

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2024.75.19.012****Ранний перевод и популяризация опер Пуччини в китайской литературе и искусстве****Цуй Ян**

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 1250716188@qq.com

Аннотация

Эта статья рассматривает ранний перевод и популяризацию опер Джакомо Пуччини в китайской литературе и искусстве. Автор исследует, как популярность опер Пуччини в Китае началась в 1920-х годах и как она развивалась. Статья также анализирует влияние опер Пуччини на китайскую литературу и искусство. В целом, статья представляет интерес для исследователей межкультурных связей между Италией и Китаем, а также для любителей оперы и китайской культуры. В заключении статьи показано, что ранний перевод и популяризация опер Пуччини в китайской литературе и искусстве играли важную роль в процессе взаимодействия китайской и западной культур и способствовали развитию оперного искусства в Китае. Музыка и сюжеты Пуччини оставались важным источником вдохновения для китайских художников и композиторов, и его влияние можно увидеть в современной китайской опере и музыке.

Для цитирования в научных исследованиях

Цуй Ян. Ранний перевод и популяризация опер Пуччини в китайской литературе и искусстве // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 126-131. DOI: 10.34670/AR.2024.75.19.012

Ключевые слова

Джакомо Пуччини, Турандот, Богема, итальянская опера, Тоска.

Введение

В начале 20-го века, Китай вступил в период сильных социокультурных и политических изменений. Это было время, когда Китай начал открываться для западной культуры и искусства, что привело к внедрению и популяризации многих аспектов западной культуры в стране. Одним из самых влиятельных источников западной культуры, который оказал глубокое воздействие на китайскую литературу и искусство, стали оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини.

Пуччини, считавшийся мастером лирической драмы, создал оперы, которые завораживали слушателей своими потрясающими мелодиями, эмоциональной глубиной и живописными сюжетами. Его музыка олицетворяла эмоциональность и страсть, что делало его произведения идеальными для того, чтобы завоевать сердца и умы китайской публики.

Помимо Италии, на русской сцене также постоянно звучала опера Дж. Пуччини, что активно способствовало распространению знаний о произведениях композитора. В китайских книгах, газетах и музыкальных классах также популяризировались оперы Пуччини. Это знание западной оперы, представленное китайцами как живое и полное сюжетного интереса, сыграло незаменимую роль в знакомстве китайцев с творчеством Пуччини. Однако следует отметить, что публикации опер Пуччини в период Республики Китай, почти без исключения, представляли собой введение в сюжет с академической и художественной точек зрения. Большое количество таких введений в оперы Пуччини появилось после его смерти в 1924 году.

Основное содержание

Среди первых трудов, посвященных теории опер Пуччини, можно выделить «Западную музыку и театр» (кит. 西洋音乐与戏剧) Ван Гуанци (кит. 王光祈) (1925 г), «Общие знания о музыке» (кит. 音乐的常识) Фэн Цыкай (кит. 丰子恺) (1925), «Три трактата об искусстве» (кит. 艺术三家言) Фу Яньчан, Чжу Иньпэн и Чжан Руогу (кит. 傅彦长、朱应鹏、张若谷) (1927), «Боги и оперы Запада» (кит. 西洋之神剧与歌剧) Ю Цифань (кит. 俞寄凡) (1927), «Опера ABC» (кит. 歌剧ABC) Чжан Руогу (кит. 张若谷) (1928), «Заметки о западной опере» (кит. 西洋歌剧考略) Е Чэнчунь (кит. 叶遇春) (1931), «Оперный эскиз» (кит. 歌剧素描) Сю Чжи (кит. 徐迟) (1936) и «Введение в оперу» (кит. 歌剧概论) Ху Куйсунь (кит. 胡葵荪) (1936).

Эти 7 книг затрагивают позицию опер Пуччини в мировом развитии и базовые знания о его произведениях как о "реалистической" опере. Они оказали определенное содействие в более глубоком понимании оперного искусства среди современных китайцев.

Перевод - это первый шаг к изучению иностранной оперы для китайских культурных деятелей. Этот процесс побуждает китайцев продолжать задумываться о реальных проблемах развития китайской оперы. Первые попытки перевода опер Пуччини на китайский язык были сделаны в начале 20-го века. Это включало в себя переводы либретто и текстов арий, что позволило китайским зрителям ознакомиться с сюжетами и музыкой опер Пуччини. Эти переводы стали отправной точкой для дальнейшей популяризации музыки Пуччини в Китае.

