

РАЗВИТИЕ ЖАНРА «ШКОЛЬНОЙ ПЕСНИ» В КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XX в.

Рассматриваются вопросы становления и развития жанра «школьная песня» в музыкальной культуре Китая начала XX в. Исследуются исторические предпосылки зарождения жанра, влияние европейских, американских и японских песенных тенденций, а также традиционной национальной культуры на творчество композиторов-песенников.

Развитие музыки для детей в культуре Китая тесно связано с зарождением жанра «школьная песня». Многие китайские искусствоведы, педагоги, культурологи отмечают важность этого жанра для развития китайского музыкального искусства, культуры и педагогики. Ван Юйхэ, Сю Хайли, Чэн Линьцинь подчеркивают, что создание школьных песен способствовало дальнейшей разработке детской песни [1, с. 183–219; 3, с. 145–173; 5, с. 142–187].

Гун Яонянь, Юй Цзяфэн, Ян Жуйцинь рассматривают школьную песню как важную составляющую детской песни [2; 7, с. 224–259]. Сюй Цайпин и Ляо Хуа говорят о школьной песне как о выразителе характерных идей эпохи [4, с. 1–6]. Чэнь Чжиао отмечает, что школьная песня стала основой для формирования и развития патриотической песни (против японских захватчиков в 30-х гг. XX в.) [6, с. 21–26].

Коренные изменения в политическом строе Китая повлияли и на культурную жизнь.

В начале XX в. произошел упадок династии Цин, правившей на протяжении почти трехсот лет (1644–1911), наметилась тенденция к демократизации музыкальной культуры. После Синьхайской революции и провозглашения республики культурная политика государства была направлена на усиление роли искусства в жизни широких слоев населения.

Реформы в китайском обществе повлияли на формирование духовных и культурных потребностей подрастающего поколения. В музыкальном искусстве получили развитие новые направления. Одним из знаковых событий стало создание школьных песен.

Зарождение жанра начинается с предложения Лян Цичао и других композиторов ввести песни в программу школьного обучения [1, с. 36]. В 1902 г. увидела свет утвержденная государством «Памятка о правилах, регулирующих деятельность школ», на основе которой начала формироваться новая система образования. Пение было одним из предметов, которому обучали в школах новой модели. В доработанном варианте памятки (1904 г.) указывалось, что в детских садах, начальной и средней школе, а также в педагогических и профессионально-технических колледжах следует ввести в программу обучения игры, народные песни, обсуждение, ручную работу (в детских садах) и чтение стихов и пение (на других уровнях обучения).

В правилах говорилось, что в программу обучения всех зарубежных начальных и средних школ входят уроки пения, сходные по своему значению пению, которое сопровождало придворные китайские церемониалы. Однако в связи с тем, что церемониальная музыка Китая давно утратила свою жизнеспособность и была сложна для воспроизведения, издали предписание о том, что нужно ввести урок, на котором будут поочередно петь песни и читать поэзию, чтобы обеспечить в школе изучение древних поэтических произведений и музыки к таким произведениям, поднимающих моральный дух детей. Очевидно, что когда по объективным причинам проведение уроков музыки было невозможным, они заменялись декламацией стихов. Целью введения песен в школьное обучение было внедрение в сознание учащихся новых идей демократии и научного прогресса. Впервые дисциплина «Музыка» появилась в программе школьного обучения, содержавшейся в «Правилах для женских педагогических колледжей и начальных школ для девочек», изданных в марте 1907 г. В правилах указывалось, что в первые два года из четырех лет обучения будущих педагогов должен быть один час музыки в неделю, а в оставшиеся два года – два часа в неделю с целью повышения энтузиазма и привития моральных норм. Правила также рекомендовали при выборе песен или их компилировании уделять особое внимание текстовому содержанию, оказывающему положительное

влияние и побуждающему детей к прямоте и честности. На данной ступени образования предполагалось проведение уроков пения в унисон, слаженного пения, уроков игры на музыкальных инструментах, а также обучение приемам и методам преподавания музыки. В начальной школе для девочек планировалось проведение уроков пения в унисон. В последующие годы все больше школ вводят пение в список обязательных предметов.

