

22. Kamensky, V.A. (1970) *Nastoyashchee i budushchee arkhitektury* [Present and future of architecture]. *Arkhitectura SSSR – Architecture of the USSR*. 3. pp. 8–17.
23. Petrov, V.A. (1974) *V chest' revolyutsionnykh, boevykh i trudovykh pobed* [In honor of revolutionary, military and labor victories]. *Stroitel'stvo i arkhitektura Leningrada – Construction and architecture of Leningrad*. 1. pp. 6–7.
24. Sokhin, V.A. (1975) *Gorod vykhodit k moryu* [The city goes to the sea]. *Stroitel'stvo i arkhitektura Leningrada – Construction and architecture of Leningrad*. 12. pp. 20–21.
25. Azizyan, I.A. & Ivanova, I.V. (1976) *Pamyatniki vechnoy slavy: Kontseptsii i kompozitsiya* [Monuments of eternal glory: Concepts and composition]. Moscow: Stroyizdat.

УДК 78.072.3

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-2-54-61

Ван Итун, Е.О. Назарова

СИМФОНИЧЕСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ СЮИТА «ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА» ДУ МИНСИНЯ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ В КИТАЙСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

Статья содержит анализ биографии, истоков творческой деятельности и особенностей музыкального стиля китайского композитора Ду Минсиня. На основе историко-биографического и музыковедческого анализа были определены структурные и стилевые особенности современной китайской музыки. Охарактеризовав героико-патриотическую эстетику вокальной сюиты Ду Минсиня «Великая китайская стена», автор приходит к выводу об актуальности и необходимости углубленного исследования стилевых особенностей творчества композитора.

Ключевые слова: симфоническая вокальная сюита «Великая китайская стена», Ду Минсинь, героико-патриотическая эстетика.

Рис. 1. Ду Минсинь (1928)

Творчеству известного китайского композитора Ду Минсиня посвящено большое количество исследовательских работ. В связи с этим Чэнь Сицзэ в своей обзорной работе указывает на то, что на 2021 год число статей, посвященных биографии и различным аспектам музыкальных произведений Ду Минсиня, превысило 170 единиц. Об актуальности музыкального, искусствоведческого и культурологического анализа творческого наследия композитора свидетельствует большое количество посвященных Ду Минсиню кандидатских диссертаций и монографий [4].

Биография композитора во многом обусловила основные направления его музыкального творчества. Ду Минсинь родился 19 августа 1928 года в городе Цяньцзян, провинции Хубэй (Китай) (рис. 1). Начальное музыкальное образование будущий композитор получил в школе «Юцай» (Чунцин), где обучился игре на фортепиано и скрипке. Педагогами Ду Минсиня были известные музыканты Хэ Лютин, Рен Гуан, Фань Цзисен [10].

До начала 1950-х гг. Ду Минсинь в большей степени реализовывал себя как пианист. Первым композиторским опытом музыканта стала сатирическая песня «Заработная плата – большое живое сокровище» [10], сыгравшая важную роль в культуре периода антияпонской войны.

После основания Нового Китая в 1954 году Ду Минсинь поступает в Московскую консерваторию по классу композиции. По возвращении в Китай в 1958 году он начинает преподавать на композиторском факультете Центральной консерватории Китая [1]. Много лет композитор занимал должность исполнительного директора 4-й Ассоциации китайских музыкантов, а также являлся выдающимся профессором и пожизненным членом академического комитета Центральной консерватории.

В творчестве Ду Минсинь основное внимание уделяет инструментальным жанрам, среди которых – балет, скрипичный и фортепианный концерты и другие симфонические произведения. К основным произведениям композитора относятся: музыка танцевальных драм «Русалка» и «Красный отряд женщин», написанная совместно с У Цзяцяном (рис. 2, 3), симфоническая поэма «Поднимите военный флаг», симфоническая музыка к кинокартине «Южно-Китайское море Родины» и «Молодежная симфония» [9. С. 493].

