

Научная статья

УДК 784

10.36871/hon.202301079

ВКЛАД ШЭНЬ СИНЬГУНА И ЛИ ШУТУНА В СТАНОВЛЕНИЕ ХОРОВОГО ИСКУССТВА КИТАЯ: ОТ «ШКОЛЬНЫХ ПЕСЕН» К «ВЕСЕННЕЙ ПРОГУЛКЕ»

Сюй Кайхуа

Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

1185124944@qq.com, ORCID: 0000-0002-1472-008X

В статье прослеживается начальный этап становления китайского хорового искусства: от курсов пения, введенных в программу общеобразовательной школы, и «школьной песни» (Сюэ тан юэй гэ), выступавшей в двух ипостасях — учебной дисциплины и популярного вокального жанра, до появления первого трехголосного хора «Весенняя прогулка» музыканта-просветителя Ли Шутуна. Отмечается, что как самостоятельное явление жанр школьной песни зародился в Японии, где были распространены произведения, написанные в стиле хогаку, а в развитии хорового искусства большую роль сыграли реформы периода Мэйдзи (1898–1912). Многие китайские студенты продолжили свое обучение в Японии, где в ходе реформ происходило заимствование западной военной и школьной музыки, а в результате восприятия христианской культуры начало культивироваться хоровое пение. Цель настоящей статьи — представить сведения о творчестве китайских педагогов-просветителей Шэнь Синьгуна и Ли Шутуна, деятельность которых была направлена на укоренение в Китае хорового искусства. В статье говорится о первых школьных песнях, созданных Шэнь Синьгуном и Ли Шутуном на музыку, заимствованную из фольклора, христианских гимнов или известных западноевропейских произведений, и о первом трехголосном сочинении Ли Шутуна, открывшем путь китайскому хоровому многоголосию.

Ключевые слова: жанр школьной песни, хоровое искусство, Япония, деятельность педагогов-просветителей, Шэнь Синьгун и Ли Шутун

Для цитирования: Сюй Кайхуа. Вклад Шэнь Синьгуна и Ли Шутуна в становление хорового искусства Китая: от «Школьных песен» к «Весенней прогулке» // Художественное образование и наука. 2023. № 1 (34). С. 79-88. <https://doi.org/10.36871/hon.202301079>

Original article

THE CONTRIBUTION OF SHEN XINGONG AND LI SHUTONG TO THE FORMATION OF CHORAL ART IN CHINA: FROM "SCHOOL SONGS" TO "SPRING WALK"

Xu Kaihua

Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

1185124944@qq.com, ORCID: 000-0002-1472-008X

© Сюй Кайхуа, 2023

The article traces the early development of Chinese choral art: from the singing courses introduced into the secondary school curriculum and the "school song" (Xue tang yuey ge), which acted both as an academic discipline and a popular vocal genre, to the appearance of the first three-voice choir "Spring Walk" by the composer and teacher Li Shutong. It is noted that the school song genre originated as an independent phenomenon in Japan, where works written in the hogaku style were highly revered, and the reforms of the Meiji period (1898–1912) played an important role in the development of choral art. Many Chinese students continued their studies in Japan, where, during the reforms, Western military and school music was borrowed, and choral singing began to be cultivated as a result of the perception of Christian culture. The purpose of this article is to present the works of Chinese educators, Shen Xingong and Li Shutong, whose activities were aimed at establishing the choral art in China. It describes the first school songs composed by Shen Xingong and Li Shutong to music borrowed from folklore, Christian hymns or famous Western European works, and the first three-voice composition by Li Shutong, which paved the way to Chinese choral polyphony.

Keywords: school song genre, choral art, Japan, the activities of educators, Shen Xingong and Li Shutong

For citation: Xu Kaihua. The Contribution of Shen Xingong and Li Shutong to the Formation of Choral Art in China: from "School Songs" to "Spring Walk". *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2023, no. 1 (34), pp. 79–88. <https://doi.org/10.36871/hon.202301079> (In Russian)

Как известно, китайское национальное вокально-поэтическое творчество одногласно, жанры ансамблевого и хорового пения в нем не культивировались. Мелодической основой китайского фольклора послужила пентатоника, в то время как аккомпанемент, порученный национальным инструментам, не отличался большим разнообразием и сводился, как правило, к простейшим типам.

Вплоть до XX века фольклор Поднебесной был в основном представлен сольными песнями с сопровождением или без него, танцевальными жанрами, а также инструментальной музыкой для небольшого состава исполнителей. Среди традиционных вокальных жанров большое распространение получила песня-монолог, которая исполнялась от первого лица и нередко превращалась в небольшую сценку (к этому располагали их названия — «Хозяин требует долг», «Жалоба девушки», «Голодный желудок»). Жанр вокального повествования, сопровождавшийся игрой на щипковых или ударных инструментах, с давних пор имел в Китае просветительский характер: «В условиях почти полной неграмотности населения феодального Китая певцы-рассказчики (шошуды) являлись живыми книгами. В Центральном Китае под аккомпанемент барабана, гонга или китайских кастаньет, на юге — под звуки хуциня или пипы шошуды рассказывали народные легенды, пересказывали содержание созданных на основе народных сказаний книг» [4, 84].

