

Лю Лянь

УДК 78.072.2

РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI вв.)

Развитие социального общества XX века являлось важным периодом для современного Китая. Система мышления и философия кардинально поменялись вследствие реформирования социальной культуры. С 1840 года произошла культурная интеграция. Взаимодействие между культурой Запада и Китайской народной культурой стала точкой повышенного внимания для общественной и культурной сторон.

1. Музыкальная культура запада и востока до начала XX века.

После появления опиумной войны в Китае началось бурное развитие европеизации с запада. Этот период многие ученые музыковеды считали гранью между древней и современной китайскими музыкальными культурами. Именно с этого момента происходит слияние европейской музыкальной культуры с китайской. С 1860 правительство Китая (Династия Цзинь) решило преобразовать систему образования с целью противостояния другим государствам. Несмотря на то, что в этих новых школах практически отсутствовала система музыкального искусства, в них устанавливалась новая система музыкального образования. Из-за невыгодного географического месторасположения и отсутствия коммуникации с другими иностранными государствами китайский народ знал в первую очередь только свою соседку – Японию. На протяжении долгого времени система образования Японии, в том числе и музыкальная, просто копировалась, наряду с этим активно изучалась западная наука и цивилизация. Тогда считалось, что песни в классах являлись главной формой музыкального образования. Один из самых главных сторонников реформы - Кан Ювэй - считал, что подражание должно быть от дальней Германии до ближней Японии, только тогда сформируется своя система [1].

Для становления современной системы школы по всей стране правительство династии Цзинь выпустило ряд законов, главным из которых является законом 1901 года [2]. С этого момента издавалось большое количество книг и учебников по музыке, переведенных с японского языка на китайский. Также в этих новых школах уже ввели предмет по музыке.

Большинство источников того периода содержат информацию о музыкальных инструментах, симфонических концертах, песнетанцах и других видах музыкальной деятельности, основанную на западной музыкальной культуре.

2. Период становления профессионального музыкального искусства Китая (1901-1920 гг.).

С 1902 года большинство китайских музыкантов ездили в Японию и Европу с целью получения европейского музыкального образования (например: Сяо Юймэй, Гао Шоутянь, Фень Ясюнь, Чень Цончжи, Лу Лиюань и др.). После формирования нового правительства с 1912 года, был установлен ряд законов по введению системы «песен в классах» в качестве музыкальной дисциплины в общую систему начального и среднего образования, а также уделено внимание развитию музыкальной культуры у детей и школьников. В результате форма пения стала модной в обществе. Все песни, которые были написаны в тот период, являлись основой содержания песен в классах. Именно поэтому зародилось название «Песни в классах». Таким образом дисциплина «Песни в классах» вошла в среднюю общеобразовательную систему Китая. Сверхзадачей данной дисциплины являлось зарождение собственного национального музыкального стиля. Ярким примером является преобразование Пекинской оперы. До начала данного периода пекинская опера развивалась в рамках классического жанра и являлась лишь элитарным видом искусства, доступным только высшему обществу; но благодаря становлению современного музыкального искусства, пекинская опера перенесла трансформацию в эгалитарный вид творчества: внедрение фольклорного жанра, вкрапления жаргонизмов, уход от классического композиционного строя [3].

В то время, представители Европеизации или реформаторы пришли к общему мнению: необходимо построить новые школы и создать музыкальные уроки, чтобы пробудить у людей (молодых учеников и солдат) патриотический энтузиазм, а так же достичь цели "богатое государство и сильная армия". Кроме этого, взяв японский опыт «Реформы Вейсинь» [4], реформаторы пытались навязать молодежи идеологию образования в системе капитализма. Это способствовало большему стремлению молодежи к музыкальной и творческой деятельности.

Содержание песен в классах, в основном, отражало идеологию западной цивилизации и патриотическую политическую тенденцию. Примером могут служить такие песни как: «Когда проснемся» - Ся Сонлай, «Китакие мужчины» - Ши Генце и Синь Хань, которые представляют идеи реформаторов; «Освобождение женщин» - Чю Ли, «Горе связанных ног» - Чень Сяохун, которые пропагандировали идею освобождения женщин и др. Некоторые песни отобразили именно буржуазные идеи, стремление к капиталистическому образу жизни. Нужно отметить, что система «песен в классах» соответствовала интересам и требованиям интеллигенции капитализма и неизбежно зависела от особенностей той эпохи и даже, в каком-то смысле, от принципов национализма и шовинизма.

