

На правах рукописи

У Вэй

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕННОЙ
СТОЛИЦЕ КИТАЯ ЧУНЦИН ПЕРИОДА
АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ**

Специальность 5.10.3 — Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Нижний Новгород – 2024

Работа выполнена на кафедре истории музыки
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория
им. М. И. Глинки»

Научный руководитель: **Сиднева Татьяна Борисовна**
доктор культурологии, профессор,
ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная консерватория
им. М. И. Глинки», проректор по научной
работе, заведующая кафедрой философии
и эстетики

Официальные оппоненты: **Зенкин Константин Владимирович**
доктор искусствоведения, профессор,
ФГБОУ ВО «Московская государственная
консерватория имени П. И. Чайковского»,
проректор по научной и воспитательной
работе

Никитенко Оксана Борисовна
кандидат искусствоведения, доцент,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
имени А. И. Герцена», доцент кафедры
музыкального воспитания и образования

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Защита состоится «28» июня 2024 года в 14.00 часов на заседании
диссертационного совета 23.2.011.01 на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки» по адресу: 603950,
Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки».

Тексты диссертации и автореферата размещены на официальном
сайте ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им.
М.И. Глинки» <http://nnovcons.ru/>

Автореферат разослан «__» мая 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор искусствоведения

Бочкова
Татьяна Рудольфовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Действенная роль музыкального искусства в борьбе с внешним врагом — тема, которая сохраняет свою важную значимость и актуальность в различные эпохи. XX век вошел в историю как драматическое время мировых войн и социальных революций, потрясших устои мира. Но даже в страшные периоды глобальных катастроф XX столетия — когда стала реальной угрозой гибели всего человечества, когда жизни огромного числа людей подвергались серьезной опасности — искусство, тем не менее, продолжало создаваться, откликаясь на трагические события войн, побуждая к сопротивлению врагу и поднимая нравственный и патриотический настрой людей. Среди подтверждений высокой роли искусства в сложный период испытаний — творчество писателей, поэтов, композиторов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Творческие подвиги, равные боевым, совершали артисты и музыканты-исполнители, которые в составе концертных бригад выступали в тылу и на фронте. Пианист Владимир Софроницкий, в первые дни Великой Отечественной войны выступавший с концертами академической музыки перед бойцами и тружениками тыла, писал: «Может быть, только в эти дни по-настоящему я понял и почувствовал величие бетховенской “Аппassionаты” и героическую призывность Третьей сонаты Скрябина»¹.

Процессы важной значимости происходили в китайском искусстве в годы антияпонской войны 1937–1945 годов. События этого времени оставили глубокий след в культурной памяти китайского народа. Сопротивление бесчеловечному вероломству врага для граждан Китая имело священный, экзистенциальный смысл. Их надежды и горести, нашедшие отражение в искусстве военного и послевоенного времени, особенно понятны носителям российской культуры, чтящим память о Великой Отечественной войне. Общность исторической трагедии двух наций предопределила параллели в искусстве этого тяжелого времени. Ведь необходимость защищать свою страну от агрессора потребовала мобилизации не

¹Цит. по: Музыка на фронтах Великой Отечественной войны: Статьи. Воспоминания / ред. и вступ. статья Г. Пожидаева; Гос. центр. музей муз. культуры им. М. И. Глинки. М.: Музыка, 1970. С. 14.

только материальных ресурсов, но и духовных сил.

В Китае для укрепления патриотических чувств проходили различные творческие мероприятия, национальная музыка постоянно звучала по радио, на концертных площадках города. Поддержка творческой деятельности стала одной из важных стратегических задач государства: получали всестороннюю помощь действующие организации, создавались новые оркестры, открывались ассоциации, курирующие работу артистов. Именно искусство помогло сплотить общество в трудные для него времена, побудить граждан к сопротивлению врагу.

