

УДК 792.54

Китайская опера в XX-XXI веках: сохранение традиций и поиск новых форм

Ван Шию

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: 1207175459@qq.com

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме сохранения традиций и поиска новых форм китайской оперы в XX-XXI веках. Исследование фокусируется на китайской опере указанного периода, ассимилировавшей европейскую музыкальную традицию. Автор выделяет две ветви развития: традиционную драму «сицью», сформировавшуюся без европейских влияний, и современную китайскую оперу, развивающуюся с начала XX века под воздействием европейских образцов. В работе представлен анализ трех ключевых этапов интеграции европейской музыкальной традиции в Китае: произведения начала XX века («школьные песни», «детские оперы»), оперы 1940-1980-х годов, сочетавшие западный стиль с китайскими традициями, и современные оперные произведения с доминирующим европейским влиянием («Поэма о Мулань», «Долина Красной реки»). Исследование выполнено с применением исторического, структурно-типологического, сравнительно-аналитического и культурологического методов.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Шию. Китайская опера в XX-XXI веках: сохранение традиций и поиск новых форм // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 3А. С. 217-224.

Ключевые слова

Китайская опера, музыкальные традиции, культурный синтез, европейское влияние, современное оперное искусство, сицью, музыкальный театр.

Введение

В современном обществе активные культурные контакты стали важной частью жизни благодаря глобализации и развитию коммуникаций. В XXI веке взаимодействие культур Запада и Востока стало особенно интенсивным. Невербальный язык музыки способствовал прямым контактам между европейскими и китайскими музыкальными традициями [Коломиец, 2015, с. 330], что стало особенно заметно в академических жанрах, включая оперу.

В последние годы в российском музыкознании появились работы, посвящённые китайской национальной опере [Чжао Мэн, 2023, с. 64], но исследование процесса освоения европейских традиций в этом жанре остаётся недостаточно проработанным. Большинство трудов акцентируют внимание либо на различиях европейской и китайской оперных культур [Китайская опера, 1996, с. 7], либо на становлении китайской оперы в XX веке [Чжан Личжэнь, 2010, с. 86], не затрагивая XXI век и влияние Европы. Помимо этого, существуют исследования взаимодействия европейских и китайских музыкальных традиций в других жанрах [Чжэн Лэй, 2001, с. 48], а также работы, посвящённые культурным контактам Востока и Запада в целом [Цзун Чжэн, 2023, с. 89]. Все эти исследования формируют контекст для изучения интеграции двух традиций, на котором базируется данная работа.

Переводы работ китайских учёных оказали значительное влияние на развитие темы, проливая свет на китайскую оперу XX века. Исследования Дин Лань, Мань Синьин и Цянь Юань предоставляют информацию о китайской опере, но редко касаются европейского опыта [Чэнь Ин, 2014, с. 12]. Работы Фэн Вэньцы и Би Минхуэй исследуют культуру, но с незначительным акцентом на оперу [Чжу Линьци, 2021, с. 57]. Книга Ван Чжичэна и другие авторы освещают влияние русской музыкальной культуры на китайскую оперу [陈颖, 2014, с. 146]. Литературный обзор показывает, что тема оперы исследована, включая современную китайскую культурную сцену [Чу Люян, 2022, с. 393], но нет целостных исследований, которые рассматривали бы китайскую оперу в контексте европейской традиции и раскрывали роль специфических оперных жанров, таких как «школьная песня» и «детская опера» [Ли Цзяньфу, 2018, с. 54].

Материалы и методы исследования

Материалы исследования можно условно разделить на три группы, соответствующие трем этапам освоения европейского музыкального опыта в Китае. Первая группа включает сочинения начала XX века, такие как «школьные песни» и «детские оперы». Эти произведения внедрили западные музыкальные элементы в китайскую культуру. Вторая группа представлена операми 1940-х и 1980-х годов, которые стремились объединить европейский стиль с китайскими традициями. Третья группа – это современные оперы, где европейское влияние стало основополагающим, как видно на примере «Поэмы о Мулань» и «Долины Красной реки». В исследовании использованы исторический, структурно-типологический, сравнительно-аналитический и культурологический методы для анализа взаимодействия европейской и китайской музыкальных традиций.