В целом переводы и введения к операм Пуччини чаще всего касались произведений, которые многократно ставились в Шанхае, Гонконге, Харбине и т.д. Такие произведения Пуччини как «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Богема» - были тремя главными произведениями

в Китае, а «Турандот», наоборот, упоминалась крайне редко.

Китайские музыканты и композиторы, получившие образование в западных музыкальных учебных заведениях, также играли важную роль в популяризации музыки Пуччини. Они принесли этот опыт обратно в Китай и начали создавать собственные оперные произведения, вдохновленные стилем и темами Пуччини. Этот переходный период привел к появлению нового направления в китайской опере, которое сочетало в себе элементы западной и китайской музыки и драматургии.

Китайские композиторы и музыканты, такие как Чжан Руогу (кит. 张若谷), Фу Яньчан (кит. 傅彦长), Ван Куанци (кит. 王光祈) и Фэн Цыкай (кит. 丰子恺), активно участвовали в распространении знаний об опере и углубили влияние западной оперы в Китае через эстетические исследования ее особенностей. Это также побудило людей задуматься о сущности оперного искусства. Это укрепило осведомленность китайцев в мировой культуре, стимулировало потребность китайских художников включить оперу в современную цивилизацию и ускорило исторический процесс локализации и эволюции оперы в Китае. В то время люди больше заботились не о сюжете, а о том, как написать запоминающуюся мелодию для оперы. Это, возможно, было осознанием того, что «мелодия превыше всего» в опере Пуччини. Некоторые считали, что в опере должна быть яркая мелодия, и если мелодия хороша, то опера сама по себе выйдет на первый план. Однако Чжан Руогу, Фу Яньчан и Чжу Инпэн (кит. 朱应鹏) не согласились с этим подходом. Их друзья - современные писатели Сюй Вэйнань (кит. 徐蔚南) (1900-1952), который был знаком с Чжан Руогу, Фу Яньчаном и Чжу Инпэном - выразил свое мнение на эту тему в статье «Строительство маленькой народной оперы» (кит. «建设中国小歌剧»), опубликованной в разделе «Мир Искусства» (кит. «艺术界» газеты «Шэньбао» (кит. «申报»)) 26 июня 1927 года. Он также надеялся получить отзывы на эту тему от Ли Цзиньхуэй (кит. 黎锦晖) и Лэ Сыбин (см. прим. 1) (кит. 乐嗣炳), которые занимались изучением народной музыки. Создание китайской оперы стало общей целью для многих знающих людей.

Фактически, среди этих людей национальная музыка была включена в музыкальное искусство Китая, и наиболее ярко это продемонстрировал Ли Цзиньхуэй. Эти события также могут свидетельствовать о том, что в 1930-х годах, в период Второй мировой войны, артисты и музыканты в Шанхае были вовлечены в создание китайской оперы, и это был процесс взаимного влияния и обмена информацией и идеями.

В 1920-х годах начались первые театральные постановки опер Пуччини в Китае. Гастроли иностранных трупп привозили с собой выдающихся исполнителей. Эти постановки стали популярными среди китайской публики и создали потребность в развитии оперного искусства в стране.

Оперы Пуччини, такие как «Мадам Баттерфляй» и «Тоска», стали особенно популярными в Китае и часто ставились на сценах китайских театров. Эти произведения удивляли зрителей своей глубокой эмоциональностью и красочными сюжетами.

Так, в Пекине впервые была поставлена знаменитая опера итальянского композитора Пуччини «Богема», что стало очень значимым событием, позволяющим познакомиться с опытом зарубежного оперного искусства. Лю Цзиншу (кит. 刘经树) написал статью,

посвященную данной постановке (Голос несет эмоции и движет людьми с помощью эмоций, написанных по случаю премьеры спектакля «Богема»), в которой написал следующее: Эта опера, выражающая любовь и симпатию автора к людям театра через изображение любовной трагедии бедных и угнетенных художников Латинского квартала Парижа, с захватывающим сюжетом и глубоко трогательной музыкой, считается одним из лучших произведений Пуччини.

