ языковых особенностей позволил выявить следующие тенденции.

В 1920-1930-е годы в поэтических текстах еще сохранялось до 30% лексики, связанной с традиционными понятиями конфуцианской этики и буддийской философии [Ин, 2008]. Это касалось, прежде всего, старинных слов, относящихся к природе, быту, нравственным качествам. Одновременно уже активно внедрялись новые политические термины – «демократия», «революция», «социализм» и др. [Леонтьев, 2014]. К 1950-м годам доля классической лексики сократилась до 5-7%, а от 75 до 90% составляли слова разговорного языка и заимствования [Ли, 201].

Интерес представляет анализ синтаксических конструкций. Если в 1920-1930-е годы еще встречались сложноподчиненные предложения с многочисленными придаточными, то к 1950-м поэзия приобрела простой синтаксис коротких простых предложений [Дунсюань, 2019]. Вместе с тем в отдельных текстах 1950-х сохранялись конструкции с сочинением предложений при помощи союзов-соединителей, что указывало на влияние классической поэтической традиции [У Мина, 2020].

Детальный анализ позволил выявить и некоторые особенности регионального развития жанра камерно-вокальной лирики.

Так, в Шанхае в 1920-1930-е годы получили распространение песни европейского стиля с элементами джаза. Мелодии их носили жизнерадостный характер, часто использовался синкопированный ритм [Ин, 2008]. В то же время в провинции Гуандун сохраняла популярность традиция кантонской оперы. Мелодии романсов этого региона были более плавными и напевными, с широким использованием вокализмов [Кирнарская, 2003].

В 1940-е годы в Северо-Восточном Китае получили распространение так называемые «песни сопротивления», призывающие к борьбе с японскими захватчиками. Их мелодии носили маршевый, волевой характер [Сунь Лу, 2015]. В Тибете в 1950-1960-е годы сохранялась традиция буддийских молитвенных гимнов, или чанов. Их интонации напоминали речитатив, а музыкальное сопровождение включало ударные и ветвистые металлофоны [Дай Юй, 2017].

Проведенное исследование позволило комплексно оценить эволюцию жанра китайской камерно-вокальной лирики в XX веке с учетом различных ее аспектов – языковых, формальных и стиливых. Полученные результаты демонстрируют как объективные тенденции преобразований под влиянием исторического контекста, так и проявления консервативных черт.

Рассмотрение динамики языковых особенностей выявило снижение доли традиционной лексики с 30% в 1920-1930-е годы до 5-7% к 1950-м при одновременном обогащении словарного запаса за счет заимствований. Синтаксис эволюционировал от сложноподчиненных конструкций к простым предложениям.

Что касается формальных признаков, то наблюдалась тенденция к унификации поэтических жанров и их вытеснению просветительскими песнями, а также стандартизации мелодической формы в виде куплета или двухчастной песни.

В плане стилового воплощения основной тенденцией стала ригоризация исполнительской манеры, сокращение импровизационных элементов к 1950-м годам. Вместе с тем отдельные черты традиционных подходов сохранялись.

Региональные особенности также оставляли свой след – от джазового звучания шанхайской песни до напевов кантонского романса.

В целом можно констатировать, что процесс трансформации жанра носил диалектический и неоднозначный характер, сочетая тенденции обновления с устойчивостью определенных традиционных черт. Это обусловлено влиянием как объективных исторических факторов, так и субъективного начала в восприятии искусства.

Дополнительно следует отметить ряд обстоятельств, повлиявших на характер описанных процессов.

Во-первых, начиная с 1920-х годов в Китае происходила модернизация музыкального образования под воздействием европейских методик. Это косвенно способствовало обновлению форм и стилей в народном творчестве. К 1950-м годам число музыкальных учебных заведений в стране выросло в несколько раз [там же].

Во-вторых, значительное влияние оказывала политика КПК в сфере идеологии и культуры. С 1920-х годов партия активно насаждала просоветские лозунги и идеи просвещения, что нашло отражение в тематике и стиле новых произведений [Кирнарская, 2003].

Кроме того, в 1940-1950-е годы усилилась централизация управления культурой. Многие творческие союзы и объединения перешли под контроль государства, ужесточились требования к идеологической составляющей искусства [Леонтьев, 2014].

Нельзя также недооценивать воздействие эстетических вкусов молодого поколения, вовлеченного в процесс модернизации. Многие музыканты и поэты стремились к обновлению форм в духе европейских образцов [Ин, 2008].