Обсуждение результатов исследования

Первые исторически доказанные факты влияния европейской музыки на китайскую оперу были связаны с религиозными контактами и создали основу для светского музыкального

образования. До середины XIX века эти контакты оставались основным каналом проникновения европейской традиции в традиции китайского оперного исполнения. Вторая половина XIX века ознаменовалась созданием духовых и симфонических оркестров европейского типа. Особая роль в распространении европейской музыкальной культуры принадлежала жанру «школьной песни», который сформировался в начале XX века как учебная дисциплина и перерос в новое песенное движение. В укреплении музыки в школьной программе до 1911 года был весьма значителен вклад Цай Юаньпэя и Ли Шутуна.

После революции Синь Хай, до 1919 года, «школьная песня» в Китайской народной республике развивалась при участии композиторов с европейским образованием. В 1919 году, на фоне движения «Четвертого Мая», культура Китая еще более тесно взаимодействовала с европейской. Жанр «школьной песни» представлял собой простые вокальные сочинения, часто с адаптированными западными мелодиями. В произведениях Ли Шутуна западные мелодии, например, фрагменты из оперы Беллини, стали основой для китайских текстов. Известно, что около 98 из 392 песен в книге Цянь Жэнькана имеют западные мелодии. На позднем этапе, благодаря Чжао Юаньчжэню, «школьные песни» отошли от заимствования и стали основой китайского хорового многоголосия.

Европейская музыкальная культура проникала в Китай через портовые города благодаря развитию экономических связей, и особенно значительную роль в этом процессе играл Шанхай. В XX веке гастроли зарубежных артистов и создание музыкальных обществ сделали его крупным культурным центром Азии. Сяо Юмэй реформировал китайскую музыку, создав факультет в Пекинском университете и основывая Шанхайскую консерваторию по европейскому образцу, выпустившую первых китайских оперных композиторов и певцов. Ли Диньхуэй стала известной благодаря своим «детским операм», которые, хотя и не были полноценными операми, имели все жанровые элементы, аналогичные европейским. Эти оперы отличались простотой сюжета и соединением китайской мелодики с европейской гармонией, что формировало их специфику и обуславливало уникальность восприятия.

Немалую роль в становлении китайской оперы XX века играли русские артисты и педагоги, работавшие в Харбине и Шанхае. В Харбине русская музыкальная культура сложилась как изначально российская, с целостной оперной традицией, включая театры и гастроли коллективов, что формировало будущих китайских оперных специалистов. В Шанхае русские музыкальные влияния были частью многокультурной мозаики, здесь обучение велось в основном благодаря русским преподавателям в консерватории.

На этом основании можно говорить о том, что история культурных контактов Китая и Европы, начиная с торговых связей, привела к освоению европейских музыкальных традиций в конце XIX – начале XX веков. Отдельно необходимо выделить роль так называемых «школьных песен», позволивших привить европейские интонации китайской оперы. Также был сделан вывод о значимости «детских опер» Ли Диньхуэй в театрально-музыкальной интеграции. Русская музыка способствовала быстрому освоению Китаем мировой оперной классики и заложила основы современного музыкального образования.

С 1930-х годов начинается период активного освоения европейского опыта в китайской опере. Данный этап длился на протяжении полувека. В военный период (1937–1949) начались эксперименты в оперном жанре, заключающиеся в соединении национального и европейского подходов, что подготовило почву для появления первой самостоятельной китайской национальной оперы. Среди ключевых произведений того времени выделяются оперы «Цюцзы» Хуана Юаньло и «Великая стена» Аарона Авшаломова. В «Цюцзы» использованы европейские

оперные формы, аллюзии и элементы японской музыки, а в «Великой стене» впервые введён лейтмотив, основанный на китайском фольклоре, при этом применялись приёмы европейской оперной классики. Эти произведения стали важным шагом к синтезу китайских и европейских традиций в оперном искусстве.