Что касается хорового искусства, то его зарождение в Китае чаще связывают с началом XX века, хотя его истоки уходят далеко в глубь веков. Среди работ, посвященных этой ветви музыкального искусства Поднебесной, информационно полезными оказались статьи Чэнь Ина «Адаптация европейских музыкальных традиций в Китае на примере "школьной песни"» [6]; Ся Цзюньвэя «Стновление хоровой музыки в Китае в первой половине XX века» [5]; Люй Ця «Хоровая культура в Китае в XX веке: основные вехи становления» [3]. В основу настоящей работы положен комплексный подход, объединяющий историко-культурологический и музыкально-стилистический методы.

Среди ученых Поднебесной существуют различные мнения о происхождении китайского хорового искусства. Так, например, в статье Чен Ин «Исследование развития китайского хора в колледже» автор пишет о том, что у китайского хорового искусства иные по сравнению с Европой корни. Если европейское хоровое искусство возникло на основе христианской духовной традиции, то в Китае оно появилось в результате политической борьбы, борьбы за производство и общественную жизнь [16, 99]. Однако, на наш взгляд, с утверждением Чен Ин можно согласиться лишь отчасти.

Действительно, важный этап в развитии китайского хорового искусства связан с началом 30-х годов прошлого века, когда в результате Мукденского инцидента 18 сентя-

бря 1931 года¹ началась Японо-китайская война. Наиболее востребованным жанром стала тогда массовая хоровая песня революционного содержания, посвященная темам национального спасения и борьбы с японскими агрессорами. Этот жанр развивался в недрах Левого музыкального движения (или, как его еще называли, Школы Спасения), которое поддерживалось Коммунистической партией Китая.

В 1930-е годы апологеты Школы Спасения еще не осознавали опасности избранного ими пути. Они критиковали академическую школу за приверженность европейским традициям, осуждали современное хоровое обучение за то, что оно находилось, по их мнению, вне времени и политики, и считали, что академической школе не хватает энтузиазма в вопросах патриотического воспитания.

Однако не нужно забывать, что массовая песня имела своими корнями жанр «школьной песни», что наряду с влиянием христианских духовных гимнов и песнопений, проникавших благодаря западноевропейским проповедникам², проложило путь развитию хорового искусства в Китае. В какой-то степени христианские гимны повлияли и на жанр «школьной песни», что утверждает китайский ученый Ван Пу: «...возвышение и популярность школьных песен были результатом влияния церковных школ, представления и рекламы реформы Усу, поддержки китайских студентов в Японии и одобрения правительства Цин» [9, 89].

Появлению «школьной песни» предшествовали значительные события. После поражения в Опиумной войне³ многие китайцы осознали отсталое экономическое положение страны, позволявшее иностранным державам разговаривать с Китаем с позиции силы.

¹ Мукденский (или Манчжурский) инцидент произошёл в результате провокационного подрыва Южно-Манчжурской железной дороги, из-за которого Квантунская армия Японии ввела свои войска на северо-восток Китая и в короткие сроки захватила почти всю Манчжурию.

² О влиянии христианской церковной традиции на развитие хорового искусства в Китае см. статью: Сюй Кайхуа. Пути развития хорового искусства в Китае // *Художественное образование и наука*. 2022. № 2 (31). С. 98–106.

³ Две опиумные войны (1840–1842 и 1856–1860 годов) — это военные конфликты, начавшиеся на территории Китая между западными державами и Империей Цин. Они получили свое название из-за разногласий о торговле с Китаем, в первую очередь опиумом.

В связи с этим в 1898 году под руководством императора Гуансю⁴ была провозглашена всеобщая реформа (начиная с политической системы и армии и кончая экономикой и образованием), получившая название реформы У-ской, или Стодневной реформы. Реформа У-ской была направлена на установление конституционной монархии и развитие капитализма путем всестороннего изучения западной системы управления, западных технологий, а также науки и культуры. Поскольку консерваторы надеялись защитить свои корыстные интересы, они поддерживали только экономическую и военную реформы, но были против любых изменений в политической и образовательной сферах. Конфликт между реформаторами и консерваторами привел к поражению первых⁵.

Тем не менее движение за вестернизацию и Стодневная реформа оказали большое влияние на развитие Китая в целом. При том что прогрессивные силы потерпели неудачу, идея реформы оставалась «висеть в воздухе». Следствием этого стало возникновение общенационального Движения за вестернизацию с его лозунгом «Изучай достоинства иностранцев, чтобы победить иностранное». Движение ратовало за развитие в Китае современных отраслей промышленности и технологических достижений Запада при сохранении социальной и политической системы.