Город Чунцин на юго-западе Китая довольно быстро оказался в авангарде значимых патриотических акций и событий. Его возвышению способствовала политическая обстановка: в 1939 году из оккупированного Нанкина сюда переехало правительство Китайской республики, а в 1940 г. Чунцин стал столицей. В город эвакуировали большое количество высших учебных заведений, в том числе Шанхайскую государственную консерваторию, музыкальные факультеты Национального центрального университета и Государственного женского педагогического института. Во время войны в Чунцине работало несколько симфонических оркестров, оркестры народных инструментов, множество вокальных коллективов и инструментальных ансамблей. Из захваченных японцами городов сюда бежали педагоги, композиторы, вокалисты, музыканты, танцоры и другие деятели искусства. В Чунцине проводились исследования истории китайской музыки, создавались концертные формы известных фольклорных произведений, сочинялись новые. Несмотря на сложную военную ситуацию в городе сложились необходимые условия для осуществления музыкальных мероприятий.

Интенсивное развитие музыкальной культуры в трагических для народа обстоятельствах было вызвано деятельной позицией Китайского государства, увидевшего в ней значимый ресурс. Модернизация музыкальных коллективов, организация работы общественных объединений, научные исследования, реформы в системе образования — все это проводилось при активном участии государства или его всесторонней поддержке. Успешный пример масштабной государственной культурной политики, получившей отражение в музыкальном искусстве, обладает несомненной актуальностью и заслуживает всестороннего изучения.

Степень изученности и научной разработанности темы.

Специальные исследования о музыкальной жизни города Чунцин периода антияпонской войны отсутствуют как на русском, так и на китайском языках. В то же время можно говорить о существовании научных трудов в смежных областях знания, преимущественно истории, краеведении, социологии. В них рассматриваются отдельные аспекты обозначенной в диссертации проблемы. Эти работы можно классифицировать следующим образом:

- Труды по истории Чунцина периода антияпонской войны. Большой вклад в исследования такого рода внесло правительство города, выделяющего с середины 1990-х годов специальное финансирование. В итоге сначала было издано 11 книг, а затем с 2008 года еще 100 фундаментальных трудов. В этих работах последовательно и системно рассматриваются разные аспекты жизни города во время войны, осмысливается вклад Чунцина в общую победу китайского народа, история города освещается через призму большой войны. Также можно отметить исследования, проводимые вне финансируемой правительством программы. Одна из таких работ монография Су Чжилян, в которой анализируется жизнь детей в эвакуации во время войны, в том числе участие детских организаций в творческих мероприятиях города. В статье Ю Сяоси проводится сравнительный анализ музыкальных мероприятий в городах Куньмин и Чунцин в рамках пропаганды патриотизма и движения сопротивления. Автор в первую очередь обращается к деятельности общества «Новая музыка», которое стало наиболее масштабным и показательным для понимания проблем музыкальной культуры Чунцина данного периода.
- Научные труды по истории искусства в тылу. Подобные работы носят более узкий характер и чаще всего сосредоточены на анализе состояния некоторых видов искусства или его составляющих в военное время, на истории музыкальной периодики. Среди них можно выделить статью Е Юй о патриотических военных песнях, Ван Чжэнь о вокальных сочинениях композитора Хэ Ляйтина, Линь Лу о массовом пении в Китае, Ван Сяоли об организации «Десятитысячного хора», Ван Шиин и Лян Маочунь о фортепианной музыке, произведениях для

струнных инструментов. Названные исследования в комплексе дают общее представление об искусстве Китая в период войны, помогают понять особенности развития разных видов искусства.

- Исследования музыкального образования, написанные Сунь Цзиннань, Ма Да, Чу Хао, Чжан Фэнмэй, Сун Гэ, Ван Цзе, Фэн Лэй. Основное содержание этих работ — последовательное изложение истории становления и развития образовательной деятельности в Чунцине.

Анализ трудов, связанных с темой диссертации, показывает, что накоплен солидный корпус разного рода исследований, в которых напрямую или косвенно затрагиваются проблемы музыкальной жизни города Чунцин в период антияпонской войны. В то же время остаются необходимыми обобщение и системный анализ изложенных фактов музыкальной культуры и достоверное определение значимой роли музыки в патриотическом сплочении китайской нации.

Объектом настоящего исследования стали организация и функционирование музыкального творчества и образования в Китае в 1937–1945 годы. **Предмет исследования** — взаимосвязь духовно-нравственных, эстетических и музыкально-языковых аспектов композиторского и исполнительского творчества и музыкального образования во временной столице Чунцин периода антияпонской войны.

