

УДК 785.7**Влияние европейского музыкального искусства на камерную музыку Китая****Чжао Цянь**

Аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: zhaoqian0309@gmail.com

Заднепровская Галина Викторовна

Доктор искусствоведения, доцент,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: z_galina@bk.ru

Аннотация

В статье анализируется влияние европейского музыкального искусства на камерную музыку Китая. Конец XX в. в китайском музыкальном искусстве связан с новым этапом развития композиторского творчества, одной из тенденций которого выступило развитие камерно-инструментальных жанров, представленное поисками разнообразных способов синтеза европейской и национальной китайской традиции. Композиторы прошли путь от объединения западных и национальных камерных инструментов до более сложных экспериментов, направленных на синтез элементов музыкального языка, способов диахронической и синхронической организации звукового пространства. Сочинители сочетали элементы функциональной гармонии с китайскими пентатонными мелодиями, традиционные китайские инструменты с языком западного авангарда. Китайские композиторы работают с традиционным материалом различными способами: используют методы его цитирования, обработки, стилизации, преобразования и реминисценции. Синтез европейской и китайской традиции прослеживается на ладогармоническом и темброво-сонорном уровнях. Применяя европейские техники, китайские композиторы стремятся выразить в камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыке национальные идеи и традиции. Ориентирами современных китайских композиторов выступают ведущие направления европейского музыкального искусства XX в. – нео-стили, адаптация которых привела к созданию гибридного стиля камерной музыки.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Цянь, Заднепровская Г.В. Влияние европейского музыкального искусства на камерную музыку Китая // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 6А. С. 60-65.

Ключевые слова

Камерно-инструментальная музыка, камерно-вокальная музыка, китайская музыкальная традиция, европейская музыкальная традиция, национальная культура.

Введение

Концепция современной европейской камерной музыки сформировалась в эпоху позднего классицизма [Чжао, 2021]. Её структура строго рациональна и математически точна. В экспозиции осуществляется сопоставление тем и раскрывающих тональностей, а единая гармонично построенная главная тема подводит к финалу. Идея логической структуры в музыке воплотилась в классической сонатной форме. Согласно китайской музыкальной эстетике, музыка объективна, тогда как чувства – субъективны, и между ними отсутствует причинно-следственная связь. Музыка выполняет функцию проводника и посредника в процессе появления радостных или печальных ощущений, однако все слушатели понимают музыку по-разному. Вследствие этого темы в китайской музыке отвлечённые, отражающие определённую мысль. Несмотря на такие глубинные различия, европейская музыкальная традиция оказала влияние на китайскую камерную музыку, дополнив и обогатив её.

Целью работы является изучение влияния европейского музыкального искусства на камерную музыку Китая. Для её достижения был проведён анализ и синтез материалов по китайской камерной музыке, применён системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Основное содержание

В первой трети XX в. китайскую музыкальную культуру дополнил первый европейский стиль – романтизм [Брагина, 2021]. Его выбор был обусловлен заложенной опорой на национальные традиции, что соответствовало китайскому духу. К началу XX в. европейская музыка находилась на высоком уровне развития и создавалась в большом количестве направлений и стилей, от импрессионизма до экспрессионизма и авангарда. Музыкально-выразительные средства, ставшие для европейского музыкального искусства обыденными и даже устаревшими, для китайского искусства стали открытием и источником нового творчества. Соответствуя романтической идее интеграции искусств, композиторы Китая работали в синтетических вокально-инструментальных жанрах, активно привлекая элементы классической национальной поэзии, фольклорные образы, сюжеты истории и мифологии. Они сочетали европейскую мелодику и гармонику с традиционной пентатоникой и кварто-квинтовыми созвучиями, формируемыми при настройке народных струнных инструментов.

На конец XX в. пришлось активное развитие китайского композиторского творчества, в первую очередь – камерно-инструментальных жанров [Дун, 2020]. Сочинители искали разнообразные способы интеграции западноевропейской и национальной китайской традиции, экспериментируя с ладами, ритмикой, мелодикой и составами исполнителей. Тембры национальных инструментов не только включались в составы ансамблей, но и выступали источником разнообразных сонорных эффектов. Помимо этого, камерные составы стали дополняться различными немusикальными шумами и природными звуками. Сочетание европейских и китайских инструментальных тембров позволило создать различные типы фактуры, сочетающие черты различных народных типов полифонии.

