
ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА И ПЕДАГОГА НЕ ЭРА В ПЕРИОД КИТАЙСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

Ван Нань,

Аспирант кафедры Музыкального Воспитания и Образования Института Музыки, Театра и Хореографии Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Российский Государственный Педагогический Университет имени А.И.Герцена»

e-mail: 747797557@qq.com

Аннотация

Период китайско-японской войны был тяжелым, однако, несмотря на это, искусство в стране продолжало свое развитие. За счет межкультурных контактов пополнялся репертуар произведений для струнных, активно развивалось скрипичное образование. Появились первые произведения национальных композиторов для королевы симфонического оркестра, что стало большим трамплином для развития скрипичного искусства в стране. Одним из выдающихся исполнителей и педагогов анализируемого периода, внесший весомый вклад в будущее музыкального образования Китая был Не Эр.

Ключевые слова: композитор, Китай, Не Эр, китайско-японская война, скрипка, скрипичное образование.

THE CREATIVITY OF THE COMPOSER AND TEACHER IS NOT THE ERA IN THE PERIOD OF THE SINO-JAPANESE WAR

Wang Nan,

Graduate student department of Musikal upbringing and education

The Herzen State Pedagogical University of Russia

Institute of Music, Theater, and Choreography

Saint-Petersburg, Russia

e-mail: 747797557@qq.com

ABSTRACT

The period of the Sino-Japanese war was difficult, however, despite this, culture and art in the country continued to develop. Due to intercultural contacts, the repertoire of violin works was replenished, violin education was actively developed. The first violin works by Chinese composers appeared, which became a great springboard for the development of violin art in the country. One of the outstanding violinists and teachers of the analyzed period was Nie Er, who made a significant contribution to the development of violin art and education in China.

Keywords: composer, China, Nie Er, Sino-Japanese war, violin, violin education.

В настоящее время история становления и развития скрипичного искусства в Поднебесной является одной из актуальных проблем китайского и российского музыкознания. Подтверждением тому служит ряд диссертаций и статей, посвященных различным аспектам скрипичного творчества национальных композиторов и педагогике. К сожалению, в русской литературе имеется крайне мало сведений о выдающихся представителях нашей страны. Данная статья направлена на то, чтобы устранить некоторые пробелы в биографии Не Эра, являющегося одной из ключевых фигур китайской культуры прошлого столетия.

Родился будущий композитор в Куньмине, Юньнань. С самых ранних лет Не Эр интересовался музыкой. С 1918 года он начал обучение в начальной Куньминской школе, а в свободное от учебы время самостоятельно изучал музыкальную литературу и учился играть на традиционных инструментах, в частности на эрху. Такое обучение принесло свои плоды, и уже в 1922 году Не Эр становится дирижером школьного детского оркестра. В 1922 году он поступил в частную начальную школу Цюши (старшее отделение), а в 1925 году перешел в объединенную среднюю школу №1 провинции Юньнань, вступил в книжный клуб. Рано проявив себя активистом, он, еще обучаясь в школе, организовал Музыкальное общество Nine-Nine и проводил концерты не только в своем учебном заведении, но и вне его. Тогда Не Эр получил первые навыки скрипичной и фортепианной игры.

Усиленное обучение и старания Не Эра привели к тому, что его исполнительское мастерство достигло высоких результатов, он не прекращал обучение и постоянно совершенствовал свои навыки. Оказавшись в Шанхае, юноша договорился с первой скрипкой оркестра оперного общества Ван Жэньи, чтобы он преподавал ему частные уроки.

В 1931 году он, в свою очередь, начал работать в оркестре Музыкально-драматического общества Миньюэ скрипачом. Годом позднее, Не Эр создал и опубликовал небольшой трактат о китайской песне, где высказал критику в адрес Ли Цзиньхуэя, являющегося президентом Театрального общества, ввиду чего общество Миньюэ ему пришлось покинуть. «28 апреля 1932 года студенческий совет выпускников университета Цинхуа организовал благотворительный концерт для сбора средств против японских оккупантов [1, с.12]. Там Не Эр исполнил на скрипке собственное переложение «Интернационала». Как указывают современники, в 30-х годах прошлого века им также была написана пьеса «Элегия», одно из первых для данного инструмента в истории китайской музыки. К сожалению, нотный текст «Элегии» утрачен» [2, с.221].