Интересным образцом китайской национальной оперы является произведение «Седая девушка», которая под значительным влиянием европейского опыта подчеркнула народность искусства и получила широкий общественный резонанс. Эта опера впервые показала реалистичный образ народа, что определило её успех как в Китае, так и за его пределами. Она соединила элементы европейской классической оперы XIX века и традиции китайского народного театра, сохраняя структуру французской большой оперы и элементы веризма. В композиции данной оперы нашли свое отражение особенности вагнеровской лейтмотивной системы. Впоследствии она стала ориентиром для китайских композиторов, несмотря на регресс, наблюдаемый в годы Культурной революции.

В период 1950–1970-х годов китайская опера приобрела европейскую направленность, строилась оперная инфраструктура и вырос уровень оперного исполнения. Китайские постановки начали включать произведения европейских мастеров, что привело к развитию нового комбинированного стиля, смешивающего европейскую вокальную технику с народной. Это укрепило музыкальный театр Китая как значимый художественный феномен, сделав его более разнообразным и сложным в музыкальном отношении.

1980-е годы были ознаменованы рядом реформ, которые продолжаются в Китайской народной республике и по сей день. Это время стало периодом интенсивного культурного обмена в оперном жанре. Новые аспекты этих кросс-культурных контактов включают в себя гастроли европейских оперных звезд в Китае и китайских театров за рубежом, а также международные оперные фестивали с участием китайских коллективов. В 1980-е годы китайская опера демонстрирует усиленное взаимопроникновение китайской музыкальной традиции и европейской классики, как видно в опере «Вэй Бацзюнь» Чэнь Цзы, где раскрыты новые аспекты хоровой техники и полифонии. Китайские композиторы, например, Цзинь Сян, начинают использовать европейские техники XX века: блестящим образцом этого является опера «Равнина». В этот период китайская опера активно осваивала новые темы и стили, достигая успеха на мировых сценах; речь идет не только об опере «Равнина», но и о произведении «Записки сумасшедшего». Осваивание китайской музыки европейскими композиторами, начиная с XVIII века, прошло через этапы увлечения и активного неприятия и переросло в глубокий интерес, достигнув кульминации в начале XX века при постановке произведений Стравинского, Бартока и Пуччини, что подготовило почву для восприятия новой китайской оперы.

В рамках исследования проблемы сохранения традиций и поиска новых форм китайской оперы в XX-XXI веках необходимо проанализировать оперы современных китайских композиторов и их восприятие европейского опыта, уделив особое внимание опере «Долина красной реки» Мэн Вэйдуна. Указанное произведение было выбрано неслучайно в качестве эмпирического материала, ведь в этой опере проявляются различные уровни европейского влияния, особенно в композиционно-драматургическом аспекте. Автор использует номерную структуру, четко разделяет сольные и ансамблевые номера, создавая композиционные арки, как в теме народа Зан, которая и открывает, и завершает оперу, вызывая ассоциации с хоровыми финалами русских опер. Драматургия оперы «Долина красной реки» построена на контрастном сопоставлении действий, по примеру Глинки и Бородина, а конфликт цивилизаций

выразительно подчеркивается через музыкальные характеристики тибетцев и англичан, представленных в контрастных тональностях. Особое внимание уделено пробуждению англичанина Джонса, чья музыкальная характеристика напоминает «восток глазами европейца», схожую с работами Римского-Корсакова. Взаимодействие европейских и национальных элементов также прослеживается в характеристиках главных героев, таких как Гэ Сан, чья ария отражает как героические черты европейской оперы, так и связи с тибетским народом. Композитор находит баланс между кантиленой и речитацией, что является типичным для европейской оперы 1980-х годов.