Творчество песен в классах находилось в начальном периоде современной музыкальной культуры Китая. Основная форма системы «песен в классах» – одноголосовое хоровое искусство. Некоторые произведения также использовали такую сложную музыкальную форму, как полифония: многоголосовое хоровое пение (а капелла) и хоровое пение с музыкальным сопровождением. Одна из основных особенностей этой системы – применение известных музыкальных композиций в китайской песне. Например: Шен Синьгон - «Рекомендация к изучению», в которой использовалась американская мелодия «Роса Ли», Шен Синьгон - «Походка бурлака», в которой использовалась российская мелодия «Бурлаки на Волге», Шен Синьгон – «Прощальное слово», в которой использовалась французская народная песня «Полтора часовая игра», Ли Шутон – «Прощание», в которой использовалась эстрадная песня «family and mother dreaming», Ли Шутон – «Китай», в которой использовалась итальянская опера «Норма», Е Чжунлень – «Танцевальный бал», в которой использовался английский гимн, Фен Лянь - «Душа Шан У», в которой использовался французский комедийный спектакль «Деревенские люди» и т.д.

Европейская и китайская музыкальные культуры имели в своем становлении различные основы. Если Европейская культура называется «классической» вследствие широты распространения, то китайская культура считается «традиционной», поскольку первоосновой для формирования творческой деятельности являются религиозно-философские традиции. Формирование системы песен в классах началось на опытах японских школьных песен, где на базе готовых мелодий добавляют слова. В тот же момент большинство композиторов либо учились зарубежом, либо пропагандируют буржуазную идею. И поскольку музыкально-композиционная система в китайской культуре просто отсутствовала, авторы текстов заимствовали мелодии у западных популярных композиторов вплоть до введения основ музыкальной композиции в общеобразовательную систему. Только часть из этих произведений осталась актуальной до сих пор: «Гимнастика для солдат» - Шен Гонбинь, «Прогулка весны» - У Хэйцзю, «Ян Цзи» - Ван Иньцай и др.

Конечно, в процессе усовершенствования системы песен в классах появилась группа новых музыкальных педагогов: Ли Шутонг, Цзен Чживень и др. Их работа продвинула профессиональное музыкальное образование. Западное музыкальное искусство и другие формы музыкального искусства (вокал, аккордеон, фортепиано, скрипка и т.д.) получили свое развитие в Китае. В учебниках по музыке уже использовалась западная форма нот, метод цифровых нот, принципы теории музыки и методика преподавания музыкальных инструментов, а также изданы первые книги по теории музыки: «Введение в музыку» - Цзен Чживень (1904 г.), «Основы теории музыки» - Шен Пеннянь (1908 г.), «Гармония» - Гао Шотянь (1914 г.) и т.д.

3. Развитие профессионального музыкального искусства Китая (1920 – 1949 гг.).

На фоне прихода европейской культуры Китая в различных отраслях появилось множество молодых талантов, в том числе и музыкальных. В этом периоде профессиональная музыкальная деятельность широко распространилась во всех регионах страны. К этому времени музыкальный культурный пласт

раскололся на несколько ветвей: пространственный (столкновение восточной и западной культур) и временной (традиционное и современное музыкальные направления).

Ряд ведущих музыкантов того периода имели общий путь развития: наряду с традиционным культурным воспитанием получали базовое европейское музыкальное образование. Несмотря на то, что на фоне конфликта европейских и восточных культур возникла масса различных мнений, пришли к общему выводу, что система музыкального образования устарела. Свидетельством этому служит тот факт, что китайский музыкант Люй Тяньхуа, взяв за основу китайскую традиционную музыку, но включив ладотональности европейской школы, создал музыкальное произведение нового стиля с музыкальными инструментами Эр Ху и Пи Па; Чжао Юаньжень включил в народный фольклор европейские лады; Ли Цзиньхой соединил традиционный шлягер с европейским танцем, вследствие чего родился новый музыкальный спектакль; Ван Гуанци – теоретик, который систематически сравнивал развитие музыки между западом и востоком, является первым композитором европейского направления в китайском музыкальном искусстве, а так же выдвинул китайскую музыкальную культуру на мировую арену; Сяо Юймэй – один из основоположников музыкальной педагогики современного Китая (его докторская диссертация посвящена исследованию симфонического оркестра вплоть до 17 века). Все вышеперечисленные музыкальные деятели проложили мост между европейской и китайской музыкальными искусствами, их деятельность имела огромное значение в формировании современной китайской музыкальной системы.

Политическая, дипломатическая и военная ситуации этого периода переживали тяжелые времена: след за отечественной войной сразу же началась гражданская. Хаос военных действий наложил свой отпечаток на все другие отрасли, в том числе и на музыкальную.

