

**Элементы оперы Куньцой в популярных песнях китайскоязычных регионов
(на примере песни «Рядом со сливой» Ван Лихома)**

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Люй Цяньхао

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 1663545909@qq.com

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Опера Куньцой была включена в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества» в 2001 году, она имеет долгую историю и уникальный художественный стиль. Куньцой наследует традиционные музыкальные элементы эпох Тан, Сун и Юань и является комплексным искусством, сочетающим в себе лучшие черты традиционной китайской культуры. Однако за время исторического развития оперы куньцой она оставалась практически неизменной, и в глазах современного общества эта форма представления, состоящая из пения и игры актеров в сопровождении бамбуковой флейты и оркестра, кажется однообразной и скучной.

С начала XXI века поп-музыка в говорящих на китайском языке регионах часто использует элементы местных опер, чтобы продемонстрировать свою уникальность, отличную от других регионов. В результате зрители вновь обратили внимание на оперу Куньцой – древний традиционный вид китайского искусства. Пересечение Куньцой и поп-музыки происходит на основе их эмоционально значимых функций, национальных особенностей и общих качеств, поэтому современное слияние традиционной оперы Куньцой и популярной музыки стало продолжающимся творческим эстетическим экспериментом.

Ван Лихом – известный исполнитель поп-музыки из китайскоязычного региона. Родился и вырос в китайской семье в Рочестере, штат Нью-Йорк, США, и начал свою музыкальную карьеру в 1995 году в регионах, говорящих на китайском языке, и Азии. «Рядом со сливой» – песня в «китайском стиле» в исполнении Ван Лихома, основной материал которой взят из классической оперы Куньцой «Пионовая беседка», изображающей фантастическую историю любви знатной дамы Ду Ли-нян и простолюдина-ученого Лю Мэнмэя. Песня вошла в альбом исполнителя «Gai Shi Hero», выпущенный 30 декабря 2005 года, который является вторым альбомом из серии «Chinked-out» китайского хип-хопа, нового стиля музыки, основанного Ван Лихомом. Он творчески включил в песню мелодии китайского национального сокровища, оперы Куньцой, и соединил динамичные элементы R&B с вокалом оперы Куньцой. Впервые Куньцой представлена в форме «танцевальной музыки хип-хоп», что позволяет слушателям увидеть эту оперу в таком легком и веселом виде.

Песня начинается с вступления из традиционных китайских бэк-инструментов (Тань Бань), барабанов (стандартный инструмент для бэк-песен в рэпе) и поющей бэк-группы из оперы куньцой. Синтезаторы добавляются после двадцатой секунды, вокал в рэпе во многом соответствует рифмованному произношению китайских иероглифов. Лучшая часть – 20 секунд с 3:23 по 3:43, где традиционная опера куньцой служит своего рода основной мелодией, сливающейся с пением Ван Лихома. Затем, после короткого рэпа и перкуссионного сопровождения традиционной оперной группы куньцой, темп ускоряется, и наступает время (Freestyle) импровизированного рэпа Лихома. За 11 секунд, с 4:16

до 4:27, он произносит 83 слова, а самая быстрая скорость, с которой он говорит, составляет в среднем 12 слов в секунду. Структура всей песни четкая и ясная: начинается с рэпа, добавляется мелодия, переходит в припев, затем в куньцой-опера и завершается импровизация в рэпе (Freestyle).

Если взглянуть на произведение глазами современного зрителя, то его ритм практически не изменился, а техника записи кажется посредственной. Но элементы традиционной оперы куньцой полностью переплетены с основной мелодией песни и использованы для исполнения рэпа очень креативно. Мелодии приятны, а электроника в аранжировке весьма богата, и в 2005 году это уже было новейшее творение китайской музыки того времени. До этого, хотя и существовали произведения, в которых использовались элементы традиционной китайской оперной музыки, китайский стиль просто являлся украшением для них. Небольшой фрагмент традиционной китайской оперы или хора помещается в интерлюдии песни, причем цитируемый фрагмент может не иметь ничего общего с духовным содержанием песни, а его музыкальный стиль может быть не связан со стилем всей песни. Например, в 1991 году Хуань Яо-Мин использовал слова Ду Ли-нян, героини оперы «Пионовая беседка», в середине и конце своей песни «Инь Хун Чэнь». Соединение песни и экзотических барабанов хоть и удачно, но служит лишь украшением общей музыки. Однако творчество Ван Лихома разрушает первоначальные барьеры, смешивая в аранжировке западные ритмы с восточными мелодиями, добавляя ритмы и музыкальность хип-хопа, R&B, а также используя китайские этнические инструменты, что делает ее вариацией на тему «Восток – Запад». Это скорее уникальная парадигма китайской поп-музыки, созданная им самим, с творческим подходом, который отражает его этническую принадлежность.

В итоге, когда традиционные элементы оперы куньцой вливаются в оригинальные поп-песни, они наделяются сильным культурным подтекстом, и в то же время наполняются исторической памятью и музыкальными традициями, которые легче воспринимаются широкой публикой. Поэтому способ Ван Лихома органично интегрировать элементы восточной и западной музыки – это неизбежная тенденция времени и слияния культур, которая не только способствует развитию китайской музыки в направлении «этничности», но и благотворно влияет на расширение влияния китайской этнической музыки на мировой музыкальной сцене.

Источники и литература

- 1) Михайлова А.И. Жанровые характеристики современной популярной песни // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2017. №4 (17).
- 2) Ян Сяохуэй. О связи между китайской народной музыкой и поп-музыкой // Music Creation. 2011. № 4. С. 112-114.
- 3) Поп-песня «Рядом со сливой»-https://www.youtube.com/watch?v=_OLOMJ1Ytxs