Инструментальные составы китайских ансамблей различались в зависимости от местной традиции [Дун, 2023]. К примеру, для исполнения гуандунской музыки использовались эрсянь и тичинь, хучжоуской – юэцинь, саньсянь и поперечная флейта. Помимо тембрового аспекта, национальную камерную музыку Китая отличает мелодический стиль, ладовый колорит и набор аккомпанирующих приёмов. Все эти специфические черты стали активно использоваться

композиторами при написании новой камерной музыки, заключавшейся в соединении западных техник с китайским музыкальным языком.

Сперва композиторы пробовали просто объединять западные и национальные камерные инструменты. После начался период более сложных экспериментов по синтезу элементов музыкального языка и способов организации звукового пространства. Составляющие функциональной гармонии сочетались с китайскими пентатонными мелодиями, народные китайские инструменты – с языком европейского авангарда, линейная додекафонная фактура и наложение слаботональных квази-аккордов – с китайской народной концепцией многоэлементных звучаний. В музыке такого рода горизонтальные линии используются для разнообразия мелодической интеграции, а линейное мышление – для создания эффекта наполненности многоголосия уникальными вертикальными звучаниями. Такие структуры не подобны аккордам, поэтому их сочетание не подчинено функциональной музыкальной логике, однако, окрашиваясь колоритом национальных тембров, они позволяют сформировать мощный звуковой эффект, объединяющий элементы традиционного звучания и современного музыкального языка.

Китайские композиторы работают с традиционным материалом различными способами [5]. Метод цитирования, который наиболее точно сохраняет используемый фольклорный материал, применяется редко. Значительно более распространены методы обработки, предполагающие частичное изменение оригинального материала, и стилизации, при которой фольклорный музыкально-выразительный комплекс воссоздается. Чаще встречается не классический способ обработки, сохраняющий форму и мелодию первоисточника, а свободный, изменяющий традиционную мелодию в соответствии со стилевым контекстом и задачами автора.

Помимо реконструкции фольклорного жанра, китайские композиторы и занимаются его преобразованием – свободно интерпретируют отдельные принципы организации традиционной музыки, такие как ладовая переменность, формульность, вариантность, импровизационность и остиантность. Также сочинители применяют метод реминисценции фольклора, при котором на уровне жанра затруднительно выделить фольклорные истоки.

В ладогармоническом языке китайского камерного ансамбля отражены процессы, протекающие в китайской инструментальной музыке XX в.: включение национальных ладовых элементов в европейскую мажоро-минорную систему, полиладовость, политональность и пантональность [Сяо, 2024]. Фактура китайского камерного ансамбля развивается от предписанного жанровым каноном функционального равенства инструментов к выделению отдельных инструментов в соответствии с авторской концепцией.

Темброво-сонорный аспект китайской камерно-инструментальной музыки реализуется в нескольких формах:

- игра на европейских инструментах в необычных регистрах и использование неконвенциональных приёмов для воссоздания тембрового колорита ансамбля традиционных китайских инструментов;
- использование новых тембровых сочетаний и приёмов, которые возникли под воздействием современной авангардной музыки;
- открытие новых тембровых сочетаний благодаря включению национальных китайских инструментов в камерный ансамбль.

Одним из отличительных свойств китайской музыки является пентатоника, которую современные композиторы активно объединяют с авангардным звучанием [Брагина, 2021]. Пентатоника часто является исходным материалом, интонационной базой, на которую воздействуют хроматические образования. Для воплощения авторского замысла композиторы

обращаются к необычным средствам – используют бутылки, банки, стаканы, воду, бумагу и другие предметы быта.

Применяя европейские техники, китайские композиторы стремятся выразить в камерно-инструментальной музыке национальные идеи и традиции [Дун, 2020]. В частности, ряд сочинителей использует в произведениях модель некоего повествовательного процесса, проводя аналогию музыки с каллиграфией. Каллиграфия применяется как важный компонент музыкальной драматургии, прочерчивающий эмоциональную линию, развивающуюся в пространстве параллельно развитию звуковой линии. Плотность, яркость, арабескность и декоративность иероглифов связываются с орнаментальностью ритмики и мелодики, подобно тому, как традиционные китайские инструменты гибко взаимодействуют с академическим ансамблевым составом.