Рис. 2. Иллюстрация к балету Ду Минсиня «Красный отряд женщин»

Рис. 3. Главная героиня балета Ду Минсиня «Красный отряд женщин»

К особенностям музыкального творчества Ду Минсиня следует отнести, прежде всего, сочетание мотивов китайской народной песенной и танцевальной музыки с красочной оркестровкой и гармоническими приемами, характерными для классической западной музыкальной традиции. По мнению композитора, соединение принципов столь различных по своим музыкальным свойствам и культурным кодам традиций способно придать музыке большую выразительность и способность воздействовать на аудиторию вне национальных и культурных границ [10].

Основой композиционных и стилистических решений произведений Ду Минсиня выступает национально-ладовая организация, которая отличается сложной структурой. Например, в фортепианных транскрипциях фрагментов балета «Русалка» Ду Минсинь использует ангемитоновые интонации с полутоновым сопряжением в конце фраз, что придает мелодии яркую национальную окрашенность. В то же время в сочетании ангемитоновой интонационности и аккордов терцовой структуры просматривается взаимодействие национальных мотивов и приемов европейского композиторского письма [4. С. 32].

Подобный подход к организации мелодии просматривается в большинстве фортепианных произведений Ду Минсиня. В симфонических произведениях мелодия обогащается сложной оркестровкой, создавая особенную сонорику, отличающую ее от большинства произведений современной китайской музыки. Апелляция к традиции предстает здесь как весомый фактор становления китайского варианта симфонизма. При этом композитор не только работает в системе координат диалога культур, но и сам выступает как субъект такого диалога [6. С. 79].

Как отмечает Лян Маочун, «в течение всего XX века китайская симфоническая музыка прошла большую эволюцию» [3. С. 270]. В связи с этим Ли Исюань, характеризуя содержательные параметры симфонической музыки Ду Минсиня, отмечает, что «драматургический ракурс симфонических произведений композитора – лирический или драматический эпос, излучающий благородный дух и богатый внутренний мир человека, в котором впитана история и современность, философский ответ конфуцианства и острота восприятия, присущая сегодняшним дням» [3. С. 272]. Соединение выразительных средств европейской симфонической музыки и отражения ключевых смыслов китайской культурной традиции, безусловно, обогащают культурное пространство, создавая новые, близкие современному поколению образы.

Активность композиторов Китая в сфере симфонического творчества, определенно проявляющаяся на протяжении последних нескольких десятилетий, может служить свидетельством достижения высокого уровня так называемой новой китайской музыки. Действительно, «появление в жанровой системе национальной музыкальной культуры симфонических произведений является свидетельством зрелости и развитости национальной композиторской школы, что подтверждает опыт многих европейских стран» [8. С. 120].

Существенное влияние на трансформацию подходов к созданию симфонических произведений и исполнительскому мастерству в Китае оказало становление новой системы музыкального образования. С 1950-х гг. большое влияние на музыкальное искусство Китая оказывала советская школа, представители которой работали на территории КНР. Некоторые музыканты, например, такие, как Ду Минсинь, получали образование в Москве, усваивая приемы и подходы, характерные для классической европейской музыкальной традиции. Как справедливо отмечают Дун Сицзе и Д.Р. Загидуллина, «именно симфонический тип мышления является естественным и определяющим в стилистических ориентирах композитора» [2. С. 157].

Параллельно с изменением подхода к музыкальному образованию происходило формирование нового типа публики, готового к восприятию симфонической музыки, сочетающей национальные мотивы и классическую европейскую оркестровку. Культурное сближение КНР и СССР способствовало постепенному возникновению новых для Китая жанров музыкальных произведений на стыке культур [8. С. 372].

Таким образом, произошло насыщение и обогащение социокультурного пространства Китая на содержательном уровне в разных взаимосвязанных полях (художественном, информационном, социальном, образовательном), создавшее условия для появления музыкальных произведений героико-патриотического типа, для которых характерно сочетание образов природы, красоты родной страны, народных мотивов и историко-культурных символов силы, героизма, добра и справедливости.