Под давлением масс цинскому правительству в 1901 году пришлось провести новую реформу. Одним из важных пунктов ее содержания было упразднение традиционной китайской системы образования и создание новых школ. По призыву представителя реформистов Лян Цичао⁶ были организованы музыкальные курсы и положено начало развитию музыкального образования в стране. Именно с помощью музыки сторонники реформ надеялись укрепить китайский патриотизм. Лян Цичао отмечал: «Если мы решили реформировать систему образования, то введение в обучение курса музыки в этом

⁴ Гуансю (1871–1908) — девятый император династии Цин.

⁵ Императрица Цыси с помощью маньчжурской дворцовой гвардии изолировала императора и арестовала преданных ему офицеров, забрав императорскую печать и издав указ о передаче себе власти. Часть сторонников реформ бежала за границу, другие реформаторы были казнены.

⁶ Лян Цичао (1873–1929) — политический деятель Китая, сторонник императора Гуансю, просвещенный мыслитель в новейшей истории Китая.

случаев необходимо. Прискорбно, что в такой большой стране новую музыку никто не может сочинить» и добавил: «Музыка может беспрепятственно развиваться в школах, что является хорошей новостью для тех, кто работает в системе образования» [10, 88].

Другой представитель реформистов, Кан Ювэй⁷ предложил, чтобы Китай пошел по стопам Франции и Германии, а также позаимствовал все самое лучшее у Японии. Большинство китайских студентов, связанных географическим положением и транспортом, обратили свой взор на соседнюю страну, поэтому обучение в Японии стало традицией. В их числе был и Шэнь Синьгун (1870–1947), ставший в дальнейшем одним из первых создателей школьных песен. Он уехал в Японию в апреле 1902 года, в то время, когда там школьные песни были очень популярны. Столкнувшись с новой европеизированной музыкой, китайские студенты, только что ступившие на японскую землю, воздали ей должное. Цзэн Чжиминь⁸, приехавший в Японию на год раньше Шэнь Синьгуна и также сыгравший важную роль в развитии китайских школьных песен, описал свои первые впечатления после приезда так: «Когда я впервые приехал в Японию, я часто бывал на музыкальных концертах и посещал там учителей музыки. Я обнаружил, что японская музыка сильно отличается от китайской, она была настолько удивительной, что я был ею восхищен» [11, 85].

О жанре «школьной песни» в современных музыкальных изданиях содержится много сведений, однако исследователи нередко забывают, что как самостоятельное явление этот жанр зародился в Японии, где в большом почтении были произведения, написанные в стиле хогаку⁹, а в становлении хорового

искусства большую роль сыграли реформы периода Мэйдзи (1898–1912), когда «в ходе военной и образовательной реформ происходило заимствование западной военной и школьной музыки, а в процессе восприятия христианской религии формировалась культура духовного хорового пения» [2, 4].

Уже в то время в Японии в школах велись занятия в классах игры на различных инструментах, дирижирования, пения, а также изучались теоретические дисциплины. При этом японские специалисты внедряли в систему музыкального образования европейский опыт через приглашение европейских музыкантов и педагогов.

Японская реформа образования стала тем катализатором, который ускорил начало реформ в области образования в Китае, в том числе эстетического и музыкального. Первопроходцами в этом смысле стали частные школы, где в программу были введены уроки игры на фортепиано и как самостоятельный предмет — пение (правда, поначалу только для девочек). Однако с 1901 года, когда реформа образования в Поднебесной получила широкое распространение, музыка заняла в учебных программах свое постоянное место.

Шэнь Синьгун остро почувствовал значительную роль школьной песни в политической пропаганде и общественной жизни японцев. Вернувшись в Китай в феврале 1903 года, он открыл курсы пения в начальной школе, где сам преподавал. Фактически он стал первым, кто начал пропагандировать и насаждать в Китае жанр «школьной песни».

Термин «школьная песня» — Сюэ тан юэй гэ (学堂乐歌) имеет двойное значение. Первое из них связано с музыкальным воспитанием в Китае, которое «складывалось, в первую очередь, как певческое» [7, 179] и с учебной дисциплиной в общеобразовательной школе; второе, — обозначает новый песенный жанр Юэй гэ (乐歌 — песня для школьников) [6, 10].

В то время как жанр «школьной песни» становился все более популярным, неуклюжая нотная система (公尺谱)¹⁰ продолжала в Китае применяться, так как мало кто знал западную систему музыкальной записи, а тем более западные методы сочинения. В таких условиях было и практично, и удоб-

⁷ Кан Ювэй (1858–1927) — государственный и общественный деятель Китая, ученый, сторонник императора Гуансю.

⁸ Цзэн Чжиминь (1879–1929) — педагог, теоретик и музыкальный деятель в новейшей истории Китая.

⁹ Стиль хогаку пользовался популярностью в высшем военном сословии Японии. Пение и инструментальное сопровождение сочиняются в хогаку строго в соответствии с установившимися традициями. Вокальная партия — угаи, исполняется актерами и хором из восьми певцов. В песнопениях хогаку, истоки которого восходят к буддистскому сказу сёмё, повествуется о происходящих событиях. Песнопение чередуется с интонационно выразительной речью. Пение хогаку не всегда сопровождается инструментальным аккомпанементом, что придает ему особую выразительность.