Если обращаться к более позднему периоду, то интересным с точки зрения настоящей работы является опера «Поэма о Мулань» Гуань Ся (2004), которая представляет собой синтез жанров и культур, воплощая элементы китайского традиционного театра, оперы-оратории и европейской музыкальной культуры. При изучении данной оперы можно провести сюжетные параллели с европейским музыкальным театром, особенно отмечая сходства с ораторией А. Онеггера «Жанна Д'Арк на костре». Опера характеризуется малым количеством персонажей и эпичной повествовательностью, где оркестр и хор играют важную роль. Хор выступает в различных ролях – от рассказчика до участника действия, связывая повествование о Родине через всё произведение. Важной особенностью оперы «Поэма о Мулань» является сочетание двух вокальных манер: бельканто и народной. Партии персонажей Мулань и Лю Шуана отражают это, с преобладанием академического пения в опере. Сюжетная драматургия содержит контрасты, где кульминация драматических моментов приводит к развитию лирических линий. Опера начинается как историческая драма и развивается в лирико-драматическом ключе. Структурно опера «Поэма о Мулань» концентрична, с центральной арией Лю Шуана и усилением концентричности в крайних частях. Это сопровождается использованием оркестровых интерлюдий и рондального принципа с хоровыми рефренами. Лейтмотивная система подчёркивает исторический контекст и различные аспекты сюжета. В опере представлена сложная личность главной героини через несколько лейттем, таких как тема души Мулань, тема подвига и тема Мулань-цветка. Эти музыки развиваются на протяжении нескольких номеров, например, тема души Мулань раскрывается постепенно в течение всей оперы. Разнообразие лейттем подчеркивает психологическую глубину образа главной героини. Особое внимание, уделенное женскому персонажу, демонстрирует влияние традиций французской лирической оперы и произведений Бизе, Гуно и Массне.

В опере «Поэма о Мулань» лейтмотивы и лейттемы делятся на три группы: сквозные, обрамляющие и сюжетные. Сквозные темы пронизывают всю оперу, обрамляющие сосредоточены на началах и концах, а сюжетные иллюстрируют конкретные этапы сюжета. Особое место занимает тема древней поэмы, которая открывает некоторые части и служит рефреном. Лейтмотивы демонстрируют диалог китайских и европейских музыкальных традиций, сложившихся к этому времени: начиная с итальянской оперы XIX века до европейского экспрессионизма XX века. Также в материалах оперы «Поэма о Мулань» прослеживается взаимодействие с китайской музыкальной традицией через пентатонику и мелодические рельефы. Симфонизация оперы, воплощённая через сложную систему лейтмотивов, отражает драматические линии и исторический контекст.

На этом основании был сделан вывод о том, что китайская национальная опера демонстрирует уровень интеграции принципов европейской оперы в китайский музыкальный театр.

Немаловажным при обсуждении проблемы сохранения традиций и поиска новых форм китайской оперы в XX-XXI веках является обсуждение ее перспектив. На основании анализа

текущего состояния и будущих направлений развития оперы в Китае, включая цель вывести китайские постановки на мировые сцены, можно говорить о том, что современная китайская опера органично интегрирует европейскую традицию, создавая новый культурный синтез. Китайская опера успешно осваивает симфонизацию и лейтмотивы, психологизм и глубину характеров, масштабность хоровых сцен и колорит оркестрового письма. Характерной чертой является сочетание европейского бельканто с китайской вокальной традицией, что позволяет создавать принципиально новую вокальную стилистику. Оркестр сочетает академические и китайские народные инструменты, уделяя особое внимание ударным. Создаются оригинальные декорации и костюмы, объединяющие европейскую точность и китайскую условность. Универсальные исполнители овладевают сочетанием вокальных, танцевальных и боевых искусств.