В сфере музыкальных коллективов появились свои особенности – часть из них направила свою деятельность на музыкальную педагогику и работу в профессиональных консерваториях, а другая часть, обладая базовым музыкальным образованием, занялась самодеятельностью под девизом патриотических идей.

Началом профессионального музыкального образования в Китае считается открытие Шанхайской консерватории (1927 г), было открыто четыре специализации: вокальное искусство, фортепиано, скрипка и основы композиции. В преподавательский состав входили многие ведущие музыканты с мировым именем (среди них были граждане Италии, России, Германии и т.д.). Например, первым деканом факультета специализации фортепиано был Борис Захаров (Россия). Шанхайская консерватория, как первое национальное заведение Китая, внесла большой вклад в музыкальное образование страны. Наряду с приглашенными иностранными педагогами работали отечественные музыкальные деятели (Хуан Ци, его ученики – Хе Люйдинь, Чень Тяньхе и др.). На основе множества проведенных музыкальных мероприятий были сформированы новые тенденции современного музыкального искусства Китая. Причиной этого послужила попытка уйти от старой формы, более глубокий и широкий поиск новых форм. Особенности новых течений стало внедрение в классические жанры народных мотивов, что послужило формированию более доступного для общих масс музыкального искусства. Другими словами, произошло рациональное объединение традиционных музыкальных элементов с новой музыкальной формой.

4. Период после образования КНР (1949 – 1980-е гг.).

Несмотря на сложности формирования нового государства, правительство определило образованию ключевое место в развитии страны. С 1960 года музыкальное искусство возвели в статус Национального и, как следствие, в систему дисциплин многих консерваторий были добавлены такие специальности, как народное вокальное искусство, народные музыкальные инструменты и т.д. С другой стороны, при создании нового государства КНР отказалась от взаимодействия с другими странами, что привело к прекращению влияния мирового искусства на развитие искусства Китая. Это послужило началом нового периода китайского музыкального искусства – периода замкнутости. До начала культурной революции (1966 г) по постановлению правительства были созданы ещё 7 профессиональных консерваторий и 5 университетов искусства.

Во времена культурной революции вся образовательная деятельность прекратилась – были закрыты учебные заведения, интеллигенция предавалась гонениям, из ряда студентов и школьников сформировались отряды «Красных бригад» - хуйвенбинцев, которые, работая на правительство, производили «чистку» инакомыслящих. Это привело к интеллектуальной и культурной разрухе, упадку образовательной системы, все отрасли искусства имели пропагандистскую содержательную направленность, произошла полная политизация искусства.

В качестве примера можно представить обзор двух ведущих профессиональных музыкальных вузов Китая: Шанхайская консерватория и центральная консерватория Китая.

С 1950 года, после образования Китайской народной республики, Шанхайская консерватория была переименована на 9 факультетов: факультет вокального искусства, факультет специального фортепиано, факультет композиции, факультет струнных инструментов, факультет дирижирования, факультет народной композиции, факультет теории народной музыки, факультет народных инструментов, факультет народных песен. Во времена культурной революции Шанхайская консерватория была закрыта, а с 1978 года была восстановлена и была разделена на следующие факультеты: факультет теории музыки и композиции, факультет музыковедения, факультет дирижирования, факультет народной музыки, факультет духовых и струнных инструментов, факультет специального фортепиано, факультет вокального исполнения. Срок

обучения – 4 года (кроме композиции, вокального исполнения и дирижирования – 5 лет). В 1951 году были созданы музыкальное училище при Шанхайской консерватории и читались такие начальные курсы – теория композиции и вокального исполнения, специальный фортепиано, игра на духово-струнных инструментах. Кроме этого, в 1950 году была создана учебно-методическая часть по переводам иностранной музыкальной литературы, в которой разрабатывалось учебное пособие и методическое указание по теории музыки. В 1954 году создана кафедра народной музыки, которая в 1982 году была объединена с учебно-методической частью по переводам иностранной литературы в научно-исследовательский институт музыковедения.

Центральная консерватория Китая была создана в 1950 году. В начале были открыты 4 факультета: композиторский, вокальный, духово-струнный, фортепианный. В 1958 году были добавлены следующие факультеты: факультет дирижирования, факультет народных песен, факультет народных инструментов, факультет музыковедения. В 1964 году отделены два факультета: факультет народной песни и факультет народных инструментов и на их базе создана отдельная консерватория под названием – Китайская консерватория. В периоде 1966-1977 годов центральная консерватория Китая была закрыта. С 1977 года восстанавливаются такие факультеты, как факультет композиции, вокала, духово-струнных инструментов, народных инструментов, дирижирования, оперного пения, музыковедения, фортепиано. В 1978 году был издан научно-периодический журнал – информационный лист по иностранной музыкальной литературе. В 1986 году создан научно-исследовательский институт музыковедения. В 1980 году создан вестник центральной консерватории Китая.