Школьные песни, созданные в начале XX в., тесно связаны с национальной музыкальной культурой Китая и отражают характерные особенности ее развития. Содержание песен передает идеи и мысли китайской интеллигенции того времени, например, о необходимости изучения западной науки и цивилизации для достижения высокого уровня развития страны (патриотическая песня композитора Лян Цичао «Мой Китай, такой огромный и прекрасный»).

В школьной песне нашли выражение идеи патриотизма, протест против вторжения в Китай Англии и Голландии и других иностранных захватчиков и др. Кроме того, в школьной песне также затрагивалась тема женской эмансипации. Многие песни служили источником знаний для детей, воспитывали их, внушали им важность образования (песни Шэнь Синьгуна «Гимнастика военных учений», Ли Шутуна «Прощание» и др.) [5, с. 45].

На развитие китайской детской песни значительное влияние оказала культура Японии [3, с. 15]. Это было связано с тем, что группа китайских студентов занималась изучением современной музыки в Восточной Японии. Шэнь Синьгун, Цзэн Чжиминь и Ли Шутун учились в Японии и там усвоили передовые методики в музыкальном образовании. Они побывали в японской школе на уроках пения и, вдохновленные, после возвращения домой, начали писать детские песни, в большинстве своем основанные на известных японских, американских и европейских мелодиях. Например, мелодия японской песни «Игра пальцев» была использована для написания китайской песни «Люди высоких стремлений». Но в большей степени, чем японские, музыканты использовали европейские и американские мелодии. Некоторые песни сохраняли китайские традиционные мелодии [7, с. 25]. Первые китайские школьные песни явились синтезом современных актуальных текстов и популярных в народе мелодий. Авторы школьных песен не только сочиняли текст на популярную мелодию, но делали ее аранжировку или обработку. Иногда китайские композиторы сами сочиняли короткие и красивые мелодии. Все эти песни, в которых отражались мысли и чувства детей, стали важной частью эстетического воспитания молодежи.

Создателями песен для детей были композиторы Шэнь Синьгун, Цзэн Чжиминь и Ли Шутун [4, с. 3].

Шэнь Синьгун стал первым композитором, писавшим школьные песни. Он преподавал в школе, популяризировал детские песни, тем самым внес большой вклад в создание и развитие детских песен в Китае. Благодаря тому, что Шэнь Синьгун долгое время работал в сфере образования, он хорошо знал психологические особенности детей, пристально наблюдая за ними. Кроме того, композитор хорошо знал особенности детского голоса. Он писал о вокальных возможностях детей, популяризировал посредством музыки идеи демократии и научного знания. Одна из первых школьных песен «Амбиции мужчины высоки» была популярна в Китае несколько десятилетий [2, с. 5].

Шэнь Синьгун создал песни «Бамбуковая лошадь», «Зеленая лягушка», «Железный мастер», «Желтая Река». Песня «Желтая Река» также одна из ранних школьных песен, ее героическая мелодия – пример оригинального композиторского творчества в этом жанре. Шэнь Синьгун к некоторым китайским стихам подбирал мелодии европейских популярных песен. Например, к песне «Гимнастика – занятие для женщин» композитор адаптировал мелодию немецкой народной песни «Весна».

Школьные песни не только воспитывали патриотический дух, но и воспевали красоту простого человека. Этой теме посвящены песенные циклы Шэнь Синьгуна «Альбом школьных песен» (1904, 1906, 1907, 1911), «Альбом современных национальных песен» (1912), «Синьгун: песенный альбом» (1937).

В дальнейшем на развитие школьной песни оказало влияние «Движение 4 мая» 1919 г., организованное студентами Пекинского университета, выступавшими под лозунгом «Демократия и наука!» против старой феодальной системы. Идеи движения нашли отражение в песнях Ли Шутуна «Ранняя осень» и «Весна», в которых рассказывается о

тонкой женской красоте, расцветающей весной и олицетворяющей демократические преобразования в Китае.

Ли Шутун, как и другие композиторы, использовал европейские и американские мелодии для китайских текстов. В песне «Прощание», которая воспитывала у школьников благородные чувства, использована мелодия песни американского композитора «Снится дом и старушка-мать»; в основе песни «Человек и природа» музыка гимна «Ангел» [6, с. 17].