¹⁰ Китайская система — это уникальный подход к записи музыкального текста. До того как в Китае была принята западная нотация, для записи высоты и продолжительности звуков использовались китайские иероглифы.

но подбирать известные мелодии и сочинять к ним новые тексты, как это делалось в свое время с духовными гимнами.

Появление первой китайской школьной песни датируется 1902 годом, когда Шэнь Синьгун написал гимн «Человек должен обладать Высоким Духом», взяв за основу мелодию японской народной песни «Рука». И хотя этот гимн в полном смысле слова назвать хоровым еще нельзя (пение было унисонным), он тем не менее положил начало хоровому искусству в Китае. Более 180 школьных песен Шэнь Синьгуна были созданы путем заимствования известных песен или народных мелодий из Японии или других стран с добавлением новых текстов, и лишь некоторые из них были полностью сочинены самим Шэнь. Для школьной песни «Весеннее путешествие» им «была заимствована мелодия гимна “Есть фонтан, наполненный кровью”, сочиненного американским композитором Лоуэллом Мейсоном. Вскоре после публикации это произведение стало популярным учебным пособием и широко распевалось в школах. Другие его работы, такие как “Гость идет”, “Человек и природа”, были созданы таким же образом» [15, 314–315], как и песня «Трудный путь», положенная на музыку русской народной песни «Эй, ухнем». Позже Шэнь Синьгун был назван в Китае «отцом школьной песни». Вся его жизнь была связана с ранней стадией развития современной китайской музыки, а в его произведениях явно проступает сильное влияние идей христианства.

По мере бурного развития церковной музыки и школьных песен западная светская музыка также начала проникать в Китай. В начале XX века в Китае открылись магазины, где продавались иностранные инструменты, появились духовые оркестры, были выпущены иллюстрированные книги о западной музыке, некоторые музыканты из Европы и США приезжали в Китай с выступлениями. Проникновение в Поднебесную наряду с религиозными и светских западных произведений сильно потеснило с эстрады традиционную китайскую музыку. В 1879 году в британском поселении в Шанхае был основан Шанхайский общественный оркестр. В 1907 году произошло его преобразование, а в 1922 году он был расширен и стал Оркестром Шанхайского муниципального совета [18, 97]. С этого времени оркестр начал развиваться и стал одним из лучших на Дальнем Востоке.

В связи с популярностью и распространением школьных песен в китайских вой-

сках по их типу начали появляться армейские (солдатские) песни. До этого основными инструментами в китайской армии были труба и барабан, они возвещали о новых приказах. Армейские песни, если и существовали до этого, то отличались примитивными мелодиями и вульгарными текстами. Однако значение хорошей военной песни трудно переоценить, она могла поднять боевой дух солдат и дать им стимул в бою. Некоторые из армейских песен имели своим истоком школьные песни, другие были созданы на мелодии из китайского фольклора с добавлением новых текстов. Так, песня «Пять храбрых генералов», получившая широкое распространение в войсках, была написана на мелодию школьной песни «Радость вступления в армию», но дополнена новым текстом.

Среди всех армейских подразделений и военачальников наибольшее влияние в Китае получила Северо-Западная армия во главе с Фэн Юйсяном¹¹, которого называли «христианским генералом». Северо-Западная армия представляла собой крупнейшее частное соединение, насчитывавшее 195 000 солдат. Фэн Юйсян обязал своих подчиненных читать Библию, петь гимны и молиться. Между тем он сам сочинял армейские песни. По словам китайского музыковеда Ван Юхэ, в период с 1911 по 1930-е годы Фэн сочинил около пятисот армейских песен, которые были основаны на мелодиях гимнов, школьных песен и народной музыки [8, 63]. Песни Фэн Юйсяна были важным подспорьем в период службы солдат в его армии. Среди сочинений генерала выделяется песня «Дух солдата», которая была опубликована в американском журнале *Time Magazine* от 2 июля 1928 года и стала хорошо известна за рубежом. Еще одно его произведение — «Песня о стрелковой дисциплине», созданная на мелодию гимнического распева (*нотный пример 1*), пелась солдатами всех армий Китая.

Первые школьные песни еще не являлись в полном смысле хоровыми произведениями, так как были однострунными и пелись в унисон. Композитором, который создал первое оригинальное светское хоровое произведение, стал Ли Шутун (1880–1942). Его хоровая миниатюра «Весенняя прогулка» (春游) стала знаковой, положив начало

¹¹ Фэн Юйсян (1882-1948) — военный генерал-стратег, патриот, видный сторонник демократического движения в современном Китае.