Заключение

Современная китайская опера представляет собой уникальный синтез европейских и китайских традиций. Изучение этого феномена раскрывает универсальную модель освоения «чужого» опыта и специфические национальные особенности, характерные для китайской культуры. Развитие китайской оперы с XX века делится на три этапа: заимствование, активное воздействие и поглощение. Первоначально опера основывалась на музыкальном материале и системах обучения европейских опер, затем появились национальные оперы по европейской модели, и, наконец, возник органичный синтез двух традиций. Освоение европейского опыта в Китае характеризуется уникальными методами, такими как «школьная песня» и «детские оперы», а также значительным влиянием русской культуры. Со временем китайские композиторы достигли гармоничного соединения западной формы и национального содержания. Этот процесс показал устойчивость и продолжает развиваться в наши дни, создавая особую линию европеизированной китайской оперы. Современная китайская опера уникальна тем, что органично впитала в себя европейские элементы, сохранив при этом самобытность. Такой баланс проявляется в национальных сюжетах, сохранении народной манеры пения и использовании традиционных инструментов. В настоящее время можно говорить о том, что опера Китая активно выходит на международную арену, и данный тезис подтверждается успешными премьерными и мировыми вокальными фестивалями, проводимыми в стране. Исследование этого культурного феномена и его транснациональной роли может стать следующим этапом изучения: благодаря преемственности традиций, интеграции мирового опыта и поддержке государства Китай превратился в одну из ведущих оперных держав.

Библиография

1. Ли Цзяньфу. Китайская национальная опера байцзюй в культуре народности бай : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2018. 254 с.
2. Китайская опера. Традиционное искусство в Китае. Москва: Об-ние «Тепломех»; Taipei : Гуан хуа, 1996. 11 с.
3. Коломиец Г. Г. Коррелят национального и транснационального в искусстве как детерминанта глобализирующегося мира // Современные глобальные вызовы и национальные интересы: XV Международные Лихачевские научные чтения, 14–15 мая 2015 г. СПб.: СПбГУП, 2015. С. 329-331.
4. Цзун Чжэн. Китайская опера XXI века : диссертация ... кандидата искусствоведения : 5.10.3. Санкт-Петербург, 2023. 180 с.
5. Чжан Личжэнь. Современная китайская опера : история и перспективы развития : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. Санкт-Петербург, 2010. 149 с.
6. Чжао Мэн. Освоение основ европейской вокальной школы в процессе подготовки оперных исполнителей Китая : диссертация ... кандидата педагогических наук : 5.8.2. Санкт-Петербург, 2023. 151 с.

7. Чжу Линьци. Современная китайская камерная опера как отражение культуры постмодернизма: диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. Санкт-Петербург, 2021. 219 с.
8. Чжэн Лэй. Традиционная китайская опера куньцзюй. Пекин: М-во культуры Китайской Народной Республики, 2001. 103 с.
9. Чу Люян. Изучение традиционной китайской оперы в средней школе КНР = Teaching Traditional Chinese Opera at secondary school in China / Чу Люян, С. С. Сырвачева // Научно-практическая реализация творческого потенциала молодежи: проекты, разработки, сценарии, творческие интерпретации в социально-гуманитарной сфере и искусстве : материалы VII всероссийской научно-практической конференции (г. Хабаровск, 27 апреля 2022 г.). Хабаровск : Хабаровский государственный институт культуры, 2022. С. 392-394.
10. Чэнь Ин. Адаптация европейских музыкальных традиций в Китае на примере «Школьной песни» / Ин Чэнь // Проблемы музыкальной науки. 2014. № 1 (14). С. 10-13.
11. 陈颖. 从«木兰诗篇»看歌剧创作 // 大众文艺: 中国学术 期刊全文数据库 (CNKI) / 中国核心期刊 (遴选) 数据库 全文收录期刊, № 4, 2014. 石家庄. 147-148 页 (Чэнь, Ин. Об особенностях современной китайской оперы (на примере оперы «Поэма о Мулань»)) / Ин Чэнь // Массовое искусство: сборник научных статей (CNKI). 2014. № 4. Ши Цзячжуан. С. 147-148)

Chinese opera in the XX-XXI centuries: preservation of traditions and search for new forms

Wang Shiyu

Postgraduate student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1207175459@qq.com