Ориентирами современных китайских композиторов выступают ведущие направления западного музыкального искусства XX в. – нео-стили, широкое распространившиеся в различных национальных школах [Батанов, 2020]. Их отличительной чертой является внимание к музыкальным жанрам и стилям прошлого и их возрождение в новых условиях. Нео-стилевые направления развивались путём органичного внедрения ключевых признаков и элементов возрождающегося стиля в индивидуальный композиторский язык. Китайские композиторы и музыканты адаптировали западные формы и стили, создав гибридный стиль камерной музыки [Янь, 2023]. Примером такого гибрида является китайский струнный квартет, в котором используются два традиционных китайских инструмента – эрху и пипа, скрипка и виолончель.

В современной китайской камерно-вокальной музыке распространены смешанные исполнительские формы, являющиеся результатом синтеза бельканто с национальными манерами [Ян, 2021]. Можно выделить следующие особенности современных камерно-вокальных произведений китайских композиторов:

- 1) Построение вокальной линии с использованием разнообразных приёмов звукообразования, основанных на взаимодействии мелодики, поэтических текстов песен и традиций бельканто.
- 2) Специфические интонации, свойственные национальной культуре. Мелодика, темп, ритмика, тембр и другие музыкальные интонации вместе с фонетикой китайского языка отражают менталитет, идеи и традиции Китая.
- 3) Мелодекламационное начало, базирующееся на китайской вокально-поэтической традиции с преобладанием речитативного стиля. За кажущейся простотой изложения вокальной партии стоит виртуозное владение артикуляцией, филировкой звука, навыками скоростного перехода между регистрами, сочетания непосредственности с определённой сдержанностью.

Заключение

Таким образом, китайская камерная музыка представляет собой самобытное явление, сформированное в органичном взаимодействии опыта национальной культуры и западноевропейских музыкальных традиций. На стилевую специфику китайского камерно-инструментального репертуара середины XX в. повлияли жанры и стили европейской музыки первой половины XX в., которые во многом определили программный принцип музыкальной композиции, обращение к классическим жанрам и индивидуальную композиторскую стилистику на фактурном, гармоническом и фоническом уровнях. Китайские композиторы расширили европейский набор приёмов звукоизвлечения привлечением китайских народных

инструментов, национальной ладогармонической организацией и региональными аспектами музыкального тематизма.

Библиография

1. Чжао Цянь. Сравнение эстетики камерной музыки Китая и Запада // PHILHARMONICA. International Music Journal. – 2021. – № 6. – 8 с. – DOI: 10.7256/2453-613X.2021.6.37395
2. Брагина Н.Н., Ван Цзе. Музыкальная культура Китая первой половины XX века. Диалог европейского и национального // Вестник культурологии. – 2021. – № 2 (97). – С. 63-78. – DOI: 10.31249/hoc/2021.02.04
3. Дун Шухань. Камерно-инструментальная музыка Китая на рубеже XX-XXI веков в контексте диалога традиций Востока и Запада // Университетский научный журнал. – 2020. – № 57. – С. 138-147. – DOI: 10.25807/PBH.22225064.2020.57.138.147
4. Дун Шухань. Концепция созвучия в камерной музыке китайских композиторов 80-х годов XX века // Молодой учёный. – 2023. – № 39 (486). – С. 208-212.
5. Сяо Цяосун. Китайский камерный ансамбль с участием фортепиано в диалоге с европейской моделью жанра // Манускрипт. – 2023. – Т. 16, № 2. – С. 140-145. – DOI: 10.30853/mns20230038
6. Сяо Цяосун. Стилистические черты камерно-инструментального ансамбля в творчестве китайских композиторов // Проблемы музыкальной науки. – 2024. – № 1. – С. 143-150. – DOI: 10.17674/2782-3601.2024.1.143-15
7. Брагина Н.Н., Ван Цзе. Музыкальная культура Китая первой половины XX века. Диалог европейского и национального // Вестник культурологии. – 2021. – № 2 (97). – С. 63-78. – DOI: 10.31249/hoc/2021.02.04
8. Дун Шухань. Диалектика классического и неклассического в камерно-инструментальной музыке Вэн Дэцина // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2020. – № 3 (57). – С. 79-85. – DOI: 10.26086/NK.2020.57.3.011
9. Батанов В.Ю. Жанрово-стилевые ориентиры камерно-инструментальной музыки китайских композиторов XX века // Европейский журнал искусствознания и культурологии. – 2020. – № 3. – С. 23-30. – DOI: 10.29013/EJA-20-3-23-30
10. Янь Лу. Влияние европейского камерного музыкального искусства на китайскую камерную музыку // Вестник науки. – 2023. – Т. 2, № 6 (63). – С. 1111-1117.
11. Ян Сяо Дун. Исполнительские особенности камерно-вокальных произведений современных китайских композиторов // Вестник музыкальной науки. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 132-137. – DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-132-137

