

Историческое развитие оперы Юэ

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Ван Ди

Аспирант

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

E-mail: 302935735@qq.com

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Данное сообщение посвящено китайской опере Юэ с особым акцентом на исторические изменения её музыкальной традиции. Развитие музыки оперы Юэ можно разделить на два основных этапа: первый этап (1906-1956) и второй этап (с 1956 года по настоящее время). Таким образом, примерно за сто двадцать лет своего существования музыка оперы Юэ прошла два этапа, на протяжении которых произошли три значительные перемены [1].

1. Переход от китайской народной музыки (музыкальная форма, используемая в традиционном китайском искусстве рассказа и пения, обычно представляет собой сочетание «речи и пения» с акцентом на повествование) к китайской традиционной оперной музыке (музыкальная система, используемая в китайской оперной исполнительской традиции.): музыка оперы Юэ изначально возникла в народном искусстве провинции Чжэцзян и постепенно развилась в независимую форму китайской оперной музыки.

2. Переход от формы «Цюйпай Ти» к форме «Баньцян Ти»: в ранний период Юэ использовала форму «Цюйпай Ти» для создания музыки, а в 1920-х годах постепенно перешла к более сложной форме «Баньцян Ти», что сделало музыкальное выражение более богатым. Форма «Баньцян Ти» обладает более мощной выразительностью и значительно улучшенной повествовательной способностью по сравнению с формой «Цюйпай Ти», что придаёт ей неопределимое значение для театрального искусства[2].

3. Переход от мужской «Цян» к женской «Цян»: изначально музыка оперы Юэ исполнялась в основном мужчинами, но с развитием женской «Цян» постепенно сформировалась основная форма исполнения женщинами, и это изменение оказало глубокое влияние на развитие музыки оперы Юэ.

Характеристики научных идей, определяющих развитие первого этапа. Музыка Юэ прошла путь от зарождения до становления определенных форм. В этот период музыкальная система Юэ-оперы постепенно совершенствовалась, особенно в области изменений музыкальной структуры. Наиболее значимыми являются внедрение формы «Баньцян Ти» и переход от мужской «Цян» к женской «Цян». Научное развитие проявляется в следующих аспектах:

Реформа музыкальной системы: переход от ранней формы «Цюйпай Ти» к форме «Баньцян Ти» сделал музыку Юэ-оперы более структурированной и выразительной.

Реконструкция «Шэн Цян»: с постепенным распространением женской «Цян» система «Шэн Цян» Юэ-оперы продолжала совершенствоваться, формируя различные музыкальные стили, такие как «Сыгун Цян», «Чидяо Цян», «Сюаньсян Цян» и др.

Особенно важным стало сотрудничество Юань Сюэфэнь и музыканта Чжоу Баоцая, которые создали «Чидяо Цян», Композитор Лю Жуцзэн так оценил значение этого новаторства: «Одна мелодия развила целый театральный жанр»[3]. а также Фань Жуйцзюань и Чжоу Баоцай, которые разработали «Сюаньсян Цян». Это стало основой для возникновения музыкальных школ в Юэ-опере.

Развитие на втором этапе. Музыка оперы Юэ прошла через периоды процветания, временного отсутствия и нового развития и быстро распространилась по всей стране.

Период процветания (1956-1966): музыка оперы Юэ распространилась по всей стране, сформировав «шесть великих школ». С политическими и культурными изменениями Юэ-опера постепенно привлекала международное внимание.

Период временного отсутствия (1966-1976): музыка Юэ-оперы подверглась репрессиям в период китайской культурной революции (1966-1976), теоретические исследования и творчество практически прекратились.

Период нового развития: с 1976 года музыка Юэ-оперы постепенно восстанавливается и начинает новые попытки в контексте реформ и открытости (1978), особенно в инновации современных композиторских техник и форм исполнения.

Кроме того, в процессе взаимодействия с западной музыкальной культурой, музыка Юэ-оперы постепенно впитала элементы западных композиционных техник, гармонии и других методов, что способствовало диверсификации музыкального творчества. Например, Лю Жуцэн объединил технику западной музыки с музыкой Юэ, создавая более объёмные и насыщенные музыкальные формы.

Гармоничное развитие музыки оперы Юэ отражает внутреннюю гармонию музыкального механизма и слияние с внешними культурами. В процессе соединения с западной музыкальной культурой Юэ-опера не только усвоила западные средства музыкальной выразительности, такие как гармония и полифония, но и расширила свои художественные формы и пути распространения через современные медиа, такие как кино и телевидение. Приняв западные творческие идеи и техники, Юэ-опера постепенно сформировала музыкальное выражение, характерное для китайской культуры, которое сохраняет традиционное очарование и одновременно соответствует потребностям современных аудиторий.

Источники и литература

- 1) Чжоу Чжоу Лайда. Музыка Юэ оперы в контексте научной концепции развития — к столетию со дня рождения Юэ оперы // Китайская музыка. 2006. №1. С.16-29.
- 2) Чжан Яньчуань. Исследование формы баньцян ти в традиционной опере // Исследования в музыке. 2017. № 4. С.62-64.
- 3) З.Юй Чжу. Прислушиваясь к весенним водам, перезвон подвесок — В память 100-летия со дня рождения великой мастерицы Юэ оперы Юань Сюэфэнь // Синьминь Ваньбао. 26 марта 2022 г.