

© Сюй Иньчэнь, 2021

УДК 782.6

DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-92-99

У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ «ГЭЦЗЮЙ»: ЛИ ЦЗИНЬХУЭЙ И ЕГО ДЕТСКИЕ ОПЕРЫ

Сюй Иньчэнь¹

¹ Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 660049, Красноярск, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена деятельности музыканта и педагога Ли Цзиньхуэя (1891–1967). В последние десятилетия значительно активизировался исследовательский интерес к китайской опере, но мало внимания уделяется опере для детей. Однако с жанра детской оперы, развитие которой заложил Ли Цзиньхуэй в 1920-х гг., начинается история современной китайской оперы «гэцзюй». Она представляет собой совершенно новый для Китая музыкально-драматический жанр, получивший широкое распространение в стране. Цель статьи – выявление роли Ли Цзиньхуэя в становлении китайской детской оперы. Во всех его произведениях сказывалось влияние западноевропейской музыкальной традиции, однако поглощение европейского опыта не означает уничтожение китайской традиционной самобытности. Детские оперы Ли Цзиньхуэя представляют собой органичный синтез восточной и западной культур. В данной научной статье при помощи биографического и исторического методов исследования анализируется деятельность Ли Цзиньхуэя на пути создания детских опер. Внимание сосредоточено на этапах формирования его личности в контексте музыкальной жизни Китая того времени, особенностях творчества и педагогических принципах. Им создано 12 детских опер, оказавших неоценимое влияние на формирование современной китайской оперы. Привлечение внимания к роли Ли Цзиньхуэя в создании жанра детской оперы поможет познанию самобытных тенденций в развитии китайской современной оперы, заполнит одну из лакун в отечественных представлениях об истории мирового оперного искусства.

Ключевые слова: Ли Цзиньхуэй, современная китайская опера, детская опера, западноевропейская музыкальная традиция.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Сюй Иньчэнь. У истоков современной китайской оперы (гэцзюй): Ли Цзиньхуэй и его детские оперы // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 1. С. 92–99. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-92-99.

THE ORIGIN OF MODERN CHINESE OPERA (GEJU): LI JINHUI AND HIS CHILDREN'S OPERAS

Xu YinChen¹

¹ Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, 660049, Krasnoyarsk, Russian Federation

Abstract. The article focuses on the activities of the musician and teacher Li Jinhui (1891–1967). In recent decades, there has been a significant increase in research interest in Chinese opera, but little attention has been paid to opera for children. However, the history of modern Chinese opera (geju) begins with the genre of children's opera, the development of which was initiated by Li Jinhui in the 1920s. It is a completely new musical and dramatic genre for

China, which has become widespread in the country. The purpose of the article is to identify the role of Li Jinhui in the formation of Chinese children's opera. It is noted that all of his works were influenced by the Western European musical tradition, but the absorption of the European experience does not mean the destruction of Chinese traditional identity. In this regard, Li Jinhui's children's operas are an organic synthesis of Eastern and Western cultures. This scientific article uses biographical and historical research methods to analyze the activities of Li Jinhui on the path of creating children's operas. Attention is focused on the stages of the formation of his personality in the context of the musical life of China at that time, the peculiarities of creativity and pedagogical principles. He has created 12 children's operas, which have had an invaluable influence on the development of modern Chinese opera. Drawing attention to the role of Li Jinhui in the creation of the genre of children's opera will help to understand the distinctive tendencies in the development of Chinese contemporary opera and fill one of the lacunae in domestic ideas about the history of world opera art.

Keywords: Li Jinhui, modern Chinese opera, children's opera, Western European musical tradition.

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Xu YinChen (2021), "The origin of modern Chinese opera (geju): li Jinhua and his children's operas", *Journal of Musical Science*, vol. 9, no. 1, pp. 92–99. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-92-99.