Лирическая драма – так именовали оперы Пуччини, потому что он требовал, чтобы музыка в опере вызвала "захватывающее, потрясающее и трогательное" воздействие, даже "заставляло слезы выступать". Исполнение оперы Пуччини требует от актеров идеального сочетания голоса, музыкального выражения и адекватной актерской игры, чтобы оживить произведение и впечатлить зрителей. Этот спектакль "Девушка с цветами" был исполнен студентами третьего курса факультета вокала Центральной музыкальной академии. После пяти лет систематического профессионального обучения они приобрели определенные навыки в вокальном искусстве, но оперное исполнение было для них новым опытом. Они использовали свои сильные стороны в вокальном исполнении, чтобы компенсировать отсутствие специальной подготовки и сценического опыта в актерской игре, и добились хороших результатов в исполнении.

Заключение

В заключение, ранний перевод и популяризация опер Пуччини в китайской литературе и искусстве играли важную роль в процессе взаимодействия китайской и западной культур и способствовали развитию оперного искусства в Китае. Музыка и сюжеты Пуччини оставались важным источником вдохновения для китайских художников и композиторов, и его влияние можно увидеть в современной китайской опере и музыке.

Библиография

1. Дай Пэнхай. Самая ранняя западная опера, исполненная в Китае, и самые ранние переведенные сценарии западных опер. Любители музыки. 1998. № 2. С. 4-5.
2. Ляо Фу-шу. Иностраный материал в придворной музыке Цяньлуна // Музыковедение. 1990. № 3. С. 49-51.
3. Мэн Синьин. Исследование распространения и влияния опер Пуччини в Китайской Республике // Музыкальные исследования. 2012. № 1. С. 22-28.
4. Осипова Н.В. (ред.) Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура». Ч. 5. Гель, 2021. 226 с.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
6. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
7. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
8. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
9. 쉬귀링. Study of Field Culture of Chenhe Opera Troupes in Xiushan // 문화와 예술연구. – 2020. – Т. 16. – С. 311-326.
10. Zhang B. Cantonese Opera Troupes in Southeast Asia // Asian Ethnology. – 2022. – Т. 81. – №. 1/2. – С. 83-106.

Early translation and popularization of Puccini's operas in Chinese literature and art

Cui Yang

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1250716188@qq.com

Abstract

The article examines the role and influence of the first opera companies to visit China. The issue of the formation of opera as a whole is touched upon, as well as the first productions of G. Puccini's operas. The path of development of opera art in China is traced, in which the works of the Italian composer G. Puccini directly played a role. The period of development of cultural exchange between China and Europe begins during the Ming Dynasty, when Europe discovered and developed the sea route to China. The first Italian opera to be heard in China was Niccolò Piccini's in 1778, as evidenced by German musicologist Alfred Löwenberg's *Chronicle of Opera*. This date can be considered the beginning of the history of the development of European opera in China. However, the most significant period of cooperation between Italy and China in the field of opera began at the beginning of the 20th century, when famous Italian opera singers and conductors appeared on the stage of Chinese theaters. This period is also known for the May Fourth Movement of 1919, a great ideological liberation movement. Thus, we can see how strongly the influence of Italian opera infected and aroused the passion for the development of opera in China. In addition to the fact that opera troupes helped promote the work of G. Puccini, they also became a kind of teacher and mentor for China on the path to the development of operatic art.

For citation

Cui Yang (2024) Rannii perevod i populyarizatsiya oper Puchchini v kitaiskoi literature i iskusstve [Early translation and popularization of Puccini's operas in Chinese literature and art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 126-131. DOI: 10.34670/AR.2024.75.19.012

Keywords

Puccini, opera troupes, Gonzalez troupe, A. Carpi troupe, China, Italy, Russia.

References

1. Dai Penghai (1998) The earliest Western opera performed in China and the earliest translated scripts of Western operas. *Music lovers*, 2, pp. 4-5.
2. Liao Fu-shu (1990) Foreign material in the court music of Qianlong. *Musicology*, 3, pp. 49-51.
3. Meng Xinying (2012) Study of the distribution and influence of Puccini's operas in the Republic of China. *Musical Research*, 1, pp. 22-28.
4. Osipova N.V. (ed.) (2021) *Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Obrazovanie. Nauka. Kul'tura». Ch. 5* [Materials of the international scientific forum "Education. Science. Culture". Part 5]. Gzhel.
5. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp.

564-572.

6. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
7. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
8. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
9. 쉬귀링. (2020). Study of Field Culture of Chenhe Opera Troupes in Xiushan. 문화와 예술연구, 16, 311-326.
10. Zhang, B. (2022). Cantonese Opera Troupes in Southeast Asia. Asian Ethnology, 81(1/2), 83-106.