Цель исследования — выявить особенности музыкальной жизни Чунцина в единстве профессионального образования, организации массовых вокальных мероприятий, композиторского и исполнительского творчества.

Достижение поставленной цели привело к необходимости решения следующих **задач**:

- изучить основные виды и организационные формы официальных и общественных культурных учреждений во временной столице Чунцине;
- рассмотреть систему музыкального образования города, а также основные музыкально-педагогические мероприятия в период антияпонской войны;
- определить содержание массовых вокальных мероприятий в Чунцине в 1937–1945 годов;
- рассмотреть развитие оперного жанра, а также музыки театра

и кино в Чунцине в военное время;

- выявить особенности хоровых и камерно-вокальных произведений, написанных во временной столице периода антияпонской войны;
- на примере Первой симфонии Ма Сыцзюна определить место жанра симфонии в условиях военного времени;
- охарактеризовать развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве композиторов Чунцина в период антияпонской войны;
- определить закономерности развития церемониальной музыки и музыки для китайских народных инструментов в военные годы.

Материал исследования включает в себя:

- официальные документы, касающиеся создания и закрытия музыкальных учреждений, кадровой политики, а также источники, связанные с вопросами организации музыкально-образовательного процесса Чунцина изучаемого периода;
- материалы научно-популярных и периодических изданий, освещавших культурные мероприятия временной столицы Чунцина (ежедневная газета «Синьхуа жибао», ежемесячник «Новая музыка», журналы «Музыкальный ветер», «Вокальное творчество»);
- учебные планы, методические пособия, программы вступительных и выпускных экзаменов, репертуар и другие дидактические материалы, отражающие создание системы музыкального образования Китая в военное время;
- аудио- и видеозаписи сочинений, наиболее востребованных в исследуемый период;
- нотные тексты вокальных, хоровых, камерно-инструментальных и оркестровых произведений, наиболее популярных в период антияпонской войны, а также создаваемых в 1937–1945 годы.

Методология исследования. Методологической базой стали современные научные подходы к исследованию проблем истории музыкального искусства и образования, отраженные в трудах российских и китайских ученых: Асафьева Б. В., Житомирского Д. В., Арановского М. Г., Долинской Е. Б., Акопяна Л. О., Левого Т. Н., Зенкина К. В., Воробьева И. С., Чжоу Юн, Ван Чжэнь, Юй Сяоси. В качестве исходного метода изучения материала использовались

музыкально-исторический и культурологический подходы, позволившие рассмотреть развитие музыкальной жизни города Чунцина в контексте основных событий китайской истории XX века.

Особую важность для исследования имели: системный подход, позволяющий выявить связь между разными сферами музыкальной деятельности и представить музыкальную жизнь Чунцина как целостный феномен; социологический метод, отразившийся в исследовании развития музыкально-социальных институтов; биографический подход, позволяющий определять значение обстоятельств жизни композиторов для идейного содержания их произведений; а также музыкально-аналитические методы и процедуры, без которых немислимо представление о композиторском творчестве и деятельности музыкальных коллективов.

Научная новизна. В диссертации впервые:

- дан комплексный анализ основных аспектов китайской музыкальной культуры периода антияпонской войны в Чунцине;
- на основе первичных документов детально изучены мероприятия в сфере управления музыкальным образованием, концертной деятельностью профессионального и любительского уровней;
- сквозь призму патриотического подъема общества системно исследована музыкальная жизнь города Чунцин во время войны;
- творчество китайских композиторов проанализировано с учетом контекста военного времени, выявлена тесная связь искусства с насущными запросами народа, сформированными вызовом времени;
- определены характерная жанровая панорама, особенности музыкального языка и композиции сочинений военного времени.

Положения, выносимые на защиту:

- В период антияпонской войны 1937–1945 годов город Чунцин стал центром культурной жизни Китая, территорией сохранения национальных традиций и интенсивного развития музыкальной культуры.
- Музыка военного периода явилась хранителем национального самосознания, находилась в авангарде военно-патриотического движения.
- Организация музыкальной жизни в Чунцине и за его преде-

лами стала примером успешной реализации государственной культурной политики, рассматривавшей искусство как значимый стратегический ресурс.