Позже он стал членом музыкального «Общества друзей Советского Союза». Неумолимый созидатель, Не Эр организовал для участия в Союзе левых драматургов Китайскую исследовательскую группу современной музыки. В 1933 году он вступил в Коммунистическую партию Китая. 1934 год оказался одним из самых успешных для его музыкальной карьеры: в апреле он присоединился к Pathé Records, где руководил музыкальной секцией. Тогда же он основал Национальный оркестр Пате. В январе 1935 года Не Эр стал директором музыкального отдела студии Lianhua Number Two.

Перейдя от ключевых фактов биографии композитора, рассмотрим некоторые художественные особенности его творчества. Важно отметить, что в начале 20 века в китайском обществе произошли колоссальные изменения не только в политике, но и в культуре. Инициированное Чэнь Дусю, новое движение, оказало сильное влияние на традиционное творчество страны. В это время появился новый стиль свободной поэзии, придающий большое значение свободному и полному выражению собственных эмоций. Продукт эпохи политических перемен и национального кризиса начала XX века, несомненно, усложняла сочинение песен. Творческие поиски Не Эра подтолкнули его к

гениальным прозрением и созданию принципиально новой структуры вокальных сочинений, с помощью которой он смог найти подходящее выражение для свободной поэзии современности, близкой скорее прозе. Характерная архитектоника Не Эра широко использовалась во многих его музыкальных произведениях.

Известно 37 сочинений автора — революционные и патриотические песни, музыка к кинофильмам, а также опера «Ураган над Янцзы». Кроме того, Не Эр является автором «Марша добровольцев» [3], который с 1949 года стал официальным гимном Китайской Народной республики. Помимо «Марша добровольцев», его другие важные работы включают: «Любовь к семейному союзу» (对家庭结合的爱), «Песня шахтеров» (矿工之歌), «Маленькая дикая кошка» (小野猫), «Песня о создании кирпичей» (关于砌砖的歌), «Песня рабочей силы» (劳动歌), «Выпускная песня» (毕业歌), «Песнь широкой дороги» (宽路之歌), «Покидая Юго-Восточную Азию» (离开东南亚), «Весна возвращается» (春天回来了), «Песня утешения» (安慰之歌), «Деревенская девушка степей» (草原上的村姑), «Песня раненого солдата» (伤兵之歌) и др.

Не Эр придавал большое значение сбору материалов народной музыки и новаторству музыкального содержания в своем творчестве. Когда он жил в Бейпине, он не мог позволить себе даже пальто, но и в холодную погоду он углублялся в трущобы в поисках народных исполнителей и собирал материалы северной народной музыки. Эти находки сыграли важную роль в его музыкальном творчестве.

Невозможно отделить сочинения Не Эра от времени их создания. В 1930-е годы японские захватчики активизировали свою агрессию против Китая. Темы и содержание произведений композитора воплощают глубокую политическую идеологию и патриотизм. В его произведениях всего 10 песен, связанных с темой национального спасения и антияпонской войны, что составляет треть от общего числа написанных им произведений.

Среди этих последних есть три, в которых просвечивает надежда на спасение страны, такие как «Песня о прогрессе», «Песня о самообороне» и «Марш добровольцев»; «Выпускная песня», выражающая большие амбиции молодежи в эпоху национальной опасности, пять песен, сочетающих в себе разные стороны общественной жизни того времени и передающих высокий патриотический дух людей разных сословий: «Прощай, Наньян», «Песня Шахтеров», «Песня раненых солдат» и так далее. Тесно связаны с настроениями эпохи «Песня о продаже газет» и «Маленькая дикая кошка», описывающие жизнь детей из бедных семей или сирот в обществе; есть также песни о жизни и мыслях пролетарских рабочих, песни о трудовых подвигах народа, такие как «Докеры», «Пионеры-первопроходцы», «Песня о Великой дороге», есть также песни, изображающие женщин, которые долгое время подвергались угнетению: «Мэй Ньянг Сонг», «Деревенские девушки за пределами Великой стены» и «Певица под железной пятой».

