

УДК 008**Современные тенденции развития оперного искусства в Китае на примере творчества Луань Кая****Ли Шань**

Аспирант,
Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена;
191186, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 316864100@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются современные тенденции развития оперного жанра в Китае, которые набирают популярность в условиях модернизации китайского общества. Автор отмечает, что передовые формы музыкального развития активно внедряются в профессиональную сферу китайского музыкального образования. За последние два десятилетия значительно расширился репертуар вокально-инструментальной музыки, что свидетельствует о растущем интересе к театрально-музыкальной сфере среди китайцев. Особое внимание уделено открытию новых музыкальных театров современного типа, что подчеркивает востребованность массовых зрелищ. Опера, ранее считавшаяся элитарным видом искусства, требующим от зрителя музыкального опыта и вкуса, теперь привлекает внимание широкой аудитории. Этот интерес во многом обусловлен обращением китайских композиторов к военно-патриотическим темам, которые находят глубокий отклик у зрителей. В статье анализируется творчество одного из ведущих современных китайских композиторов – Луань Кая, чьи крупные вокально-инструментальные произведения стали ярким примером современных тенденций в китайском оперном искусстве.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Шань. Современные тенденции развития оперного искусства в Китае на примере творчества Луань Кая // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 11А. С. 219-224.

Ключевые слова

Китайский композитор Луань Кай, китайское оперное искусство, современная музыкальная культура Китая.

Введение

Современная композиторская школа Китая в русле, заложенном около 100 лет назад, делится на два направления:

- *традиционное*: творчество «композиторов-традиционалистов», продолжающих линию многотысячелетней китайской музыкальной культуры;
- *современное*: творчество «композиторов-модернистов», ориентирующихся на западноевропейское академическое искусство.

Многие композиторы выбрали для себя компромисс, основанный на совмещении традиционного материала и западноевропейских современных технологий, преломляя этномузыкальную специфику и стилистику в новый композиционный формат. Среди современных китайских композиторов преобладает тенденция обращения к старинному музыкальному стилю, с доминированием эстетических нормативов китайской традиционной музыки. Традиционные и современные формы в конечном итоге сливаются в огромный океан современного китайского музыкального творчества. Высокий уровень композиторского мастерства, отмечающийся среди китайских музыкантов, позволил в кратчайшее время сформировать ту платформу, на которой успешно сформировалось большое количество различных художественно-стилистических направлений, стилей и жанров, в том числе такое уникальное явление, как национальная китайская опера.

Основное содержание

Национальная китайская опера представляет собой некую инкрустацию (лат. – «облицовка») в западноевропейскую оперную форму китайского национального музыкального материала. Первые образцы оперных опусов, под влиянием западной музыкальной культуры, появились в творчестве китайского композитора Ли Цзиньхуэй (1891-1967) – творца первых национальных китайских опер для детей, особенностью которых был резкий поворот в сторону освоения западноевропейской музыкальной академической школы. С окончанием империалистической эпохи, Китай переживал бурные внутренние перемены: построение нового общества и нового социального порядка. Самые острые перипетии того времени отразились в оперном творчестве молодых прогрессивно мыслящих композиторов. Ярчайшим примером стала, созданная коллективом авторов, китайская национальная опера – «Седая девушка» (авторы – Цюй Вэй, Ма Кэ, Чжан Лу, Хуань Чжи, Сян Оу, Чень Цзы, Лю Цзы и Лю Чи на либретто, также созданное коллективом авторов Хэ Цзинчжи и Дин И на слова поэта Шао Цзынана)[Чжан, 2008], сюжетом которой послужила народная легенда о «Седовласой фее», отражающая события гражданской войны 1945-1949 годов между властями Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Данное произведение заложило основы формирования нового оперного стиля, в котором успешно произошла компиляция европейских форм под традиционный музыкальный материал.

В действительности же, в современных китайских оперных произведениях удачно сочетаются китайские и европейские музыкальные инструменты, принципы организации музыкального материала с использованием системой лейтмотивов и лейттембров, подстраивания ладогармонических созвучий под особенности китайской пентатоники. Дальнейшее развитие национального оперного искусства выстраивалось вокруг доминирующей темы, связанной с воспитанием патриотических чувств к своей отчизне. В такой обстановке

сформировалось оперное творчество известного современного китайского композитора – Луань Кая 栾凯 (Доцент кафедры музыки Академии искусств НОАК. Член Ассоциации китайских музыкантов, член Ассоциации цифрового образования Ассоциации китайских музыкантов).