Характерной особенностью творчества Ли Шутуна в жанре «школьная песня» стало обобщение опыта предыдущих композиторов, которые работали в этом жанре. Особенно это проявилось в «Альбоме национальных песен» для школы, созданных композитором в 1905 г.

Песни Ли Шутуна имеют четкую форму. Музыкальные темы развиваются плавно и естественно, тональный план простой и безыскусный. Характерны отклонения и модуляции в тональность доминанты.

В качестве примера рассмотрим песню «Весна». В этой песне всего 16 тактов, она написана в трехчастной форме, имеющей схему АВА. Структура песни традиционна, гармонические модуляционные приемы соответствуют композиторской технике, которая использовалась в конце XVII–XVIII в. в европейской музыке. Таким образом музыкальный язык песни соответствует европейскому музыкальному языку эпохи классицизма. Песня Ли Шутуна «Весна» при помощи классических средств музыкального языка формирует эстетический вкус китайских школьников в европейской музыкальной традиции. «Весна» является знаковым произведением в развитии китайской музыки для детей.

Кроме введения в китайскую вокальную музыку трехчастной формы, Ли Шутун первый использовал пятилинейную нотацию для записи мелодий детских песен. Композитор писал школьные песни для сольного и хорового исполнения, что также стало новаторством в китайской музыке для детей. Новым в жанре явилось и использование фортепианного аккомпанемента.

Таким образом, творчество китайских композиторов в жанре «школьная песня» характеризуется следующими особенностями:

- авторы песен главным образом писали слова, а затем подбирали и адаптировали мелодии из западноевропейских, американских и японских популярных песен;
- небольшое количество песен создано с использованием традиционных народных мелодий Китая.

Итак, жанр «школьная песня» зародился и динамично развивался в первой четверти XX в. Это явление не случайное, оно явилось результатом социальных преобразований, а также неизбежного развития китайской музыки. Хотя на начальном этапе некоторые песенные мелодии и тексты еще не очень гармонично сочетались, так как у авторов не было достаточного опыта в написании детских песен, тем не менее жанр «школьная песня» оказал большое влияние на развитие национальной музыкальной культуры. Школьная песня открыла и популяризировала западную мелодию. Изучение школьной песни содействовало распространению народных напевов и западной пятилинейной нотной системы. Кроме того, увеличилось издание песенных пособий по обучению музыке в школе, а также издание детских песенных сборников.

1. Ван, Юйхэ. Современная история музыки Китая / Ван Юйхэ. – Пекин : Высшее образование, 2005. – 219 с. – На кит. яз.

2. Гун, Яонянь. Детские песни / Гун Яонянь. – Чанша : Хунаньское изд-во литературы и искусства, 1988. – 263 с. – На кит. яз.

3. Сю, Хайли. История китайской музыки и эстетики / Сю Хайли. – Пекин : Высшее образование, 1999. – 173 с. – На кит. яз.

4. Сюй, Цайпин. Исследование китайских детских песен // Сюй Цайпин. – Шанхай : Народная музыка, 2007. – № 7. – 36 с. – На кит. яз.

5. Чэнь, Линьцин. Современная музыка Китая / Чэнь Линьцин. – Пекин : Высшее образование, 2003. – 187 с. – На кит. яз.

6. Чэнь, Чжиао. Антияпонская война в истории музыки / Чэнь Чжиао. – Пекин : Народная музыка, 1997. – № 7. – 40 с. – На кит. яз.

7. Юй, Цзяфэн. История китайской современной музыки в XX веке / Юй Цзяфэн. – Пекин : Высшее образование, 2006. – 259 с. – На кит. яз.

ZOU XIA

THE DEVELOPMENT OF «A SCHOOL SONG» GENRE IN THE CHINESE MUSICAL CULTURE IN THE EARLY XXth CENTURY

The points of the establishment and the development of «a school song» genre in the musical culture of China in the early XXth century are considered. The historical prerequisites of the genre conception, the influence of the European, American and Japanese song tendencies, as well as the traditional national culture on the composers are examined.

The aim of the article is the identification of the historical development of the genre «the school song» and the characteristics of the national experience of composing in this genre.

Дата поступления артыкула ў рэдакцыю: 19.12.2011.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