История развития оперы в Китае представляет собой самобытное и в определенной степени уникальное явление. Не случайно в последние годы в российском музыкознании появились исследования, посвященные китайской национальной опере¹. Привлекает внимание то обстоятельство, что написаны они китайскими музыковедами, которые получили свое образование в российских вузах. С одной стороны, в этом можно увидеть свидетельство развития двусторонних связей в сфере художественного образования между Россией и Китаем и очевидную активизацию научного взаимодействия между культурами, с другой – благодаря этим работам начинает заполняться одна из лакун в отечественных представлениях об истории мирового оперного искусства.

Как отмечают исследователи, развитие китайской оперы определяется двумя сложившимися жанровыми типами музыкально-театральных спектаклей. Первый – это «китайская традиционная драма» (*сицзюй*): самобытное национальное

музыкально-театральное явление, имеющее большое количество разновидностей (одна из наиболее известных российским зрителям – пекинская опера). Второй тип Чэнь Ин называет «современной китайской оперой» (*гэцзюй*), которая формировалась под влиянием западноевропейской оперной традиции. В данной статье речь пойдет о начальном этапе становления оперы европейского типа в Китае.

В монументальном исследовании «История китайской оперы (1920–2000 гг.)» (Цзин Лань, 2011) помещен хронограф, в котором привлекает внимание следующий факт: первые строчки в таблице, относящиеся к 20-м гг. XX в., занимают детские оперы Ли Цзиньхуэя. Это позволяет сделать вывод, что история оперы «гэцзюй» в Китае начинается с формирования жанра детской оперы. И лишь позднее, в 1945 г., появляется опера «Седая девушка» (плод коллективного творчества десяти авторов), которую считают первым образцом современной китайской оперы. Нельзя не согласиться

с мнением Лю Цзинь (2009), что «именно на сцене детского музыкального театра прошла апробация и адаптация характерных черт европейского музыкально-сценического искусства». Чем обусловлен столь необычный путь становления китайской оперы – это вопрос, который требует особого обсуждения.

Обратимся к общественно-педагогической и творческой деятельности Ли Цзиньхуэя, где нашли отражение важнейшие культурно-исторические процессы, происходившие в Китае на рубеже XIX–XX вв. Именно он является ключевой фигурой в становлении детской оперы в Китае.

Ли Цзиньхуэй родился в 1891 г. в богатой и высокообразованной семье. Когда ему было три года, по настоянию отца, началось его обучение в домашней школе на основе изучения классической конфуцианской литературы. Благодаря этому у него был заложен прочный фундамент литературных знаний. С детских лет он также интересовался китайской традиционной музыкой, которую любил и стремился изучать.

Формирование личности Ли Цзиньхуэя проходило в период, когда система китайского общего образования претерпевала значительные перемены. Начались они еще в 40-е гг. XIX в., когда после поражения в войне с Великобританией в стране появились европейцы, благодаря чему начался активный процесс внедрения западноевропейской культуры в китайское общество. Заметим, что до этого времени музыканты в Китае имели очень низкий социальный статус и музыкальному образованию практически не уделялось внимание. Приехавшие

в страну миссионеры стали строить и открывать церковные школы, где обучение музыке занимало ведущее положение. Распространение подобного рода школ привело к формированию системы музыкального образования европейского типа, которую считают первой из четырех, развивавшихся в Китае на протяжении последующих ста лет (с 1840 по 1949 гг.), и называют «*Церковная школа*» (Гао Шилян, 1994, с. 3).

В 1900 г. (период поздней династии Цин) появилась вторая система, именуемая «*Новая школа*» (просуществовала до создания Китайской Республики в 1912 г.). К этому времени произошло осознание необходимости внедрения музыкального образования в общую школу и понимание огромной роли пения для распространения патриотических идей, поддержания национального единства и содействия социальному прогрессу. В эти годы сформировалось движение «Музыка и пение в школу» (У Юни, 2010, с. 103), благодаря чему в школьные программы были введены уроки музыки и пения.