Ярким примером героико-патриотической эстетики в музыкальном творчестве Ду Минсиня следует считать вокальную сюиту «Великая китайская стена». Данное произведение также относится к программным произведениям картинного типа, что отражено в наличии литературных названий частей, обозначающих их смысловое и образное содержание [6. С. 258], а также таких элементов, как изображение картин природы, акцент на жанрово-бытовые сцены, взятые из традиционного фольклора и мифических сюжетов.

Симфоническая вокальная сюита Ду Минсиня «Великая китайская стена» состоит из восьми частей: увертюра «Взгляд в прошлое из космоса», первая часть «Память о Великой стене», вторая часть «Величественная песня», третья часть «Новая Великая стена», эпилог «Вечная радуга».

«Великая китайская стена» стала символом духа китайской нации: трудолюбивой, смелой, самосовершенствующейся, миролюбивой и добродетельной. Великая стена символически объединяет провинции Китая, создавая общий топос для разнообразных локальных культур, выраженный в первую очередь в осознании национального единства. В процессе формирования музыкальной ткани произведения композитор использует звукоряд минорной гаммы с повышенными четвертой и седьмой ступенями для достижения эффекта использования строя с ярким местным колоритом, характерного, как упоминалось выше, для индивидуального стиля Ду Минсиня.

Увертюра представляет слушателю картину просыпающейся природы через мотивы народных песен провинции Хунань, для которых характерна созерцательная мелодичность. За счет расширенного включения средств музыкальной выразительности и оркестровки увертюра настраивает слушателя на лирический лад, подготавливая к восприятию истории национально-патриотической борьбы и становления Нового Китая.

Центральной нотой композиции становится нота соль, которую Ду Минсинь внедряет как опорную в вертикальные гармонии и горизонтальные линии-попевки в каждом разделе произведения, а также использует две характерные интонации (вводнотоновую малосекундную и малотерцевую тоническую) в развитии мелодии. Процесс декорирования центрального тона сформировал неповторимый художественный стиль.

Среди указаний исполнителям можно встретить как общие: «торжественно и загадочно» (характер вступления) или «подвижно» – при переходе к следующему разделу, так и предназначенные для отдельных исполнителей: «щебет» (флейта), глиссандо (для разных инструментов) или даже «умолкать до полного исчезновения».

Сюита является ярким примером взаимодействия двух культур, китайской и западноевропейской, в сфере композиторской деятельности, а также героико-патриотической эстетики, выводящей на первый план победное объединение Китая и сплочение китайской нации, позволившие достичь высокого уровня развития страны. Программа произведения опирается на обращение к мотивам великого прошлого страны, философских и культурных традиций, перекликающихся с современностью. Заявленный в увертюре «взгляд в прошлое из космоса» указывает на соединение времен через бесконечное пространство вселенной, теперь доступной человеку. «Память о китайской стене» и «Новая китайская стена» разделяют этапы развития, между которыми помещена «Героическая песня», повествующая о мужестве борьбы китайского народа за свою страну. Использование классических основ композиторской техники европейской традиции выражается в первую очередь в способе построения партитурной записи: от общих принципов расположения инструментов до мастерского сочетания или противопоставления отдельных тембров, сложной метрической и ритмичной организации произведения, соблюдении принципов организации формы, обращенных к современным композиторским техникам и средствам. Обращение к национальной китайской традиции видно в форме введения народных инструментов в состав классического симфонического оркестра, а также в обращении к масштабным формам, характерным, в том числе, для китайской традиционной живописи и поэзии [11]. Сюита включает различные музыкальные номера: соло, дуэт, мужской хор, смешанный хор и другие формы пения в различных стилевых направлениях (бельканто, этническом, популярном и оперном). В произведении композитор использует различные стили и формы пения, от текстов до музыкального исполнения, стремясь показать символическое значение китайского духа и дома человечества, который несет в себе «Великая стена» как один из наиболее крупных объектов мирового культурного наследия.