5. Возрождение профессионального образовательного искусства Китая (период с 1980 года по настоящее время).

В 1978 году в государстве прошел ряд реформ, началось восстановление всех государственных отраслей, в том числе и музыкального искусства. Основными задачами при возрождении музыкального искусства стоял анализ предыдущего опыта развития и формирование нового направления развития. При выборе нового направления развития произошел раскол на европейский путь развития (путь развития современного музыкального искусства Китая должен формироваться исключительно на базе европейских традиций) [4] и традиционный путь развития (основой для развития музыкального искусства будет традиционное искусство Китая).

Европейский путь развития. Влияние европейской культуры на национальную культуру Китая не обедняет и не исключает ее особенность, а обогащает ее, придавая ей многогранности. Таким образом, музыкальная культура Китая выходит на арену мировой культуры, обладая своим особенным характером выражения.

Традиционный путь развития. Для формирования новых направлений в искусстве необходим уход от классического пути развития, на смену ему может вступить национальное искусство и традиционная философия. Таким образом, музыкальная культура выработает свою специфическую форму и будет иметь исключительно индивидуальный путь развития.

Профессионально музыкальное искусство не является единственным видом музыкальной деятельности. Множество самодеятельных музыкантов создают важную основу для формирования будущих талантов, формирования определенной музыкальной культуры в обществе, формирование образованной публики.

Начиная с 1980-х годов XX века в общественной сфере произошел культурный взрыв – родители массово отдавали своих детей на музыкальные занятия по таким направлениям, как народные и западные музыкальные инструменты, вокал и западные музыкальные инструменты. Обладание музыкальным даром, умение играть на музыкальных инструментах считалось очень престижным в обществе. Благодаря этому к началу XXI века молодые таланты Китая выступили на мировой арене, и вернулись домой с победами в сфере музыкального искусства. Пианист Ли Юнди получил главный приз в международном конкурсе пианистов имени П. И. Чайковского; пианист Ланг Ланг стал победителем наивысшей награды международного конкурса имени Фредерика Шопена. Государством была создана определенная система тестирования музыкальных умений, благодаря которой определяется уровень музыкальной культуры и выдается соответствующий сертификат (от первого до десятого уровня). В связи с этим формируется множество организаций музыкальной самодеятельности (союз скрипачей, объединение народных певцов и т.д.). В каждом населенном пункте есть своя творческая организация (ансамбли музыкального театра, опера народного стиля, коллектив народного инструмента и т.д.) Так же есть множество частных учебных заведений по музыкальному искусству. Одним из ведущих частных учебных заведений является музыкальный институт самодеятельности при центральной музыкальной общественной организации Китая. В этом институте открыто 4 организации: вокал, музыкальные инструменты, народные музыкальные инструменты и оперное пение. Основное направление данного института – повышение квалификации.

Выводы.

За всю историю формирования, которая насчитывает более 100 лет, музыкальное искусство Китая прошло трудный, извилистый путь. Внедрение музыкальной дисциплины в систему образования, формирование определенной музыкальной культуры, поиск новых форм, уход от элитарности и классицизма, заимствование европейских традиций и замкнутость развития, формирование профессионального музыкального искусства, период упадка и возврат к истокам, возрождение и активное музыкальное общественное движение.

Перед культурным обществом Китая на данный момент стоит вопрос о поиске некоей золотой середины между европейским (классическим) методом музыкальной деятельности и традиционным творческим методом.

Источники и литература:

1. Мартынов Д. Е. Этапы интеллектуальной биографии Кан Ювэя (1858-1927) / Д. Е. Мартынов // Хора : журнал сравнительной философии и философской компаративистики. – 2008. – № 2. – С. 48-54.
2. Ли Чуцай. История образования в период империалистической агрессии в Китае / Ли Чуцай. – Пекин : Изд-во народов, 1987. – 629 с. – на кит. яз.
3. Ма Да. Китайское массовое музыкальное воспитание в XX в. / Ма Да. – Шанхай Изд-во музыки Шанхай, 2002. – 353 с. – на кит. яз.
4. Лю Сян-Ю. Краткая история китайского педагогического образования / Лю Сян-Ю. – Пекин : Изд-во народного образования, 1984. – 175 с. – на кит. яз.