Наряду с этим, перемены произошли и во взглядах на детей. В 1901 г. буржуазный реформатор Лян Цичао², вдохновленный идеями Ж.Ж. Руссо, опубликовал статью «Китайские дети», в которой высказал известное европейцам утверждение, что дети – это будущее и надежда страны. Сформулированный им тезис: «Если дети сильные, то и страна сильная» – получил широкое распространение в Китае, где постепенно стали осознавать, что дети тесно связаны с судьбой страны и имеют независимый социальный статус. В 1915 г.

особую популярность в Китае приобрела теория «Детоцентризма» американского философа и педагога Дж. Дьюи, поэтому в сфере образования и культуры Китая стали уделять серьезное внимание вопросам воспитания, физиологии и психологии детей.

Таким образом, первое десятилетие XX столетия обозначило новый этап в развитии образовательной системы в Китае, определив приоритетные позиции в отношении китайских детей и роли музыки в школьном образовании. Эти кардинальные изменения окажут свое влияние и на судьбу юного Ли Цзиньхуэя.

Его дальнейшее обучение проходило в «Новой школе». Там он познакомился с западной музыкой, научился «нотно-цифровой записи»³ и нотности, овладел игрой на пианино, базовой теорией западной музыки. Будучи активным участником движения общенационального пения⁴ он исполнял много популярных зарубежных песен на китайском языке. Последующее образование он получил в Государственном педагогическом училище, совершенствуя свои способности и готовясь к карьере в сфере музыкального образования.

Как уже отмечалось, в 1912 г. произошло важное историко-политическое событие в жизни Китая: была создана Китайская Республика. Ведущая политическая партия Китая Гоминьдан утвердила новую, **третью** систему музыкального образования (просуществовала до 1949 г.) и издало серию законов о школьном обучении, способствующих развитию общего и профессионального музыкального обра-

зования. Музыка стала одним из основных предметов школьной программы и важным средством эстетического воспитания. С этими переменами совпало и начало педагогической деятельности Ли Цзиньхуэя в качестве учителя музыки, причем сразу в четырех начальных школах. Его нагрузка составляла 36 часов занятий в неделю, тем не менее он тщательно готовился к урокам и пытался вводить новшества в преподавание музыки. В первую очередь это касалось внедрения современного, как его определяют, общепринятого китайского языка в практику⁵ исполнения традиционных китайских народных песен и использования известных иностранных мелодий. Подобным образом он пересочинял песни для учеников, внося свою лепту в развитие жанра школьной песни, ставшей необычайно популярной в те годы. Его способ сочинения песен имел особое значение для пробуждения национального самосознания китайцев, содействуя культурному обмену между Китаем и Западом.

Нужно заметить, что в начале движения за новую культуру концепция сплошной европеизации заняла ведущие позиции в музыкальной жизни Китая, благодаря чему приоритет отдавался западной музыке, а китайская музыка постепенно исчезла из поля зрения китайцев. В автобиографии Ли Цзиньхуэй писал: «В то время китайские музыканты считали, что западная музыка была правильной и элегантной, и над теми, кто пел китайские песни, смеялись». Поэтому он много внимания уделал изучению китайской народной музыки и старался внедрять ее в педагогическую практику.

Весной 1921 г. по приглашению Китайского книжного бюро он приезжает в Шанхай, где получает должность начальника учебно-исследовательского отдела по лингвистике и директора училища китайского языка. Главные задачи, которые решал Ли Цзиньхуэй: создание учебника китайского языка для начальной школы, реформа начального образования, распространение современного общепринятого языка и написание детских литературных произведений. В эти годы у него уже выработалась четкая позиция, что «пение способствует изучению языка» (Сунь Цзинань, 2007, с. 87), поэтому он сознательно внедрял музыку в свою педагогическую деятельность.