Рис. 4. Премьера сюиты Ду Минсиня «Великая китайская стена»

Премьера сюиты «Великая китайская стена» состоялась 24 июня 2019 года в Пекинской национальной библиотеке музыкального искусства (рис. 4). С момента премьеры произведение полюбилось исполнителям и слушателям. Для современного Китая, глубоко интегрированного в мировую культуру и экономику, но стремящегося к сохранению традиционной культуры, поиск эстетических средств выражения особенно

го пути развития страны и героического духа, стойкости народа, сохраняет актуальность с середины прошлого века, потому и находит отклик у публики. В вокальной сюите Ду Минсиня органично соединяются близкие китайскому зрителю мотивы традиционных китайских песен и современные оркестровки, вызывающие интерес у молодого поколения.

Стремительное развитие событий музыкального полотна, смены тембровых сопоставлений и красок, повороты мелодических линий и контрасты фактуры и динамики в каждом разделе часто становятся неожиданными и убедительно раскрытыми, поразительными и трогательными. Талант композитора и использование им разнообразных выразительных средств, принадлежащих к европейской и китайской музыкальным традициям, создают мощное эмоциональное воздействие на слушателя. Творческое наследие композитора Ду Минсиня занимает достойное место в истории национальной музыкальной культуры как образец уникального музыкального стиля, созданного на стыке классической европейской традиции симфонической музыки и китайской народной культуры [5. С. 173].

Об актуальности и транснациональном характере музыки Ду Минсиня свидетельствует и то, что произведения композитора были неоднократно представлены на многочисленных музыкальных фестивалях во многих странах мира: Эдинбургском музыкальном фестивале, Парижском осеннем фестивале, Голландском фестивале искусств, американском Spoleto Festival USA, Lincoln Central Arts Festival, Фестивале искусств в Торонто, MITO Settembre in Musica в Турине, Гонконгском фестивале искусств, Пекинском международном музыкальном фестивале, Шанхайском весеннем фестивале искусств и художественных фестивалях в Австралии и Макао. Регулярно симфонические и фортепианные произведения Ду Минсиня исполняются в театре «Альмейда» в Лондоне, Франкфуртской опере, Руанском оперном театре, Римском центре искусств, Венском дворце и др. [7. С. 361] Героико-патриотическая эстетика вокальной сюиты Ду Минсиня «Великая китайская стена», опирающаяся в том числе на классические средства выразительности, применяемые в лучших образцах европейской музыки XIX–XX вв., обеспечивает мощное воздействие данного произведения на различные категории слушателей, вызывая чувство воодушевления, единства и сплоченности, душевного подъема и восхищения силой человеческого духа.

Литература

1. Дун Сицзе, Загидуллина Д. Р. Китайский композитор Ду Минсинь: биографический очерк // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. Казань: Казан. гос. консерватория, 2018. С. 201–209.

2. Го Хао. Концерт для фортепиано с оркестром «Красота весны» Ду Минсиня: образный строй, основные стилевые черты // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 132. С. 156–175.
3. Ли Исюань. Обоснование хронологии китайской симфонической музыки // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 269–273.
4. Чжан Ф., Гумерова А.Т. Ду Миньсинь. Фортепианная сюита по балету «Русалка»: опыт стилистического и исполнительского анализа // *Philharmonica. International Music Journal*. 2022. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/du-minsin-fortepeinnaya-syuita-po-baletu-rusalka-opyt-stilisticheskogo-i-ispolnitelskogo-analiza/viewer> (дата обращения: 07.04.2024).
5. Чэнь Сицзэ. Встречи с прижизненным классиком – композитором Ду Миньсинем // *Художественное образование и наука*. 2021. № 1(26). С. 172–175. DOI: 10.36871/hon.202101020
6. Лю Джуан. Писать музыку, которая движет вами, чтобы влиять на людей. Размышления об интервью с Ду Миньсинем // *Музыкальная композиция*. 2007. № 1. С. 78–80. (На кит. яз.).
7. Лю Цзинчжи. История новой китайской музыки. Гонконг: Издательство Китайского университета, 2009. 853 с. (На кит. яз.).
8. Лян Маочун. Современная китайская музыка 1949–1989. Шанхай, 2004. 160 с. (На кит. яз.).
9. Лян Маочунь. Выставка современной китайской симфонической музыки. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2010. 883 с. (На кит. яз.).
10. Су Ланьшэнь. Играть в музыку, сочиняя произведение. Интервью с Ду Миньсинем // *Фортепианное искусство*. 1998. № 5. С. 4–8. (На кит. яз.).
11. Юань Юй. Исследование путей развития и художественного стиля создания симфонической музыки Ду Минсиня // *Журнал Академии художеств Народно-освободительной армии Китая*. 2013. № 3. С. 66. (На кит. яз.).