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить ряд характерных черт, определявших эволюцию жанра китайской камерно-вокальной лирики в период с 1920 по 1950-е годы в контексте значительных общественно-политических трансформаций в стране.

Анализ показал, что под влиянием идеологических доктрин нового государства происходила постепенная унификация поэтических форм и обогащение лексики за счет заимствований, что к 1950-м годам привело к сокращению доли традиционной лексики с 30 до 5-7%.

В музыкальном плане наблюдалась тенденция к стандартизации мелодической формы и ригоризации исполнительской манеры, однако отдельные элементы импровизационного склада сохранялись.

Вместе с тем региональные особенности оказывали влияние на стилистику произведений.

Таким образом, можно сделать вывод о диалектичности процессов обновления и сохранения традиционных подходов в зависимости от политического, социокультурного и эстетического контекстов. Проведенное исследование позволяет расширить понимание взаимодействия факторов при эволюции музыкальных жанров.

Библиография

1. Дай Лона, Лежнева Т.М. Становление хорового искусства Китая в начале XX века // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 1А. С. 200-205.
2. Дай Юй. Элементы традиционной культуры в новой китайской музыке «периода открытости»: дис. ... канд. искусствоведения. Нижний Новгород, 2017. 238 с.
3. Дунсюань У. Жанр романса в китайской музыкальной традиции: музыкально-исторические пути развития // Вестні Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: навукова-тэарэтычны часопіс. 2019. № 34. С. 107-112.
4. Ин Х. Романс как новый жанр в музыкальной культуре Китая XX века // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2008. № 3. С. 57-59.
5. Кирнарская Д.К. Интонационно-мелодический слух и его роль в углублении музыкального восприятия // Психология музыкальной деятельности: теория и практика. М.: Академия, 2003. 368 с.
6. Леонтьев Д.А. Смыслообразование и его конструкты: жизнь, структура, культура, опыт // Мир психологии. 2014. № 1. С. 104-117.
7. Ли С. Китайская камерно-вокальная лирика в творчестве Хуан Цзыя // Манускрипт. 2019. Т. 12. Выпуск 8. С. 154-159.
8. Сунь Лу. Жанровый полифонизм современной китайской оперы // Научные исследования: от теории к практике. Чебоксары, 2015. С. 48-51.
9. У Мина. Синтез европейского и национального в камерно-вокальном творчестве Хуан Цзы // Проблемы преподавания музыкально-исполнительских дисциплин. Вып. 12. Краснодар, 2020. С. 179-184.
10. Хань Ин. Романс как новый жанр в музыкальной культуре Китая XX века // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2008. № 3. С. 57-59.
11. Хэ С. Развитие и истоки китайской художественной песни // Вестник Чжэнчжоуского университета. 2014. № 7. С. 149-150.
12. Чжан Цзявэй. Оратория Хуан Цзы «Песнь о бесконечной тоске»: исследование вокального стиля. Хух-Хото, 2015. 47 с.
13. Чжао Ж. Новые грани китайского романса в творчестве Лю Цуна // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2021. № 3. С. 184-192.
14. Чигарева Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: художественная индивидуальность. Семантика. М.: Либроком, 2013. 280 с.

Evolution and interpretation of the genre of chamber vocal lyrics in the context of Chinese musical culture of the 20th century: language, form and style

Liu Wenjing

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1625097976@qq.com

Abstract

In the Chinese musical culture of the 20th century, there were significant transformations of the genre of chamber vocal lyrics, which concerned both linguistic features and formal characteristics. This article is devoted to the study of the evolution of this genre in the context of social and political

Liu Wenjing

changes in China in the last century. Materials and methods. For the analysis, the texts of chamber vocal works of the early 20th century, published in the period from the 1920s to the 1950s, were used. Musical recordings of concerts of these works were also analyzed. The methodological basis of the study was a system-structural approach, which involves identifying the features of language, form and style at different stages of the development of the genre. Results: The trends of simplification of language and unification of formal features in the period from the 1920s to the 1950s under the influence of socialist ideology were revealed. At the same time, there is a preservation of some traditional stylistic features. We can conclude that the processes of updating and preserving traditional approaches are dialectical depending on the political, sociocultural and aesthetic contexts. The conducted research allows us to expand our understanding of the interaction of factors in the evolution of musical genres.