Нотный пример 1

Песня о стрелковой дисциплине

1. 射 击 军 纪 最 要， 皆 须 慎 实 施 行。
2. 时 时 留 意 官 长， 更 须 注 视 教 人。
3. 戒 忌 非 常 之 事， 决 不 准 许 违 令。
4. 战 斗 非 常 之 时， 眼 令 干 部 全 无。
5. 激 烈 枪 火 之 下， 前 进 不 可 停 止。

显 在 敌 火 之 下， 务 要 坚 韧 沉 着。
知 无 官 长 命 令， 不 准 擅 自 发 枪。
指 挥 各 兵 停 止， 即 行 停 止 射 击。
混 乱 指 挥 失 效， 全 仗 自 己 维 持。
无 论 如 何 临 战， 不 能 不 受 损 伤。

力 求 发 扬 枪 火 效 力， 时 常 注 意 意 志。
敌 人 消 灭 有 命 即 停， 不 能 命 中 射 击。
射 击 军 纪 至 为 重 要， 节 省 子 弹 战 斗。
人 人 须 有 独 断 性 质， 人 人 自 为 战 斗。
至 近 距 离 万 向 进 却， 如 战 退 却。

利 用 地 形， 时 常 注 意 利 用 地 形。
决 不 轻 举， 不 能 轻 举 中 决 不 轻 举。
人 人 须 知， 节 省 子 弹 人 人 须 知。
方 能 却 敌， 人 人 自 为 战 斗 方 能 却 敌。
等 于 自 创， 如 战 退 却 等 于 自 创。

новой области китайского музыкального искусства — хоровым произведениям, созданным в традициях западного многоголосия.

Ли Шутун обладал глубокими знаниями в области китаеведения и хорошо разбирался в западном искусстве и музыке. Он был прекрасным каллиграфом и резчиком печатей, а позднее овладел искусством живописи. Профессиональное художественное и музыкальное образование Ли Шутун получил на основе западных традиций. Его роль в области музыкального искусства и живописи трудно переоценить, так как им были созданы предпосылки для появления новой китайской музыки и живописи, в которых синтезировались традиции Запада и Востока. Обладая многими талантами, он, помимо прочего, увлекался поэзией и писал стихи. Это были как собственно поэтические тексты, так и тексты духовных гимнов и хоралов, что вполне закономерно, так как Ли был религиозным мыслителем и автором ряда теоретических работ, касающихся вопросов вероучения.

Ли Шутун родился в Тяньцзине в семье богатого солевара, который в 67 лет при живой жене сочетался браком с 16-летней наложницей по фамилии Ван. Когда мальчику было пять лет, его отец умер. Так как отец исповедовал буддизм, его семья пригласила на похороны буддистских монахов. Ли Шутун был свидетелем обряда похорон и слы-

шал буддистские молитвы, что произвело на него неизгладимое впечатление. Позже Ли Шутун познакомился с китайской философской классикой, в частности с сочинениями, вошедшими в «Четыре книги», («Великое учение», «Доктрина среднего», «Конфуцианские аналекты» и «Сочинения Мэн-цзы»), а также с «Пятью классическими произведениями»: Книгой песен», «Книгой истории», «Книгой перемен», «Книгой обрядов» и Весенними и осенними летописями¹², которые заложили прочную основу для его глубоких познаний в китаеведении. В 1897 году Ли Шутун женился на дочери торговца чаем из Тяньцзина, а через год после свадьбы он вместе с матерью и женой отправился в Шанхай.

Первой задачей Ли Шутуна стало изучение английского языка. С его помощью он перевел на китайский язык курс игры на фортепиано, чтобы самому научиться играть на этом инструменте [13, 16]. В 1904 году была основана Шанхайская исследовательская ассоциация, которая организовала курсы, предназначенные специально для внешкольной молодежи, и Ли Шутун участвовал в некоторых ее мероприятиях. В это же время Шэнь Синьгун преподавал музыку в Шанхае и выпустил три издания «Сборника школьных песен». Ли Шутун пригласил его преподавать музыку в Шанхайской исследовательской ассоциации. Он слушал лекции Шэня, сидя рядом с ним. С этого момента и началось обучение Ли Шутуна основам западной музыки. Благодаря своему таланту Ли уловил суть метода Шэнь Синьгуна, который отбирал необходимые мелодии и добавлял к ним новые тексты. Для школьной «Песни о Родине», которую Ли Шутун сочинил для Шанхайской исследовательской ассоциации, он избрал мелодию китайского народного напева Лаолиубань, исполнявшегося традиционными струнными инструментами и бамбуковой флейтой. Это был первый случай создания школьной песни на мелодию, заимствованную из китайского фольклора. «Песня о Родине» быстро распространилась по всем школам Китая, и Ли Шутун стал известным в стране автором школьных песен.

После смерти матери в 1905 году Ли Шутун отправился в Японию для изучения западной живописи и музыкального искусства.

¹² «Четыре книги» и «Пять классиков» были основной библиографией конфуцианства после династии Южная Сун (1127–1279), их должны были прочитывать все ученики, исповедующие конфуцианство.

Год спустя он основал «Маленький музыкальный журнал», который издавался в Китае, где была опубликована биография Л. ван Бетховена, что позволило китайцам познакомиться с творчеством немецкого композитора [12, 22]. После того, как Ли овладел западной техникой сочинения, он сформировал в 1913 году первый китайский хоровой коллектив под названием «Весенний праздник», что сделало его пионером и в области китайского хорового исполнительского искусства.