Он заметил, что ученики не любят петь песни из учебников, поэтому стал придумывать новую форму их исполнения. В то время в Шанхае в театрах международного сентльмента часто выступали иностранные труппы, и Ли Цзиньхуэй с удовольствием ходил слушать симфонии, оперы и танцы в их исполнении. Особенно глубоко его впечатлили выступления «Русской самодеятельной труппы» с песнями и танцами. Он попробовал соединить пение песен с танцем в произведении «Тигр стучится дверь». Он считал, что данная форма исполнения органично соответствует жизнерадостному характеру детей. Опыт оказался удачным – дети очень полюбили песню с танцем. В дальнейшем в этой форме он написал 24 произведения для детей, которые содержат большинство элементов, характерных для оперы, например, наличие персонажей, сюжетность, объединение песни и танца в сцены и т.д.

Развитие этой идеи Ли Цзиньхуэй продолжил в провинции Хэнань, куда его пригласил начальник управления просвещения, чтобы преподавать современный общепринятый китайский язык в педагогическом училище. Чтобы доказать, что «пение способствует изучению языка», он написал шесть песен, объединив их непрерывным сюжетом с разговорными вставками, ориентируясь на модель оперы западноевропейской традиции. Учителя и ученики училища заметили очень высокий эффект обучения на основе подготовленного театрализованного выступления с песнями и танцами.

Название этого произведения – «Воробей и ребенок», и именно его сегодня считают образцом первой детской китайской оперы, так как в нем содержатся все основные компоненты этого жанра. Остановимся на нем подробнее.

Сюжет оперы очень простой, так как рассчитан на детское восприятие. Главная идея спектакля – воспитание у маленьких зрителей понимания того, что доброта и честность – главные черты характера. В опере всего три персонажа – Мальчик, Маленький воробей и его мама Воробьяха. Развитие сюжета направлено на то, чтобы показать изменения, происходящие с героями оперы, и в первую очередь с Мальчиком. Сначала он предстает как отрицательный персонаж: хитрый и злой. Он обманывает Маленького воробья, заманив его в ловушку с едой. Но увидев, как переживает о случившемся мать Воробьяха, он понимает, что поступил плохо и отдает воробья маме. Воробьяха обрисована как заботливая мать, которая учит свою маленькую дочь летать, пре-

достерегая ее от опасностей. Затем автор показывает ее страдания и переживания по поводу исчезновения дочери. Только Маленький воробей на протяжении всего спектакля остается доверчивым и простодушным. В финале Мальчик признает свою вину и просит прощения, после чего вместе со всеми танцует и радуется солнцу, траве и цветам. Таким образом, незатейливый сюжет оборачивается историей, приобретающей большое воспитательное значение.

Опера состоит из увертюры, шести частей и эпилога. Композиция основана на чередовании разговорных диалогов, песен, дуэтов, трио и инструментальных интермеццо.

Увертюра	
1.Обучение	Дуэт
Интермеццо	
2.Соблазнение	Дуэт
3.Грусть	Танец Песня
4.Утешение	Дуэт
5.Покаяние	Песня
6.Встреча	Дуэт Трио
Эпилог	Танец

Главная особенность музыкального материала – заимствование мелодий из готовых песен. Так, в первой части используется энергичная мелодия английского деревенского танца XVII в., для второй избрана тема народной песни провинции Хунань, в третьей, четвертой и пятой звучат «Песня Чанбайшань» и песня «Су Ву пасет овец», принадлежащая другим китайским авторам. Для шестой части Ли Цзиньхуэй избира-

ет мелодию «Серебряная крученая нитка» из традиционной китайской оперы «В гостях у родственников», которая была очень популярна в то время. В увертюре и эпилоге композитор остановил свой выбор на веселой мелодии из музыки китайской народной свадебной церемонии «Открой дверь», отражающей счастливую мысль данной оперы. Тем самым, в целом образуется композиционно замкнутая в тематическом отношении структура оперы.

