

RU

Истоки современной китайской музыки: Сяо Юмэй и Консерватория музыки Пекинского университета

Чжао Таотао

Аннотация. Цель исследования – раскрыть истоки современной китайской музыки, на формирование которой значительное влияние оказал Сяо Юмэй (萧友梅) (1884–1940 гг.), китайский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. В статье охарактеризован творческий и профессиональный путь выдающегося китайского деятеля в области музыкального искусства и музыкального образования, описаны важные вехи в истории организации Консерватории музыки Пекинского университета, первого в Китае профессионального музыкального образовательного учреждения, основателем которого стал Сяо Юмэй. Научная новизна работы заключается в выявлении вклада Сяо Юмэй и деятельности Консерватории музыки Пекинского университета в современное музыкальное искусство и профессиональное музыкальное образование Китая. В результате исследования автор доказал, что роль и место Сяо Юмэй в зарождении современной китайской музыки сложно переоценить.

EN

The origins of modern Chinese music: Xiao Yumei and the Peking University Conservatory of Music

Zhao Taotao

Abstract. The aim of the study is to reveal the origins of modern Chinese music, the formation of which was significantly influenced by Xiao Yumei (萧友梅) (1884–1940), a Chinese composer, teacher, musical and public figure. The article describes the creative and professional path of the outstanding Chinese figure in the field of musical art and music education, describes important milestones in the history of the Peking University Conservatory of Music, the first professional music educational institution in China, founded by Xiao Yumei. The scientific novelty of the work lies in identifying the contribution of Xiao Yumei and the activity of the Peking University Conservatory of Music to contemporary musical art and professional music education in China. As a result of the study, the author has proved that the role and place of Xiao Yumei in the emergence of modern Chinese music is difficult to overestimate.

Введение

Сяо Юмэй (萧友梅) (1884–1940 гг.) – один из первых китайских студентов, обучавшихся за границей в истории современной китайской музыки, и первый китайский музыкант, получивший докторскую степень за границей. Всю свою жизнь он посвятил развитию музыкального образования в Китае: основал первое в Китае профессиональное музыкальное учебное заведение – Консерваторию музыки Пекинского университета, написал первые профессиональные учебники по музыке и представил западную теорию музыки в Китае, разработал слияние китайской и западной музыки. Кроме того, он также создал первый в истории современной китайской музыки настоящий китайский оркестр, полностью состоящий из китайцев. Сяо Юмэй является основателем современной китайской музыки, исследователем теории музыки, внесшим большой вклад в развитие современной китайской музыки и культуры.

В задачи исследования входит:

1. описание творческого и профессионального пути выдающегося китайского композитора, деятеля культуры Сяо Юмэй;
2. обозначение главных этапов в истории создания первого китайского профессионального музыкально-образовательного учреждения, Консерватории музыки Пекинского университета;
3. определение вклада, который внесли Сяо Юмэй и другие преподаватели Консерватории музыки Пекинского университета в развитие современного музыкального искусства и музыкального образования в Китае.

В качестве теоретической базы исследования использовались труды китайских ученых в области теории и истории музыки, рассматривающие процесс зарождения современного музыкального искусства и музыкального образования в Китае (高平叔, 1980; 韩国黄, 1990a; 1990b; 周映辰, 2006; 袁从芳, 1929), а также работы самого Сяо Юмэй (萧友梅, 1920; 1923; 萧友梅, 赵梅伯, 1946).

Основная часть

Сяо Юмэй – китайский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. В 1902 году он отправился на учебу в Японию, учился в Токийской высшей педагогической школе и параллельно изучал фортепианную, вокальную музыку в Токийской императорской консерватории. С 1906 по 1909 годы во время обучения в Императорском университете Токио по направлению педагогики он продолжал изучать фортепианную и вокальную музыку. Для совершенствования своего музыкального образования в ноябре 1912 года Сяо Юмэй был направлен на учебу в Германию за счет госбюджета, где учился на кафедре теоретической композиции Лейпцигской консерватории. В течение четырех лет он занимался под руководством известного пианиста Роберта Тайхмюллера. В июле 1916 года Сяо Юмэй защитил докторскую диссертацию «Историческое исследование китайского оркестра до XVII века» (нем. „Eine geschichtliche Untersuchung über das chinesische Orchester bis zum 17. Jahrhundert“). В 1919 году получил докторский диплом.

В 1916 году несколько студентов – любителей музыки Пекинского университета, высшего учебного заведения Китая, спонтанно организовали общество по изучению музыки – «Музыкальную группу» (音乐团), которая позже была переименована в «Музыкальное общество» (音乐会). В 1919 году по предложению ректора Цай Юаньпэй (蔡元培) Музыкальное общество стало «Обществом музыкальных исследований Пекинского университета» (北京大学音乐研究会) (高平叔, 1980; 北大音乐研究会章程, 1919). Поскольку в Пекинском университете не было профессиональных преподавателей музыки, членам Общества было очень трудно улучшать качество своего музыкального исполнения, студенты предложили ректору нанять преподавателя. Так, в 1920 году, после возвращения Сяо Юмэй в Китай, он получил приглашение от Цай Юаньпэй заниматься музыкальным образованием в Пекинском университете. Было организовано преподавание по четырем дисциплинам: теория музыки, история музыки, гармония и методика композиции (周映辰, 2006).