- Музыкальное образование военного времени приобрело системный характер, что отразилось во введении единых стандартов обучения, в изменении роли музыки в структуре начальной и средней школы.
- Самой распространенной практикой музыкальной жизни стали акции массового пения. Участие в хоровых концертах в составе больших певческих коллективов укрепляло чувство национального единства, настраивало на победу над врагом.
- Распространение хорового пения в Чунцине в военное время обусловило потребность в создании хоровых и вокальных произведений, которые могли быть исполнены в любых условиях — на фронте и в тылу, на заводе и на торжественных демонстрациях, на гуманитарных акциях и по радио.
- Высокий духовный потенциал масштабных музыкально-театральных жанров, а также музыки для кино был осознан государственными деятелями и закономерно определил всестороннюю правительственную поддержку, несмотря на экономические трудности военного времени.
- Именно в 1940-е годы заложены основы китайского национального симфонизма: несмотря на принадлежность жанра к европейской традиции, происходит его совмещение с национальными истоками. Высокий патриотический статус военной симфонии закономерно приводит к необходимости сопоставления со знаменитой «Ленинградской» симфонией Шостаковича, созданной в сходной исторической ситуации.
- Согласно потребностям времени, интенсивное развитие получила музыка с использованием народных инструментов, которая утверждала вековые традиции китайской культуры. В то же время востребованными были и произведения камерно-инструментальных и камерно-вокальных жанров западной традиции.

Теоретическая значимость состоит в систематизации и определении целостной картины музыкальной культуры в городе Чунцин в период 1937–1945 годов. Представлена развернутая концепция государственной политики Китая в сфере музыкального искусства, выявлены ее базовые принципы. Анализ основных аспектов пробле-

мы, рассмотренных в работе, может стать методологической основой для исследований культуры этого периода других китайских городов.

Практическая значимость. Материалы и результаты данной диссертации могут эффективно использоваться в процессе преподавания истории музыки Китая в творческих вузах России и КНР, разработке образовательных спецкурсов, посвященных музыкальному творчеству в условиях исторических катаклизмов.

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, Списка литературы и Приложения. Список литературы включает 172 наименования.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Отдельные положения были тезисно изложены в докладах на Международной научно-практической конференции «Музыкальное образование и наука» (ННГК им. М. И. Глинки, 2019), Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) «Память великой победы — путь к единению общества» (Нижний Новгород, 2019), Китайско-российской конференции по исследованию патриотической музыки (Чунцинский педагогический университет, 2024).

Некоторые выводы исследования были использованы автором диссертации в собственном исполнительском творчестве и в педагогической деятельности в процессе преподавания в Чунцинском педагогическом университете. По материалам диссертации опубликованы монография (на китайском языке) и 8 статей (3 из которых написаны на китайском языке, 5 — на русском), в том числе 4 публикации — в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обозначена актуальность темы исследования, определены его научная новизна, степень изученности проблемы, цель и задачи, объект и предмет, методология исследования, обоснованы теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава **«Музыкальные учреждения и организации»** посвящена истории становления сети творческих объединений и институций Чунцина. Выросшая из необходимости быстрого решения конкретных политических задач при плодотворном сотрудничестве общества и власти, она трансформировалась в сложную систему организаций, которые занимались концертной, образовательной, просветительской, исследовательской, координационной и законотворческой работой в сфере музыкального искусства. Антияпонская война 1937–1945 годов потребовала масштабной мобилизации всех ресурсов Китая: и материальных, и человеческих. Искусство, и в первую очередь музыка, получило важную стратегическую задачу сплочения граждан, укрепления патриотизма и усиления веры в победу Китая.

1.1. Музыкальные учреждения республиканского периода.

Обстоятельства военного времени требовали быстрых и скоординированных действий, что было сложно реализуемо из-за внутренних противоречий², бедности государства, отсутствия системного музыкального образования, большого дефицита профессиональных коллективов. Относительно стабильным ресурсом власти был в первую очередь энтузиазм китайских граждан, желание приблизить победу в войне.

Музыкальные учреждения и организации работали в двух направлениях: централизация пропагандистской деятельности и проведение конкретных, преимущественно массовых, творческих мероприятий.