В данной статье не будем подробно останавливаться на приемах работы с музыкальным материалом, заметим только, что во всех музыкальных номерах (кроме первой части, где используется английская мелодия) господствует пентатоника в различных вариантах звукорядов и китайская шестиступенная гамма (G Юй (B-dur), C Шан (B-dur), G Шан (F-dur), F Гну (F-dur), B Гну (B-dur), G Юй (B-dur)).

Вполне объяснимо, что на начальном этапе своего творчества Ли Цзиньхуэй еще не обладал особыми композиторскими способностями, поэтому для своих текстов использовал готовые мелодии. Как видим, в опере «Воробей и ребенок» пять из шести песен заимствованы из традиционной китайской, а одна – из английской старинной танцевальной музыки. Однако по мере накопления творческого опыта он уже стал сам сочинять музыкальные номера в традиционной китайской пентатонике. Только в 1920-е гг. написал 24 партитуры для детского театра, а всего им создано 132 детских песенно-танцевальных представлений!

Интересно, что в апреле 1922 г. Ли Цзиньхуэй основал самый влия-

тельный в то время детский еженедельник «Сяо пэн ю» («Маленький дружок»), издаваемый Китайским книжным бюро. Еженедельник пользовался широким спросом по всей стране и полюбился детям. Именно там он стал публиковать свои детские оперы, которые приобрели необычайную популярность. Они сочетали тексты и «нотно-цифровую запись» песен, что было обусловлено ее повсеместным использованием в школьной практике и приоритетом однополого. В качестве аккомпанемента обычно выступало фортепиано, чья партия не выписывалась, а предлагалась для свободной импровизации, исходя из возможностей пианиста.

В 1922 г. он создал театральную группу «Мин юэ инь юэ хуэй» («Оркестр “Луна”»), игравшую спектакли для детей, и основал «Китайское

профессиональное театральное училище» для подготовки артистов, тем самым оказав огромное влияние на развитие музыкального образования и театральных традиций.

Нет сомнения, что деятельность и творчество Ли Цзиньхуэя, чье полное собрание сочинений было издано в 2012 г. (Ли Цзэжун, 2012), требуют специального изучения. А все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что первые шаги становления современной китайской оперы «гэцзюй», связанные с рождением детской оперы, – это неизбежное историческое событие, к которому привели значительные перемены в культурной жизни и в сфере образования, происходящие в Китае, начиная с 40-х гг. XIX в. И эти изменения непосредственным образом связаны с путем Ли Цзиньхуэя к созданию детской оперы.

Благодарность. Статья написана с помощью моего научного руководителя – доктора искусствоведения, профессора Л.В. Гавриловой.

Acknowledgement. The article was written with the help of my supervisor – Doctor of Arts, Professor L.V. Gavrilova.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Среди них назовем диссертации Чжан Личжэнь «Современная китайская опера (история и перспективы развития)» (2010), Чэнь Ин «Китайская опера XX – начала XXI века: к проблеме освоения европейского опыта» (2015), Сунь Лу «Китайская народная опера: к проблеме становления и развития жанра» (2016) и др.

² Лян Цичао (1873–1929) – китайский философ, историк философии, ученый, литератор, государственный и общественный деятель, один из лидеров либерального ре-

форматорского движения в Китае конца XIX – начала XX в.

³ Этот вид нотной записи пришел в Китай из Японии. Семь основных тонов обозначаются с помощью цифр от 1 до 7: до (с) – 1, ре (d) – 2 и т.д.

⁴ Движение «Музыка и пение в школе» постепенно переросло в движение общенационального пения.

⁵ До этого времени в Китае господствовала традиция обучения в школах на различных диалектах.