Луань Кай успешно обучался композицией в Центральной консерватории в Пекине с 1997 года у двух прославленных китайских композиторов – Ду Минсиня (рис.2), который сочинял патриотические произведения для театра и кино в разных жанрах и стилях, и Тан Цзяньпина (рис.3). Творчество Тан Цзяньпина охватывает все музыкальные жанры: симфонии, концерты, танцевальные драмы, мюзиклы, камерную музыку, оперы, китайскую национальную инструментальную музыку, телевидение, авторские песни. Продолжая традицию своих предшественников и учителей, Луань Кай в своем оперном творчестве обращается к историческому сюжету, отражающему события формирования Нового Китая. Особенностью творческого метода китайских композиторов, чье музыкальное творчество широко известно во всем мире, является интеграцией китайской музыкальной традиционной культуры в современную мировую культуру. Музыкальный стиль Луань Кая отличается сбалансированным применением сильных разнообразных стилей классики и моды, традиций и современности, электронной и симфонической музыки. Его музыкальные предпочтения больше тяготеют к изысканности, современному стилю с подчеркнутой кантиленой – невероятной мелодичностью и одновременно новаторским духом. Творчество Луань Кая отмечено десятками международных и национальных наград, а его произведения уже давно вошли в обязательную программу вокальных факультетов специализированных музыкальных ВУЗов страны. Как и его выдающиеся учителя, творчество Луань Кая охватывает все музыкальные жанры – от камерно-вокальных до крупно-сценических, а также музыку к кино и телевидению (особенно известна его музыка к документальным телесериалам – «Перемена и слава – Народная армия и реформа», «Приближаясь к Шаоци», посвященные победе 1945 года).

В своем творчестве композитор отдает предпочтение жанру национальной оперы, где элементы национального вокально-мелодического стиля органично вплетаются в академическую традицию оперного пения (*bel canto*). Красноречивые названия музыкальных произведений Луань Кая раскрывают патриотическую тематику в лучших традициях своих предшественников: эпические музыкально-танцевальные драмы «Путь к возрождению», «Клятва Солнцу», «Красно-синяя армия», и др., симфонии «Размышления о жертвоприношении Конфуция», «Смерть» и «Запретный город», вокальные произведения – «К морю», «Дети на границе встают рано», «Голос Страны», «Дождь в военном лагере» и т.д. Луань Кай прославился на весь мир своей песней «Приближаясь к Восточной мечте», сочиненной для Олимпийских игр в 2008 году в Пекине. В 2010 году он выступил в качестве музыкального руководителя и композитора масштабной барабанно-музыкальной драмы «Женщины-генералы семьи Ян», которая была представлена в театре Сингуан в Тайюане, Шаньси и Пекине и произвела фурор у публики.

В 2018 году состоялось значительное событие в творческой биографии композитора: в Большом театре провинции Шаньдун состоялась премьера его оперы «Гора Имэн». Эта классическая китайская национальная опера была написана на призыв Генерального секретаря Си Цзиньпина, объявившего курс на наследование и продвижение традиционной культуры Китая в инновационном ключе.

Как и практически все оперы китайских композиторов схожей тематики, сюжет «Горы Имэн» основан на реальных исторических событиях военного сопротивления китайского народа против японской агрессии (Восьмилетняя война с 7 июля 1937 по 15 августа 1945 гг.). В

основу сюжета вошел эпизод прорыва в горном хребте Дациншань в системе Имэньшань (Внутренняя Монголия в составе Китая) и оборонительное сражение на скале Юаньцзы. Автор либретто – китайский писатель Ци Ван Сяолин – тщательно проработал линию основных действующих лиц драмы – Хай Тан (женщина), Линь Шэна, Ся Хэ и командир Чжао, которые преодолевают разногласия и объединяются перед лицом национальной угрозы. Основная тема оперы заключена в показе единства Китайской Армии и Народа [Чжан, 2005].