Abstract

The author raises the urgent problem of preserving traditions and searching for new forms of Chinese opera in the XX-XXI centuries. The research focuses on the Chinese opera of the XX-XXI centuries, which assimilates the European musical tradition. Chinese opera has two branches: the traditional drama Xiqu, which originated without European influences, and modern Chinese opera, which has been developing since the beginning of the twentieth century under the influence of European opera. Modern Chinese opera is an organic synthesis of Chinese and European traditions. The purpose of this article is to analyze the preservation of traditions and the search for new forms of Chinese opera in the XX-XXI centuries. The study identifies three key stages of the introduction of the European musical tradition in China. The first group includes works from the early twentieth century, such as "school songs" and "children's operas," which began to integrate Western musical elements into Chinese culture. The second group covers operas from the 1940s and 1980s that attempted to combine Western style with Chinese traditions. The third group consists of modern operas in which the influence of Europe has become the main one, for example, "The Poem about Mulan" and "The Valley of the Red River." Historical, structural-typological, comparative-analytical and cultural methods were applied to analyze the interaction between European and Chinese musical traditions.

For citation

Wang Shiyu (2025) Kitayskaya opera v XX-XXI vekakh: sokhranenie traditsiy i poisk novykh form [Chinese Opera in the 20th-21st Centuries: Preserving Traditions and Exploring New Forms]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (3A), pp. 217-224.

Keywords

Opera, China, West, East, tradition, innovation, influence.

References

1. Li Jianfu. Chinese National Opera Baijiu in the culture of the Bai people : dissertation ... Candidate of Art History : 17.00.02. Moscow, 2018. 254 p.
2. Chinese opera. Traditional art in China. Moscow: Teplomekh Publishing House ; Taipei : Guang hua, 1996. 11 p .
3. Kolomiets G. G. Correlate of national and transnational in art as a determinant of the globalizing world // Modern global challenges and national interests: XV International Likhachev Scientific Readings, May 14-15, 2015. St. Petersburg: SPbGUP, 2015. 329-331.
4. Zong Zheng. Chinese opera of the 21st century : dissertation ... Candidate of Art History : 5.10.3. St. Petersburg, 2023. 180 p.
5. Zhang Lizhen. Modern Chinese opera : history and prospects of development : dissertation ... PhD in Art History : 17.00.02. St. Petersburg, 2010. 149 p.
6. Zhao Meng. Mastering the basics of the European vocal school in the process of training opera performers in China : dissertation ... Candidate of Pedagogical Sciences : 5.8.2. Saint Petersburg, 2023. 151 p.
7. Zhu Linji. Modern Chinese Chamber opera as a reflection of Postmodern culture : dissertation ... PhD in Art History : 17.00.02. Saint Petersburg, 2021. 219 p.
8. Zheng Lei. The traditional Chinese opera kunqu. Beijing: Ministry of Culture of the People's Republic of China, 2001. 103 p.
9. Chu Liuyang. Studying traditional Chinese opera at secondary schools in China = Teaching Traditional Chinese Opera at secondary school in China / Chu Liuyang, S. S. Syrvacheva // Scientific and practical realization of the creative potential of youth: projects, developments, scenarios, creative interpretations in the social and humanitarian sphere and art : proceedings of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference (Khabarovsk, April 27, 2022). Khabarovsk: Khabarovsk State Institute of Culture, 2022. pp. 392-394.
10. Chen Ying. Adaptation of European musical traditions in China on the example of "School Song" / Ying Chen // Problems of Musical Science. 2014. No. 1 (14). pp. 10-13.
11. 陈颖. 从"木兰诗篇"看歌剧创作 // 大众文艺: 中国学术 期刊全文数据库 (CNKI) / 中国核心期刊 (遴选) 数据库全文收录期刊, No. 4, 2014. 石家庄. 147-148 页 (Chen, Ng. About the features of modern Chinese Opera (on the example of the Opera "Poem of Mulan") / Ying Chen // Massive art: collection of scientific articles (CNKI). 2014. No. 4. Shi Jiazhuang, pp. 147-148)