Наиболее характерной чертой этих произведений является сочетание музыкального новаторства и социальной реальности. Переданные в сдержанных композиторских приемах, все произведения, которые он создал, являлись зеркалом общественной жизни.

Тематический материал музыки Не Эра, как правило, тщательно разработан, и различные новые и отличительные художественные образы созданы в соответствии с различными темами лирики. Сочиняя «Песню о большой дороге» и «Песню о докерах», он часто подолгу жил с простыми рабочими, чтобы лично прочувствовать их жилищные условия. Первый фрагмент мелодии является вступлением группы в начале всего произведения «Песня о докерах», а также является его основной темой. Не Эр умело отражал трудный и тяжелый труд в народных песнях, благодаря чему вся работа не только проникалась сильным чувством реализма, но и обладала художественной привлекательностью.

Смелые и новаторские Творения Не Эра в художественной форме и в образном содержании не придерживаются традиций и рамок. Чжао Тин сделал простое изложение морфологических характеристик песен Не Эра в своей статье: «единая мелодическая линия, краткая музыкальная структура, натуральная пентатоника или естественная семиступенность без изменения звуков, натуральное необработанное качество и естественный импульс» [4, с.70].

Рассмотрим «Выпускную песню» и «Марш добровольцев» в качестве примеров для демонстрации этих аспектов.

Большинство песен Не Эра однотональные. Хотя это связано с отсутствием у него профессиональной композиторской подготовки, это не является его слабостью. С учетом отсутствия большого опыта и полноценного образования, он имел больше свободы и при написании песен руководствовался интуицией.

Простота, искренность и откровенность в музыке в первую очередь отражаются в мелодии «Выпускной песни», которая выполнена в жанре марша, и делится на четыре части с использованием развития внутри основной тональности (Рис. 1):

Рисунок 1, Не Эр «Выпускная песня», начало:

Музыкальный фрагмент «Выпускная песня» Не Эра, начало. Музыка записана на четырех станах в тональности G (два диэза) и размере 2/4. Под нотами приведены китайские слова песни.

В этом периоде содержится основная тема песни – три центральных мотива в начале вступления и первого предложения песни, (1, 3, 5) (6, 7, 1) (1, 6, 5, 3), а последующее развитие музыки есть фактически свободное соединение различных деформационных обработок этих трех мотивов. Вторая мелодия более решительная (Рис.2):

Рисунок 2. Не Эр «Выпускная песня», развитие:

Музыкальный фрагмент «Выпускная песня» Не Эра, развитие. Музыка записана на трех станах в тональности G (два диэза) и размере 2/4. Под нотами приведены китайские слова песни.

Возвышенная мелодия вызывает у людей чувство напряжения, показывая непоколебимую веру. Третьему разделу присуща безудержная, бойкая мелодия с некоторым лиризмом, контрастирующим с дерзким настроением предыдущего раздела.

Песня «Марш добровольцев» открывается вступлением, состоящим из трех мотивов, получающих дальнейшее развитие на протяжении всего сочинения (Рис. 3):

Рисунок 3. Не Эр «Марш добровольцев», начало:

В первом предложении используются ямбические восходящие четверти, а тон призыва к действию придает музыке серьезный и торжественный характер.

От пятого предложения до заключительного воспроизводится смена темы вступления, и все музыкальное произведение отражает высокую эмоциональность и веру в победу (Рис. 4):

Рисунок 4. Не Эр «Марш добровольцев», заключение:

Не Эр использовал лаконичные мелодические линии, обрисовывающие в общих чертах духовное мировоззрение угнетенных масс, а мелодический мотив проходит через всю музыку, объединяя ее в единое целое и выражая положительные и оптимистические эмоции.

Из этих двух периодов мы легко видим, что такой ритм слов и предложений трудно вместить в любую парадигму музыкальной формы. Только путем нарушения условностей создания песни, отказа от общего принципа квадратной структуры песни и гибкого соответствия музыкальных предложений строению текстовых абзацев. «Выпускная песня» использует технику составления предложений и имеет явные черты трилогии в музыкальной структуре, включая подачу, развитие и воспроизведение темы (см. Рис 1).