ЛИТЕРАТУРА

Гао Шилян. История церковных школ в Китае. Хунань, 1994. 356 с. 高时良·《中国教会学校史》·湖南·1994年,共356页。

Ли Цзэжун. Полное собрание сочинений музыки детских песен и танцев Ли Цзиньхуэя. Шанхай, 2012. 347 с. 黎泽荣·《黎锦晖

REFERENCES

Chen Ying (2015), *Kitaiskaya opera XX – nachala XXI veka: k probleme osvoeniya evropeiskogo opyta* [Chinese opera of the XX – early XXI century: on the problem of mastering the European experience] Cand. Sc. Thesis, Nizhnii Novgorod, 175 p. (in Russ.)

儿童歌舞音乐全集》·上海·2012年,共347页。

Лю Цзинь. Китайская национальная опера: 1920–1980 годы. 2009. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-natsionalnaya-opera-1920-1980-gody> (дата обращения: 10.09.2020).

Сунь Лу. Китайская народная опера: к проблеме становления и развития жанра: Дис. ... канд. искусствоведения. Ростов н/Д., 2016. 200 с.

Сунь Цзинань. Ли Цзиньхуэй и его музыка. Шанхай, 2007. 353 с. 孙继南·《黎锦晖与黎派音乐》·上海·2007年·共353页。

У Юни. Музыкальное образование современных китайских школ. Шанхай, 2010. 334 с. 伍雍谊·《中国近现代学校音乐教育》·上海·2010年·共334页。

Цзин Лань. История китайской оперы (1920–2000 гг.). Пекин, 2011. 524 с. 荆蓝·《中国歌剧史》(1920–2000年). 北京, 2011. 共524页.

Чжан Личжэнь. Современная китайская опера (история и перспективы развития): Дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2010. 149 с.

Чэнь Ин. Китайская опера XX – начала XXI века: К проблеме освоения европейского опыта: Дис. ... канд. искусствоведения. Н. Новгород, 2015. 175 с.

Gao Shiliang (1994), *Istoriya tserkovnykh shkol v Kitae* [History of Chinese Missionary Schools], Hunan, 356 p. (in China)

Jing Lan (2011), *Istoriya kitaiskoi opery (1920–2000 gg.)* [The history of Chinese opera (1920–2000)], Beijing, 524 p. (in China)

Li Zerong (2012), *Polnoe sobranie sochinenii muzyki detskikh pesen i tantsev Li Tszin'khuei* [Li Jinhui Children's Song and Dance Music Collection]. Shanghai, 347 p. (in China)

Liu Qing (2009), *Kitaiskaya natsional'naya opera 1920–1980 gody* [Chinese National Opera: 1920–1980], Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-natsionalnaya-opera-1920-1980-gody> (Accessed 10 September. 2020). (in Russ.)

Sun Jinan (2007), *Li Tszin'khuei i ego muzyka* [Li Jinhui and his music], Shanghai, 353 p. (in China)

Sun Lu (2016). *Kitaiskaya narodnaya opera: k probleme stanovleniya i razvitiya zhanra* [Chinese folk opera: on the problem of the formation and development of the genre], Cand. Sc. Thesis, Rostov, 200 p. (in Russ.)

Wu Yongyi (2010), *Muzykal'noe obrazovanie sovremennykh kitaiskikh shkol* [Musical education of modern Chinese schools.], Shanghai, 334 p. (in China)

Zhang Lizhen (2010). *Sovremennaya kitaiskaya opera (istoriya i perspektivy razvitiya)* [Modern Chinese opera (history and development prospects)] Cand. Sc. Thesis, Saint Petersburg, 149 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Сюй Иньчэнь, аспирант второго года обучения Сибирского государственного института искусств (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л.В. Гаврилова) (Красноярск)

E-mail: xuyincc@gmail.com

Author information

Xu Yinchen, second-year post-graduate student of the Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts (scientific advisor – Doctor of Arts, Professor L.V. Gavrilova) (Krasnoyarsk)

E-mail: xuyincc@gmail.com

Поступила в редакцию 03.12.2020

После доработки 05.02.2021

Принята к публикации 10.02.2021

Received 03.12.2020

Revised 05.02.2021

Accepted for publication 10.02.2021