Как и Шэнь Синьгун, большинство своих хоровых опусов Ли Шутун создавал путем заимствования известных западных или японских мелодий, которые снабжал текстами собственного сочинения, хотя некоторые из произведений принадлежали ему целиком. Из сборника «Песни великого мастера Хун И», вышедшего под редакцией Цянь Жэнькана [14] становится понятным, что за свою творческую жизнь Ли Шутун создал 98 песен, среди которых пятнадцать были написаны путем заимствования мелодий из китайских и зарубежных сочинений или фольклорных напевов с добавлением новых текстов.

В песне «Великий Китай» (大中华) Ли воспользовался мелодией марша из первого действия оперы В. Беллини «Норма», однако подошел к нему творчески. Он переместил мелодию в более удобную для хорового исполнения тональность (*C-dur* вместо *F-dur*), изменил фразировку мелодии, сделав ее более подходящей для вокального интонирования, в результате чего песня «приобрела торжественный характер, напоминая в большей степени гимн, чем марш» [6, 11]. Но говорить в данном случае о многоголосии не приходится — четырехголосие, запечатленное в нотах, обернулось исполнением в унисон под аккомпанемент фортепиано. Для двухголосного хора «Урожайный год» он избрал мелодию хора подружек невесты из третьего действия оперы «Вольный стрелок», а песня «Трудно сказать “Прощай”», состоящая из двух частей, была написана Ли Шутуном на слова Е Цинчэня¹³.

История сочинения знакового для китайского музыкального искусства хора «Весенняя прогулка» не совсем обычна. В 1913 году Ли Шутун был приглашен на встречу с известными литераторами, но пришел с опозданием. В качестве необычного наказания поэт Лю Яцзы (1887–1958) предложил Ли за де-

сять минут сочинить два стихотворения с семью иероглифами в каждом предложении. Одно из стихотворений должно было содержать во всех строках иероглиф «Чунь» (春) — «весна», а в другом этот иероглиф должен был отсутствовать, но его смысл необходимо было передать. За пять минут Ли Шутун сочинил два стихотворения. Приводим их текст.

Первое стихотворение

Когда весенний ветерок легким дуновением
касается лица
Люди облачаются в пестрые весенние одежды,
Они гуляют прекрасной весной
со множеством цветов
И окружают девушку, святящуюся радостью
и весенним настроением.

Второе стихотворение

Цветки груши приобретают слегка беловатый
оттенок, а цветная капуста желтеет,
Сережки ивы падают на землю,
а рапс благоухает.
Когда люди с работы возвращаются домой,
в полях щебечут иволги;
Редкий колокольчик вместе с цветами
тоже провожает заходящее солнце¹⁴.

Задание Лю Яцзы Ли Шутун выполнил точно: каждое из стихотворений состояло из четырех предложений, каждое предложение — из семи иероглифов. В первом стихотворении во всех предложениях содержится иероглиф «Чунь» (春), а во втором стихотворении его нет. Литературный талант Ли Шутуна вызвал восхищение и похвалу всех присутствовавших на встрече. Сам автор был очень взволнован [17, 59].

Позже Ли Шутун объединил два стихотворения и сочинил на этот текст трехголосный хор «Весенняя прогулка». Он был написан в двухчастной репризной форме с применением западных композиторских технологий, что ознаменовало появление первого светского китайского хора.

Еще во время учебы в Японии Ли Шутун изучал не только западную музыку и технику сочинения, но и западную реалистическую живопись. Это ему помогло и в композиторском творчестве. Несмотря на то, что Ли был склонен к прагматизму как в эстетическом восприятии, так и в жизненных устремлениях, он сумел через описание

¹³ Е Цинчэнь (1000–1049) — видный чиновник династии Сун.

¹⁴ Перевод автора статьи.

природных пейзажей в своих хоровых сочинениях выразить эмоциональное состояние. В поэтическом тексте «Весенней прогулки» легкая одежда людей окружена разнообразными весенними цветами и щебетом иволг. Все это показывает, что весна рядом, что ее запахами пронизан воздух. А простая и грациозная мелодия, четкая структура и ритм баркаролы, а также европейская фактура и гармония — все музыкальные выразительные средства подчеркивают лирическое содержание стихотворения.

Нотный пример 2
Хор «Весенняя прогулка»

The musical score is for a four-part choir (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and includes Chinese lyrics. The tempo is marked 'Moderato' and the dynamics range from 'mf' to 'rit'. The lyrics are: 春风吹面薄于纱, 春人妆束淡于画。游春人在画中行, 万花飞舞春人下。梨花淡白菜花黄, 柳花委地芥花香。莺啼陌上人归去, 花外疏钟送夕阳。

Значительно позднее исследователи усмотрели в этом хоре следы подражания западным духовным гимнам, что не повлияло на популярность этого маленького шедевра Ли Шутуна. Хор «Весенняя прогулка» стал для китайских композиторов образцом современного хора.