«Судьба главного персонажа оперы Хай Тан по мере развития драмы тесно переплетается с судьбами других ведущих персонажей – её дяди Сун Цзюлуна, мужа Линь Шэна, женщины-солдата из Восьмой армии Ся Хэ, сына Сяо Шаньцзы. Это путь духовного перерождения главной героини, её духовного роста» [Чжань, 2022]. В опере, помимо насыщенного тематического содержания, широко представлена тема величия природы китайских гор. Интересно, что в армейских кругах давно была популярна народная песня «Малая гора Имэн». Традиция музыкального описания важнейших субъектов природного ландшафта Китая – гор и рек, восходит к глубокой древности и имеет глубинный символический подтекст. В китайской музыкальной культуре существует целая область вокально-инструментальных произведений, посвященные важнейшим культурным константам Китая – рекам и горным массивам, под названием шаньхэ (山 – гора, 河 – вода, река), которое в китайском языке часто используется как одно из обозначений Родины. «...Семантика шаньхэ простирается далеко за пределы сугубо языковых значений, уходя корнями в пласты мифологии, затрагивая философию и многообразно воплощаясь в национальной литературе и искусстве. Прочно укоренившись в культурном сознании этноса, шаньхэ не потеряло своего значения и в XX-XXI веках, многогранно проявившись в музыкальном искусстве этого периода» [Сунь, 2022].

В выборе сюжета и названии оперы Луань Кай ярко демонстрирует свое уважение к традициям национальной оперы, формирование которой пришлось как раз таки на время военных событий 40-х годов (Произведения в художественно-музыкальной системе шаньхэ: «Великий поход» Чэнь Гэн, Шэнь Мао, Тан Хэ, Ли Юйцзя, «Ловкий захват Тигровой горы» Си Цимин, «Вечная печаль» Хуан Цзы, «Хуанхэ» Сянь Синхай, «Река Хуайхэ» Ма Сыцун, «Счастливая река» Сяо Бай, Ван Цян, «Солнце горы Тушань» У Цуцзян, «Великая стена» Ду Минсин и др.). Образная система шаньхэ красной нитью проходит через творчество китайских композиторов последние десятилетия, проявляя старинные образы в современных композиционных формах. Величие и суровость китайской природы отразилась на характерах главных героев оперы, которые представлены яркими музыкальными характеристиками, вызывая у зрителя глубокие эмоции. По замыслу композитора важнейшим организующим и драматургическим стержнем является музыка, представляющая творческую концепцию сюжетной канвы. В опере много сольных номеров (11 арий), с характерным национальным колоритом, отводящим нас к народной песне. «Народные песни горы Имэн» естественно вплетаются в оперное пение и не только сохраняют историческую память, но и придают свежесть всему музыкальному спектаклю. В музыкальной партитуре оперы есть и традиционные китайские музыкальные инструменты, такие, как бамбуковая флейта, суона, пипа. И хотя музыкальный язык наследует традиционной музыке Шаньдун, но структура опирается на классическую европейскую оперу. Общий музыкальный тон оперы «Гора Имэн», в основном, соответствует европейской традиции «большой оперы» романтизма – мелодии длинного дыхания, объемные строки, драматическое пение, масштабные сцены. Однако музыка оперы имеет значительный национальный колорит [Чжань, 2022]. По словам самого

композитора: «Создание оперной музыки похоже на строительство здания. Ее основной вокал эквивалентен четырем балкам и восьми столбам здания» [Луань, 2019].

Заключение

В завершении еще раз отметим, что творческая идея оперы проявилась в соединении национального музыкального ядра и современных композиционных приемов, основанных на западноевропейском академизме в сложном и мастерском взаимодействии. Оперное творение Луань Кай выдержало множество постановок и оказало глубокое влияние на современное китайское общество, продолжая духовную линию национальной китайской композиторской школы.