Symphony Vocal Suite “The Great Wall of China” by Du Mingxing as an Embodiment of Heroic-Patriotic Aesthetics in Chinese Musical Art of the 20th Century

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2024, 2 (93), 54–61.

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-2-54-61

Wang Yitong, Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: vanitun.kitai@mail.ru

Elena O. Nazarova, Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: art-neo2018@mail.ru

Keywords: symphonic vocal suite “The Great Wall of China”, Du Mingxing, heroic-patriotic aesthetics.

The article contains an analysis of the biography, the origins of creative activity and the peculiarities of the musical style of the Chinese composer Du Mingxin. Based on historical, biographical and musicological analysis, the structural and stylistic features of modern Chinese music were determined. In the framework of a practical study, the heroic and patriotic aesthetics of Du Mingxin's vocal suite “The Great Wall of China” has been studied. The main features of Du Mingxin's musical style are a combination of elements of classical symphonic music and motifs of Chinese folk songs, which give additional expressiveness to the composer's vocal and instrumental works. The analysis of the structure and musical text

of the suite “The Great Chinese Song” allowed us to identify typical author’s techniques – vertical harmonies and horizontal lines-singing in each section of the work, as well as using two characteristic intonations (intonation low-second and low-terse tonic) in the development of the melody. Based on the analysis of the structure and content, the suite “The Great Chinese Setna” can be attributed to the program works of the picture type due to the presence of specific elements in it: reproduction of images of nature, a sense of admiration for its beauty, the sublimity of national holidays, genre and everyday scenes from folk life. In the center of the composition of the work is one of the most significant symbols and monuments of Chinese culture, which indicates its patriotic orientation. Heroic motifs are realized due to the rich orchestration and motifs of heroic music of the Western European sample. The author comes to the conclusion about the growing relevance and necessity of an in-depth study of the stylistic features of the composer’s work.

References

1. Dun Sitsze & Zagidullina, D.R. (2018) Kitayskiy kompozitor Du Minsin’: biograficheskiy ocherk [Chinese composer Du Mingxin: a biographical sketch]. In: *Aktual’nye problemy muzykal’no-ispolnitel’skogo iskusstva: Istoriya i sovremennost’* [Current problems of musical and performing arts: History and modernity]. Kazan: Kazan State Conservatory. pp. 201–209.
2. Go Khao (2017) Kontsert dlya fortepiano s orkestrom “Krasota vesny” Du Minsinya: obraznyy stroy, osnovnye stilevye cherty [Piano Concerto “The Beauty of Spring” by Du Minsin: figurative structure, basic stylistic features]. *Politematicheskiiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Polytematic online electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University*. 132. pp. 156–175.
3. Li Isyuan’ (2019) Obosnovanie khronologii kitayskoy simfonicheskoy muzyki [Substantiation of the chronology of Chinese symphonic music]. *Manuskript – Manuscript*. 12 (11). pp. 269–273.
4. Chzhan, F. & Gumerova, A.T. (2022) Du Min’sin’. Fortepiannaya syuita po baletu “Rusalka”: opyt stilisticheskogo i ispolnitel’skogo analiza [Piano Suite based on the ballet “Rusalka”: the experience of stylistic and performance analysis]. *Philharmonica. International Music Journal*. 4. [Online] Available from: https://nbpublish.com/library_read_article.ptp?id=38407 (Accessed: 14.03.2024).
5. Chen’ Sitsze (2021) Vstrechi s prizhiznennym klassikom – kompozitorom Du Min’sinem [Meetings with the lifelong classical composer Du Mingxin]. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka – Art education and science*. 1 (26). pp. 172–175. DOI: 10.36871/hon.202101020
6. Lyu Dzhuan (2007) Pisat’ muzyku, kotoraya dvizhet vami, chtoby vliyat’ na lyudej [Writing music that moves you to influence people. Reflections on an interview with Du Minxin]. *Muzykal’naya kompozitsiya – Musical composition*. 1. pp. 78–80. (In Chinese).
7. Lyu Dzhuan (2009) *Istoriya novoy kitayskoy muzyki* [History of New Chinese Music]. Hong Kong: Chinese University Press. (In Chinese).
8. Lyan Maochun (2004) *Sovremennaya kitajskaya muzyka 1949–1989* [Modern Chinese music 1949–1989]. Shanghai. (In Chinese).
9. Lyan Maochun’ (2010) *Vystavka sovremennoj kitajskoj simfonicheskoy muzyki* [An exhibition of contemporary Chinese symphonic music]. Beijing: People’s Music Publishing House. (In Chinese).
10. Su Lan’shen’ (1998) Igrat’ v muzyku, sochinyaya proizvedenie. Interv’yu s Du Minsinem [Playing music while composing a piece – interview with Du Minsin]. *Fortepiannoe iskusstvo – Piano art*. 5. pp. 4–8. (In Chinese).