В своем творчестве Ли Шутун, как и Шэнь Синьгун, воспринял не только японские музыкальные традиции, но и традиции европейской духовной музыки. В молодости он увлекался буддизмом, а затем попал под влияние христианской церкви, которая зародила в нем интерес к духовной музыке. Под впечатлением кончины матери Ли написал четырехголосный хор «Воплощение», в основу

которого была положена мелодия христианского гимна «Ближе, Господь, к Тебе», сочиненная американским композитором Л. Мейсоном, что говорит о глубоком воздействии на него христианской духовной музыки.

Что касается других произведений Ли Шутуна, то трехголосный хор «Человек и природа» создан им на мелодию гимна «Еще шесть дней и дело сделано», двухголосный хор «Улыбнись, весна, Боже, приди» — на мелодию «Господи, подними имя Твое», два четырехголосных хора «*The Morning Sun*» и «*The Recluse*» также возникли на основе духовных гимнов. А произведения унисонного склада, такие как «Любовь» и «Без кожи», были созданы путем наполнения древних мелодий новой поэзией.

Шэнь Синьгун и Ли Шутун сохранили между собой отношения учителя и ученика, однако достижения ученика в музыкальном мире были намного значительнее, чем достижения учителя. Как гласит китайская пословица: «Ученик учится у мастера и превосходит его». В 1918 году, когда Ли Шутун достиг зенита своей карьеры, он обратился в буддистскую веру и стал одним из четырех монахов, оказавших наибольшее влияние на Китай. После монашеского пострига Ли Шутун сменил имя на Хун И, «к которому окружающие почтительно добавляли — Да Ши, то есть мастер, учитель, наставник (弘一大师)» [1].

Тем не менее, будучи монахом, Ли Шутун сочинил еще несколько хоров, используя западные мелодии и добавляя к ним новые тексты. Среди них хоры «Сегодня и завтра» и «Созерцание разума». Однако их влияние на последователей было значительно меньшим, чем «Весенней прогулки», созданной до того, как музыкант стал религиозным деятелем. Однако этими сочинениями нельзя пренебрегать с точки зрения их художественной ценности и исторического вклада в китайскую хоровую музыку.

Таким образом, многочисленные опыты Шэнь Синьгуна и Ли Шутуна в области создания вокальных и вокально-хоровых произведений оказали значительное влияние на последующие поколения композиторов и на китайское хоровое искусство в целом.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Китайские литераторы XX века. Ли Шутун. URL: sadpanda.cn/archives/19689 (дата обращения: 21.12.2023)

2. Клобукова Н. Ф. Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи (1868–1912): заимствование и адаптация: дис.... канд. культурологии. 24.00.01. М., 2018. 487 с.

3. Люй Ц. Хоровая культура в Китае в XX веке: основные вехи становления // URL: cyberleninka.ru/Научные статьи/n/horovaya-kultura-v... (дата обращения: 14.09.2022)
4. Образцов С. В. Театр китайского народа. М. : Искусство, 1957. 379 с.
5. Ся Цзюньвэй. Становление хоровой музыки в Китае в первой половине XX века // Вестник КемГУКИ. 2018. №45. URL: http://vestnik.kemgik.ru/upload/iblock/44f/....pdf (дата обращения: 14.09.2022)
6. Чэнь Ин. Адаптация европейских музыкальных традиций в Китае на примере «школьной песни» // Проблемы музыкальной науки. 2014. №1 (14). С. 10–13.
7. Ян Бохуа. Музыкальное воспитание в общеобразовательных школах современного Китая: дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02. Санкт-Петербург, 2009. 161 с.
8. 汪毓和. 中国近现代音乐史1901-1949. 人民音乐出版社, 2006. 237 с. Ван Юйхэ. Китайская современная музыкальная история (1901–1949). Пекин: Народная музыка, 2006. 237 с.
9. 梁茂春. 中国音乐论辩. 百花洲文艺出版社, 2007. 692 с. Лян Маочунь. Исследование китайской музыки. КНР : Байхуачжоу, 2007. 692 с.
10. 梁启超. 饮冰室诗话. 朝华出版社, 2017. 318 с. Лян Цичао. Питьевая ледяная палата поэзии. КНР: Чжаохуа, 2017. 318 с.
11. 明言. 二十世纪中国音乐批评导论. 人民音乐出版社, 2002. 526 с. Мин Янь. Введение в музыкальную критику в Китае XX в. КНР : Народная музыка, 2002. 526 с.
12. 孙继南. 李叔同一弘一大师的音乐教育思想与实践. 中央音乐学院学报. 2001 (1): 61–65. Сунь Цзинань. Концепция музыкального образования Ли Шутуна и его практика // Вестник Центральной консерватории. 2001 (1). С. 61–65.
13. 徐星平. 弘一大师. 中国青年出版社, 1988. 486 с. Сюй Синпин. Великий матер Хунги. КНР : Китайское молодежное издательство, 1988. 486 с.
14. 钱仁康. 弘一大师歌曲集. 人民文学出版社, 1993. 170 с. Цянь Жэнькан. Песни великого мастера Хунги. Шанхай : Народное литературное издательство, 1993. 170 с.
15. 钱仁康. 学堂乐歌考源. 上海音乐出版社, 2001. 317 с. Цянь Жэнькан. Тестирование источника школьных песен. Шанхай : Шанхайское музыкальное издательство, 2001. 317 с.
16. 陈颖. 中国高校合唱事业的发展趋势研究. 星海音乐学院学报. 2010 (2): 96–101. Чэнь Ин. Исследование развития китайского хора в колледже // Вестник Консерватории им. Синхая. 2010. № 2. С. 96–101.
17. 陈净野. 李叔同学堂乐歌研究. 中华书局, 2007. 170 с. Чэнь Цзинье. Исследование школьных песен Ли Шутуна. КНР : Китайское книгоиздательство, 2007. 170 с.
18. 榎本泰子 (译者: 彭瑾). 乐人之都——上海. 上海音乐出版社, 2003. 302 с. Ясуко Эномото; пер. Пэн Цзинь. Шанхай: город музыкантов. Шанхай : Шанхайское музыкальное издательство, 2003. 302 с.