Библиография

1. *Сунь Жожань* Образная система шаньхэ в хоровом творчестве китайских композиторов XX-XXI веков / Диссертация кандидата наук. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 2022. – 3 с.
2. *Чжан Личжэнь* «Седая девушка» – первая китайская национальная опера // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 80. С. 361-365.
3. *Чжан Цяолин* Обзор развития китайской оперы XX века. – Исследование музыки. 2005, № 1. С. 75-83.
4. *Чжань Шубо* Опера Луан Кайя «Гора Имэн» как пример современной китайской оперы // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Министерство культуры Российской Федерации, Хабаровский государственный институт культуры. – Хабаровск: Хабаровский государственный институт культуры, 2022. С. 196-199.
5. *Луань Кай* Беседа о создании народной оперы «Горы Имэншань» // «Народная музыка», 2019 (in Chinese).
6. Liu T. M. Music of modern revolutionary Chinese opera: a study of political influences and artistic incorporation. – University of Hawai'i at Manoa, 1982.
7. Li X. Chinese kunqu opera. – Long River Press, 2005.
8. Ying L. Introduction to drum rhythm on Peking Opera stage: дис. – Universität zu Köln, 2014.
9. Li M. The Aesthetic Generality between Chinese Architecture and Chinese Opera // 2018 International Conference on Management, Economics, Education, Arts and Humanities (MEEAH 2018). – Atlantis Press, 2018. – С. 150-155.
10. Taylor J. E. Lychees and mirrors: Local opera, cinema, and diaspora in the Chinese cultural cold war // Twentieth-Century China. – 2018. – Т. 43. – № 2. – С. 163-180.

Modern Trends in the Development of Opera Art in China: The Case of Luan Kai's Work

Li Shan

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 316864100@qq.com

Abstract

The article examines modern trends in the development of the opera genre in China, which are gaining popularity in the context of the modernization of Chinese society. The author notes that advanced forms of musical development are actively being introduced into the professional sphere of Chinese music education. Over the past two decades, the repertoire of vocal and instrumental

music has significantly expanded, indicating a growing interest in the theatrical and musical sphere among the Chinese. Special attention is paid to the opening of new modern-type music theaters, which highlights the demand for mass entertainment. Opera, previously considered an elite art form requiring musical experience and taste from the audience, now attracts the attention of a wide audience. This interest is largely due to the appeal of Chinese composers to military-patriotic themes, which resonate deeply with viewers. The article analyzes the work of one of the leading contemporary Chinese composers, Luan Kai, whose large-scale vocal and instrumental works have become a vivid example of modern trends in Chinese opera art.

For citation

Li Shan (2024) *Sovremennye tendentsii razvitiya opernogo iskusstva v Kitae na primere tvorchestva Luan Kaya* [Modern Trends in the Development of Opera Art in China: The Case of Luan Kai's Work]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (11A), pp. 219-224.

Keywords

Chinese composer Luan Kai, Chinese opera art, modern Chinese musical culture.

References

1. Sun Zhuozhan. (2022). *Obraznaya sistema shankhe v khorovom tvorchestve kitayskikh kompozitorov XX-XXI vekov* [The figurative system of shankhe in the choral works of Chinese composers of the 20th-21st centuries]. *Dissertatsiya kandidata nauk. Nizhegorodskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. M.I. Glinki*, 3 s.
2. Zhang Lichzen. (2008). "Sedaya devushka" – pervaya kitayskaya natsional'naya opera ["The Gray Girl" – the first Chinese national opera]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena*, 80, pp. 361-365.
3. Zhang Qiaolin. (2005). *Obzor razvitiya kitayskoy opery XX veka* [Overview of the development of Chinese opera in the 20th century]. *Issledovanie muzyki*, 1, pp. 75-83.
4. Zhan Shubo. (2022). *Opera Luan Kaiya "Gora Imen" kak primer sovremennoy kitayskoy opery* [Luan Kaiya's opera "Mount Imen" as an example of contemporary Chinese opera]. *Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ministerstvo kul'tury Rossiyskoy Federatsii, Khabarovskiy gosudarstvennyy institut kul'tury*, pp. 196-199.
5. Luan Kai. (2019). *Beseda o sozdanii narodnoy opery "Gory Imenshan"* [A conversation about the creation of the folk opera "Mount Imenshan"]. *Narodnaya muzyka* [Folk Music].
6. Liu T. M. (1982). *Music of modern revolutionary Chinese opera: a study of political influences and artistic incorporation*. University of Hawai'i at Manoa.
7. Li X. (2005). *Chinese kunqu opera*. Long River Press.
8. Ying L. (2014). *Introduction to drum rhythm on Peking Opera stage* [Dissertation]. Universität zu Köln.
9. Li M. (2018). *The Aesthetic Generality between Chinese Architecture and Chinese Opera*. In *2018 International Conference on Management, Economics, Education, Arts and Humanities (MEEAH 2018)* (pp. 150-155). Atlantis Press.
10. Taylor J. E. (2018). *Lychees and mirrors: Local opera, cinema, and diaspora in the Chinese cultural cold war*. *Twentieth-Century China*, 43(2), pp. 163-180.