Основная часть «Марша добровольцев» использует метод «комбинирования восьми» (фразы сочетаются с $3 + 5 = 8$ или $5 + 3 = 8$), в чем проявляется типичный стиль китайского народного гонга, то есть обычные фразы каждых двух нечетных тактов объединяются в большую фразу из 8 тактов, таким образом, создавая относительно квадратное ощущение в неквадратной структуре. «Это новаторское сочетание не только сохраняет национальный стиль музыкальной мелодии, но и усиливает современные и популярные черты, наделяя музыку величественным, бойким и мужественным характером» [5, с.54].

Таким образом, художественные особенности творчества Не Эра в основном отражаются в:

1. Самобытном музыкальном образе: впервые в истории современной китайской музыки Не Эр точно и глубоко выразил настроения просвещенного и борющегося современного китайского рабочего класса;

2. Передаче духа времени. Темы песен тесно связаны с социальной действительностью, отражают национальное спасение и антияпонизм, жизнь народа, тенденции революционного духа;

3. Использовании новые творческих техник. Композитор напрямую обобщает, уточняет и создает музыкальные характеристики, основываясь на добытом в фольклорных поисках материале и использует неравномерную структуру, чтобы сделать музыку динамичной и ритмичной.

Таким образом, сочинения Не Эра прочно вошли в золотой фонд китайской музыки XX столетия. Его «Марш добровольцев» стал основой для настоящего государственного гимна страны, изобилие неутомимой фантазии породило множество великих песен, отражающих современные ему социальные коллизии. В свою очередь, на инструментальных произведениях композитора воспитано не одно поколение исполнителей.

Сострадание к угнетаемым соотечественникам, истинный патриотизм, стойкость и мужество мирных жителей перед японской агрессией, неутомимый дух сопротивления проникает во все его сочинения. Его произведения импульсивно представляют дух эпохи, ярко рисуют национальный стиль, порой лиричные и изящные, они любимы в своей стране и по-прежнему ценятся нашим народом как драгоценные страницы самобытной и неповторимой китайской музыки.

Краткая, по неосторожности оборванная жизнь во время купания в Японском море, только лишь двухлетний «стаж» композитора, множество собранных уникальных фольклорных образцов, претворение их в любимый всеми китайцами песенный репертуар, закладывание прочного фундамента для будущего музыкальной культуры страны – вот, в двух штрихах, портрет выдающегося музыканта Поднебесной Не Эра.

Список литературы:

1. Му Цюаньчжи. Становление и развитие скрипичного искусства в Китае : образование, исполнительство, национальный репертуар : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Му Цюаньчжи; [Место защиты: Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки]. - Нижний Новгород, 2018. С.12..
2. Современные китайские музыканты: ч. 1: Под ред. Сян Тиншэн. Издательство литературы и искусства Чуньфэн, 1994. С.221.
3. Гимн Китайской Народной Республики. Гимн Китайской Народной Республики : Для духового оркестра. - М. : Музгиз, 1958. - 7 с.
4. Чжао Тин, Чен Цзин. «Сравнительное исследование творений Хуан Цзы и Не Эр» в «Культурном образовании». – 2004. - С.70.
5. Чжу Линь. «Творческие особенности Не Эра и его великие достижения» // Журнал Баодинского педагогического университета». – 2002. - 21(3). – С.54.

References:

1. Mu Quanzhi. Formation and development of violin art in China: education, performance, national repertoire: abstract of thesis. ... candidate of art history: 17.00.02 / Mu Quanzhi; [Place of protection: Nizhegor. state Conservatory named after M.I. Glinka]. - Nizhny Novgorod, 2018. P.12..
2. Modern Chinese musicians: part 1: Ed. Xiang Tingsheng. Chunfeng Literature and Art Publishing House, 1994. P.221.

3. Anthem of the People's Republic of China. Anthem of the People's Republic of China: For brass band. - M.: Muzgiz, 1958. - 7 p.
4. Zhao Ting, Chen Jing. "A Comparative Study of the Works of Huang Zi and Nie Er" in Cultural Education. - 2004. - P.70.
5. Zhu Lin. "Creative features of Ne Er and his great achievements" // Journal of Baoding Pedagogical University." - 2002. - 21(3). - P.54.