REFERENCES

1. Kitaiskie literatory XX veka. Li Shutun [Chinese Writers of the XXth century. Li Shutong]. (In Russian). Available at: sadpanda.cn/archives/19689 (accessed: 21.12.2023)
2. Klobukova N. F. Zapadnaya muzykal'naya kul'tura v Yaponii perioda Meidzi (1868–1912): zaimstvovanie i adaptatsiya [Western Musical Culture in Japan of the Meiji Period (1868–1912): Borrowing and Adaptation]. PhD dissertation. Moscow, 2018. 487 p. (In Russian)
3. Lyui J. Khorovaya kul'tura v Kitae v XX veke: osnovnye vekhi stanovleniya [Choral Culture in China in the XXth century: the Main Milestones of Formation]. (In Russian). Available at: cyberleninka.ru/scientific-article/n/horovaya-kultura-v... (accessed: 14.09.2022)
4. Obrastsov S. V. Teatr kitaiskogo naroda [Theatre of the Chinese People]. Moscow, 1957. 379 p. (In Russian)
5. Xia Junwei. National Choral Music Establishment in China in the first half of the XXth century. Vestnik KemGUKI [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts]. 2018, no. 45. (In Russian). Available at: http://vestnik.kemgik.ru/upload/iblock/44f/....pdf (accessed: 14.09.2022)
6. Chen Ying. The Adaptation of European Musical Traditions in China on the Example of the "School Song". Problemy muzykal'noi nauki [Music Scholarship]. 2014, no. 1 (14), pp. 10–13. (In Russian)
7. Yang Bohua. Muzykal'noe vospitanie v obshcheobrazovatel'nykh shkolakh sovremenogo Kitaya [Musical Education in Secondary Schools of Modern China]. PhD dissertation. Saint Petersburg, 2009. 161 p. (In Russian)
8. Wang Yuhe. 中国近现代音乐史1901–1949 [History of Modern Chinese Music 1901–1949]. 2006. 237 p. (In Chinese)

9. Liang Maochun. 中国音乐论辩 [The Study of Chinese Music]. 2007. 692 p. (In Chinese)
10. Liang Qichao. 饮冰室诗话 [Poetry from the Icy Drinks Room]. 2017. 318 p. (In Chinese)
11. Ming Yan. 二十世纪中国音乐批评导论 [An Introduction to the XXth century Chinese Music Criticism]. 2002. 526 p. (In Chinese)
12. Sun Jinan. 李叔同一弘一大师的音乐教育思想与实践 [Li Shutong—Master Hongyi's Thought and Practice of Music Education]. 中央音乐学院学报 [Bulletin of the Central Conservatory of Music]. 2001, no. 1, pp. 61–65. (In Chinese)
13. Xu Xingping. 弘一大师 [The Great Master Hongyi]. 1988. 486 p. (In Chinese)
14. Qian Renkang. 弘一大师歌曲集 [Song Collection by Master Hongyi]. 1993. 170 p. (In Chinese)
15. Qian Renkang. 学堂乐歌考源 [Research on the Source of School Music and Songs]. 2001. 317 p. (In Chinese)
16. Chen Ying. 中国高校合唱事业的发展趋势研究 [A Study on the Development of the Chinese College Choir]. 星海音乐学院学报 [Bulletin of the Xinghai Conservatory]. 2010, no. 2, pp. 96–101. (In Chinese)
17. Chen Jingye. 李叔同学堂乐歌研究 [Research on Li Shutong's School Songs]. 2007. 170 p. (In Chinese)
18. Yasubey Enomoto (translated by Peng Jin) 乐人之都—上海 [The City of Musicians — Shanghai]. 2003. 302 p. (In Chinese)

Информация об авторе:

Сюй Кайхуа — аспирант (Китайская Народная Республика).

Information about the author:

Xu Kaihua — Postgraduate (People's Republic of China).

Статья поступила в редакцию 22 декабря 2022 года; одобрена после рецензирования 11 января 2023 года; принята к публикации 20 января 2023 года.

The article was submitted December 22, 2022; approved after reviewing January 11, 2023; accepted for publication January 20, 2023.