Занятие Сяо Юмэй должности преподавателя музыки в Пекинском университете открыло новую эру современного китайского музыкального образования. Прочувшись за границей почти 20 лет, Сяо Юмэй относительно глубоко понимал и изучал историю музыкального образования, научные методы управления учебными заведениями в зарубежных странах, особенно в Германии, Франции, Италии, Японии. Вернувшись в Китай, он опубликовал первую статью «Что такое музыка? Зарубежные музыкальные учебные заведения, что такое обучение музыке? Причины неразвитости китайского музыкального образования» (什么是音乐? 外国的音乐教育机关, 什么是乐学? 中国音乐教育不发达的原因) (萧友梅, 1923) Путем сравнения китайского и западного музыкального образования в статье указывались недостатки китайского музыкального образования, а также предполагалось, что неразвитость китайского музыкального образования связана с отсутствием внимания к данным недостаткам.

Поэтому в 1922 году, чтобы создать профессиональное музыкальное учебное заведение, Сяо Юмэй предложил реорганизовать «Общество музыкальных исследований Пекинского университета» в «Консерваторию музыки Пекинского университета» (北京大学音乐传习所). Это было первое профессиональное музыкальное учебное заведение в Китае, положившее начало профессиональному музыкальному образованию в стране (袁从芳, 1929).

Летом 1922 года Консерватория начала набор студентов. С целью преподавания западной музыки (теории музыки и исполнительских дисциплин) и развития наследия китайской народной музыки Консерватория предлагала три формы обучения: бакалавриат, педагогическое образование и факультативы. Бакалавриат был предназначен в основном для обучения профессиональных музыкантов с пятью профилями подготовки, такими как композиция, фортепиано, скрипка, музыка духовых инструментов и вокальная музыка. В рамках педагогического образования осуществлялась подготовка учителей начальных и средних школ. Факультативы были доступны для любителей музыки независимо от возраста или национальности (韩国黄, 1990a).

Учебная программа Консерватории была очень насыщенная, сопоставимая с зарубежными музыкальными консерваториями. Преподавали не только музыковедение, гармонию, композицию и историю музыки, но и курсы по сольному пению, хоровому пению и музыке с западными инструментами и т. д. Во время своей работы в Консерватории Сяо Юмэй читал различные курсы, в том числе базовую теорию музыки, гармонию, композицию, историю китайской и западной музыки, дирижирование оркестром и т. д. В то же время он также привлек многих отличных преподавателей для обучения и воспитал многих талантов.

В апреле 1922 года Сяо Юмэй сформировал первый в Китае полностью китайский оркестр, в который входило до 16 человек. Он сам являлся дирижером оркестра. За пять лет существования оркестр провел более 40 концертов и исполнил многие всемирно известные произведения, такие как Симфония № 5 до минор, ор. 67 и Симфония № 6 фа мажор, ор. 68 Л. Бетховена, «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, «Военная симфония» Й. Гайдна и др. (韩国黄, 1990b). Помимо исполнения всемирно известных произведений, Сяо Юмэй также написал много собственных музыкальных сочинений, например:

4. «Патриотическая песня – Движение четвертого мая» (五四运动爱国歌) (1920 г.) в ознаменование первой годовщины «Движения четвертого мая» являлась одной из первых хоровых песен Китая на антиимпериалистические и патриотические темы (萧友梅, 赵梅伯, 1946).

5. «Цин Юнь Гэ» (песня «Счастливые предзнаменования» (вольный перевод)) (卿云歌) (1920 г.) была официально объявлена «государственным гимном» Бэйянским правительством 1 июля 1921 г.

6. Сольное произведение «Вэнь» («Спросить» (вольный перевод)) (问) (1922 г.) – его наиболее влиятельное произведение, основанное на характеристиках песен немецких музыкальных стилей, и выражает беспокойство молодежи о гибели страны. Песню пели молодые студенты и интеллектуалы (萧友梅, 赵梅伯, 1946).

7. Оркестровая музыка «Новое одеяние из радужных перьев, ор. 39» (新霓裳羽衣舞) (1923 г.) – первая китайская симфония с использованием китайского стихотворения, основанная на западной теории музыки.

8. Оркестровая музыка «Траурмарш, ор. 24» (哀悼进行曲) (1925 г.) – в память об умершем старом друге Сунь Ятсене.