11. Yuan Yu (2013) Issledovanie putej razvitiya i hudozhestvennogo stilya sozdaniya simfonicheskoj muzyki Du Minsinya [A study of the ways of development and artistic style of creating symphonic music by Du Mingxin]. *Zhurnal Akademii khudozhestv Narodno-osvoboditel'noy armii Kitaya – Journal of the Chinese People's Liberation Army Academy of Arts*. 3 pp. 66. (In Chinese).

УДК 787.1

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-2-61-68

Сунь Цзиняо

СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА В РОССИИ И В КИТАЕ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Статья посвящена сравнительному анализу характерных особенностей скрипичного исполнительства на разных периодах его развития в России и в Китае. Цель данного исследования заключается в определении роли российской и западной скрипичных школ в развитии музыкальной культуры КНР. Автором статьи сделан вывод, что становление и развитие скрипичного искусства в России и в Китае совершалось в рамках формирования национальной музыкальной культуры каждой страны. Тем не менее, высокая квалификация педагогического состава и современных исполнителей Китая в значительной мере обусловлена влиянием российских и европейских музыкально-педагогических и исполнительских традиций.

Ключевые слова: скрипка, скрипичный исполнитель, мировая музыкальная культура, Россия, Китай.

Актуальность темы исследования. Скрипичная музыка имеет глубокие традиции и историю, которые уже давно не связаны только лишь со страной происхождения музыкального инструмента, а потому существует большой интерес как к скрипичной музыке, так и к исполнительству и образованию со стороны музыковедов, музыкантов и педагогов разных стран. Именно это обуславливает актуальность и теоретическую значимость данного исследования.

Степень научной разработанности темы. Стоит отметить, что на сегодняшний день в русскоязычной музыковедческой литературе отсутствуют комплексные исследования по тематике данной статьи. Отдельные вопросы российского и китайского скрипичного искусства и образования рассматривались в работах В.Ю. Григорьева, Н.А. Мятневой, Н.З. Габриэляна, И.В. Лежневой, Чжао Ч., Чжан Х. и др.

Цель данного исследования заключается в определении роли российской и западной скрипичных школ в развитии музыкальной культуры КНР.

Задачи, поставленные в статье, заключаются в следующем:

- рассмотреть особенности становления скрипичной музыки в Китае и в России;
- кратко охарактеризовать историю формирования скрипичного образования в Китае и в России;
- осуществить периодизацию развития скрипичной музыки и образования в обеих странах.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором предпринят опыт периодизации этапов развития скрипичной музыки Китая и России с последующей их характеристикой.

Методы исследования. В ходе написания статьи автор использовал исторический, культурологический, а также историко-теоретический методы.