The influence of European musical art on Chinese chamber music

Zhao Qian

Postgraduate student,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: zhaoqian0309@gmail.com

Galina V. Zadneprovskaya

Doctor of cultural studies,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: z_galina@bk.ru

Abstract

The article analyzes the influence of European musical art on Chinese chamber music. The end of the 20th century in Chinese musical art is associated with a new stage in the development of

Zhao Qian, Galina V. Zadneprovskaya

compositional creativity, one of the trends of which was the development of chamber and instrumental genres, represented by the search for various ways to synthesize European and national Chinese traditions. The composers have gone from combining Western and national chamber instruments to more complex experiments aimed at synthesizing elements of musical language, ways of diachronic and synchronic organization of sound space. The composers combined elements of functional harmony with Chinese pentatonic melodies, traditional Chinese instruments with the language of the Western avant-garde. Chinese composers work with traditional material in various ways: they use methods of quoting, processing, stylization, transformation and reminiscence. The synthesis of the European and Chinese traditions can be traced at the ladiharmonic and timbre-sonorous levels. Using European techniques, Chinese composers strive to express national ideas and traditions in chamber instrumental and chamber vocal music. The landmarks of modern Chinese composers are the leading trends in the European musical art of the 20th century – neo-styles, the adaptation of which led to the creation of a hybrid style of chamber music.

For citation

Zhao Qian, Zadneprovskaya G.V. (2024) Vliyanie evropeiskogo muzykal'nogo iskusstva na kamernuyu muzyku Kitaya [The influence of European musical art on Chinese chamber music]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (6A), pp. 60-65.

Keywords

Chamber instrumental music, chamber vocal music, Chinese musical tradition, European musical tradition, national culture.

References

1. Zhao Qian. Comparison of the Aesthetics of Chamber Music in China and the West // PHILHARMONICA. International Music Journal. - 2021. - No. 6. - 8 p. - DOI: 10.7256/2453-613X.2021.6.37395
2. Bragina N.N., Wang Jie. Musical Culture of China in the First Half of the 20th Century. Dialogue between the European and the National // Bulletin of Cultural Studies. - 2021. - No. 2 (97). - P. 63-78. - DOI: 10.31249/hoc/2021.02.04
3. Dong Shuhan. Chamber and Instrumental Music of China at the Turn of the 20th-21st Centuries in the Context of the Dialogue of Traditions of the East and the West // University Scientific Journal. – 2020. – No. 57. – P. 138-147. – DOI: 10.25807/PBH.22225064.2020.57.138.147
4. Dong Shuhan. The Concept of Consonance in Chamber Music of Chinese Composers of the 1980s // Young Scientist. – 2023. – No. 39 (486). – P. 208-212.
5. Xiao Qiaosong. Chinese Chamber Ensemble with Piano in Dialogue with the European Model of the Genre // Manuscript. – 2023. – Vol. 16, No. 2. – P. 140-145. – DOI: 10.30853/mns20230038
6. Xiao Qiaosong. Stylistic Features of the Chamber Instrumental Ensemble in the Works of Chinese Composers // Problems of Musical Science. - 2024. - No. 1. - P. 143-150. - DOI: 10.17674/2782-3601.2024.1.143-15
7. Bragina N.N., Wang Jie. Musical Culture of China in the First Half of the 20th Century. Dialogue of the European and the National // Bulletin of Cultural Studies. - 2021. - No. 2 (97). - P. 63-78. - DOI: 10.31249/hoc/2021.02.04
8. Dong Shuhan. Dialectics of the Classical and the Non-Classical in the Chamber Instrumental Music of Weng Deqing // Actual Problems of Higher Music Education. – 2020. – No. 3 (57). – P. 79-85. – DOI: 10.26086/NK.2020.57.3.011
9. Batanov V.Yu. Genre and style guidelines of chamber instrumental music of Chinese composers of the 20th century // European Journal of Art Criticism and Cultural Studies. – 2020. – No. 3. – P. 23-30. – DOI: 10.29013/EJA-20-3-23-30
10. Yan Lu. The influence of European chamber music art on Chinese chamber music // Bulletin of science. – 2023. – Vol. 2, No. 6 (63). – P. 1111-1117.
11. Yang Xiao Dong. Performance Features of Chamber Vocal Works by Contemporary Chinese Composers // Bulletin of Musical Science. – 2021. – Vol. 9, No. 3. – Pp. 132-137. – DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-132-137