Помимо композиций, Сяо Юмэй также написал ряд учебников по музыке, таких как «Общая теория музыки» (普通乐理) (1920 г.), «Современная история западной музыки» (近代西洋音乐史) (1920-1923 гг.), «Учебник скрипки» (小提琴教科书) (1927 г.). Подача материала в этих учебниках строилась по принципу от простого к сложному, что способствовало популяризации и совершенствованию музыкального образования в стране.

В то же время Сяо Юмэй создал большое количество песен в различных формах для обучения будущих музыкантов в учебных заведениях и объединил их в разных сборниках: «Сборник современных песен» (今乐初集) (1922 г.), «Сборник новых песен» (新歌初集) (1923 г.), «Сборник песен» (歌集) (1924-1925 гг.). В дополнение к этому он написал множество работ по теории музыки и музыкальных трактатов. Одна из самых известных его работ – «Сравнительное исследование китайской и западной музыки» (中西音乐的比较研究) (萧友梅, 1920). Метод сравнения может помочь людям расширить свой кругозор, увидеть разницу между китайской музыкой и западной музыкой, а также лучше узнать характеристики и ценность китайской музыки.

Хотя Консерватория музыки Пекинского университета была вынуждена закрыться в 1927 году по политическим причинам, разработанная в ее стенах профессиональная модель преподавания музыки дала ценный опыт для учреждения других музыкальных учебных заведений (袁从芳, 1929).

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволило автору статьи прийти к следующим выводам. Сяо Юмэй основал первую профессиональную музыкальную школу в истории современной китайской музыки, создал первый небольшой оркестр, полностью состоящий из китайцев, и был первым музыкальным педагогом, систематически знакомившим обучающихся с западной музыкальной теорией. Он внес большой вклад в современное профессиональное музыкальное образование, открыв новую эру музыкального образования в Китае.

Перспективы дальнейшего исследования. Изучение профессионального пути деятеля Сяо Юмэй и истории Консерватории музыки Пекинского университета проливает свет на развитие китайской музыки в начале XX века. Для того чтобы полно воспроизвести становление и развитие китайской музыкальной науки и образования первой половины XX века, необходимо более подробно исследовать деятельность других китайских музыковедов. Наличие большого числа потенциальных тем для исследования позволяет надеяться на продолжение научных изысканий в данной области.

Источники | References

1. 高平叔. 蔡元培年谱. 北京: 北京中华书局, 1980年 (Гао Пиншу. Хроника Цай Юаньпэй. Пекин: Пекинская книжная компания «Чжунхуа», 1980).
2. 萧友梅. 音乐传习所对本校的希望 // 北京大学成立二十五周年纪念刊. 1923年. 第12期 (Сяо Юмэй. Надежда Музыкального института на школу // 25 лет со дня основания Пекинского университета. 1923. № 12).
3. 萧友梅. 中西音乐的比较研究 // 音乐杂志. 1920年. 第10期 (Сяо Юмэй. Сравнительное исследование китайской и западной музыки // Музыкальный журнал. 1920. № 10).
4. 萧友梅, 赵梅伯. 合唱指挥法. 上海: 上海商务图书馆, 1946年 (Сяо Юмэй, Чжао Мэйбо. Закон о хоровом дирижировании. Шанхай: Шанхайская коммерческая библиотека, 1946).
5. 北大音乐研究会章程 // 北京大学日报. 1919年 1月 30日 (Устав Общества музыкальных исследований Пекинского университета // Ежедневный журнал Пекинского университета. 2019. 30 января).
6. 韩国黄. 北京大学音乐传习研究所 // 音乐艺术. 1990a年. 第1期 (Хань Гохуан. Институт музыкальных исследований Пекинского университета (часть 1) // Музыкальное искусство. 1990a. № 1).
7. 韩国黄. 北京大学音乐传习所 // 音乐艺术. 1990b年. 第2期 (Хань Гохуан. Институт музыкальных исследований Пекинского университета (часть 2) // Музыкальное искусство. 1990b. № 2).
8. 周映辰. 从音乐研究会到音乐传习所—北大早期音乐教育考察 // 中国音乐. 2006年. 第2期 (Чжоу Инчэнь. От Общества музыкальных исследований к Музыкальному институту – исследование образования в области старинной музыки в Пекинском университете // Китайская музыка. 2006. № 2).
9. 袁从芳. 音乐传习所的历史及其研究运动的意义 // 北京大学日报. 1929年. 第5期 (Юань Цунфан. История Музыкального института и значение исследовательского движения // Ежедневная газета Пекинского университета. 1929. № 5).

Информация об авторах | Author information**Чжао Таотао¹**¹ Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова**Zhao Taotao¹**¹ Lomonosov Moscow State University¹ taotao.zhao@yandex.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 16.01.2023; опубликовано (published): 31.03.2023.

Ключевые слова (keywords): современная китайская музыка; китайский композитор Сяо Юмэй; музыкальное искусство; музыкальное образование; скрипичное искусство; modern Chinese music; Chinese composer Xiao Yumei; musical art; music education; violin art.