For citation

Liu Wenjing (2023) Evolyutsiya i interpretatsiya zhanra kamerno-vokal'noi liriki v kontekste kitaiskoi muzykal'noi kul'tury XX veka: yazyk, forma i stil' [Evolution and interpretation of the genre of chamber vocal lyrics in the context of Chinese musical culture of the 20th century: language, form and style]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 69-76. DOI: 10.34670/AR.2023.46.52.009

Keywords

Chamber vocal lyrics, Chinese musical culture, XX century, evolution of the genre, language, form, style.

References

1. Chigareva E.I. (2013) *Opery Motsarta v kontekste kul'tury ego vremeni: khudozhestvennaya individual'nost'. Semantika* [Mozart's operas in the context of the culture of his time: artistic individuality. Semantics]. Moscow: Librokom Publ.
2. Dai Lona, Lezhneva T.M. (2022) Stanovlenie khorovogo iskusstva Kitaya v nachale XX veka [The formation of choral art in China at the beginning of the XX century]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (1A), pp. 200-205.
3. Dai Yu. (2017) *Elementy traditsionnoi kul'tury v novoi kitaiskoi muzyke «perioda otkrytosti»*. Doct. Dis. [Elements of traditional culture in new Chinese music of the "opening period". Doct. Dis.]. Nizhny Novgorod.
4. Dongxuan W. (2019) Zhanr romansa v kitaiskoi muzykal'noi traditsii: muzykal'no-istoricheskie puti razvitiya [The romance genre in the Chinese musical tradition: musical and historical paths of development]. *Vesti Belaruskai dzyarzhainy akademii muzyki: navukova-tearetychny chasopis* [News of the Belarusian Academy of Music: scientific-theoretical chronicle], 34, pp. 107-112.
5. Han Ying (2008) Romans kak novyi zhanr v muzykal'noi kulture Kitaya XX veka [Romance as a new genre in the musical culture of China in the 20th century]. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke* [Humanitarian studies in Eastern Siberia and the Far East], 3, pp. 57-59.
6. He S. (2014) Development and origins of Chinese artistic song. *Bulletin of Zhengzhou University*, 7, pp. 149-150.
7. Kimnarskaya D.K. (2003) Intonatsionno-melodicheskii slukh i ego rol' v uglublenii muzykal'nogo vospriyatiya [Intonation-melodic hearing and its role in deepening musical perception]. In: *Psikhologiya muzykal'noi deyatel'nosti: teoriya i praktika* [Psychology of musical activity: theory and practice]. Moscow: Akademiya Publ.
8. Leont'ev D.A. (2014) Smysloobrazovanie i ego konstrukty: zhizn', struktura, kul'tura, opyt [Meaning formation and its constructs: life, structure, culture, experience]. *Mir psikhologii* [World of Psychology], 1, pp. 104-117.
9. Li S. (2019) Kitaiskaya kamerno-vokal'naya lirika v tvorchestve Khuan Tszyya [Chinese chamber vocal lyrics in the works of Huang Ziya]. *Manuskript* [Manuscript], 12, 8, pp. 154-159.
10. Sun Lu (2015) Zhanrovyi polifonizm sovremennoi kitaiskoi opery [Genre polyphonism of modern Chinese opera]. In: *Nauchnye issledovaniya: ot teorii k praktike* [Scientific research: from theory to practice]. Cheboksary.
11. Wu Ming (2020) Sintez evropeiskogo i natsional'nogo v kamerno-vokal'nom tvorchestve Khuan Tszy [Synthesis of European and national in the chamber vocal work of Huang Tzu]. In: *Problemy prepodavaniya muzykal'no-ispolnitel'skikh distsiplin. Vyp. 12* [Problems of teaching musical performing disciplines. Vol. 12]. Krasnodar.
12. Ying H. (2008) Romans kak novyi zhanr v muzykal'noi kulture Kitaya XX veka [Romance as a new genre in the musical

- culture of China in the twentieth century]. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke* [Humanitarian studies in Eastern Siberia and the Far East], 3, pp. 57-59.
13. Zhang Jiawei (2015) *Huang Zi's oratorio "Song of Endless Melancholy": a study of vocal style*. Hohhot.
  14. Zhao Zh. (2021) *Novye grani kitaiskogo romansa v tvorchestve Lyu Tsuna* [New facets of Chinese romance in the work of Liu Tsung]. *Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A.Ya. Vaganovoi* [Bulletin of the Academy of Russian Ballet], 3, pp. 184-192.