Государственные органы — Комитет музыкального образования при Департаменте образования Китая³, Третье управление

²Несмотря на нахождение Гоминьдана у власти, он не мог в полной мере контролировать всю страну. Его противостояние с Коммунистической партией было формально заморожено, но на практике приобрело скрытый характер.

³Реорганизован в 1934 г.

при Департаменте политики Военной комиссии Национального правительства и Комиссия по делам культуры⁴, Комитет по делам культуры Национального правительства⁵ — занимались в большей степени координационной работой пропагандистского характера. Они также определяли стандарты школьного музыкального образования, курировали работу музыкальных издательств, вели этнографические исследования, утверждали списки музыкальных произведений, обязательных к изучению в общеобразовательных школах и к исполнению на патриотических акциях массового пения. Под эгидой государственных учреждений проводились патриотические мероприятия, например, Антияпонская агитационная неделя (апрель 1938 г.), ежегодные фестивали «Туманный сезон» (1941–1944), «Месяц музыки в городе Чунцин» (1942).

При поддержке официальных органов действовали общественные организации. Фронт их работы был довольно широк. Некоторые из них обучали всех желающих игре на музыкальных, преимущественно народных, инструментах, организовывали концертные мероприятия. Такими были «Общество новой музыки», общество «Датун» или «Ассоциация патриотической песни города Чунцин». Другие — как «Дом церемониальной музыки», «Всекитайский союз музыковедения» или издательство «Новая музыка» вели работу по изучению и тиражированию китайской музыки. Издавались монографии китайских ученых-музыковедов, сборники сочинений патриотического характера, периодические издания. «Дом церемониальной музыки» определял правила проведения государственных церемоний, в том числе использование в них соответствующей музыки.

1.2. Музыкальные негосударственные объединения и прочие организации. В годы антияпонской войны в городе Чунцин было довольно много общественных объединений, действующих в локальных масштабах (квартал, улица) или представляющих какую-то социальную группу. Это ассоциации массового пения (например, «Ассоциация патриотической песни города Чунцин» или «Комитет распространения массовых песен в городе Чунцин»), музыкальные

⁴Они были созданы после Второго соглашения между Коммунистической партией Китая и Гоминьданом (в 1937 году) одно за другим и эвакуированы в Чунцин в начале антияпонской войны.

⁵Учрежден 1 ноября 1940 г.

организации этнических меньшинств, общества односельчан. Они проводили творческие мероприятия, тем самым играя важную роль в укреплении патриотических настроений и усилении сопротивления врагу. Их вклад в антияпонское культурное музыкальное движение был также важен.

1.3. Международные комитеты культуры. С развитием успеха крупных держав в борьбе с фашизмом Чунцин стал одним из центров восточного фронта антифашистской войны. В городе стали открываться посольства иностранных государств, проходить встречи на высшем уровне с участием не только политиков, но и деятелей культуры и искусства. Начали функционировать различные международные комитеты культуры: китайско-советской, китайско-английской, китайско-американской, китайско-корейской, работал Исследовательский институт китайско-советской культуры. В структуре всех этих организаций были специальные музыкальные группы и отделы, принимавшие участие в антивоенных мероприятиях города Чунцин. Особенно успешной и плодотворной по сравнению с другими организациями была работа Советско-китайского комитета. Тесные культурные связи этих государств поддерживали и развивали успех политического и военного сотрудничества Китая и СССР.

Вторая глава — **«Особенности музыкального образования в годы войны»**. Под влиянием антияпонской войны произошли качественные изменения в системе китайского музыкального образования. Профессиональные музыканты стали востребованы преимущественно для пропагандистской работы, но также возникла потребность в новом осмыслении национальной музыкальной традиции. Первоначально многие учебные заведения были в ведомственном подчинении Министерства агитационной работы Национального правительства, затем были переданы Министерству образования.

До войны в Чунцине не было организаций, дающих специализированное творческое образование. С октября 1938 года, после объявления города временной столицей, сюда были эвакуированы Государственная консерватория, Государственное театральное учебное заведение, музыкальные факультеты отделений многопрофильных университетов. В городе стали жить и работать профессиональные музыканты и педагоги, активизировалась оперная и концертная жизнь.

2.1. Профессиональное музыкальное образование было ориентировано на выпуск квалифицированных музыкальных педагогов, и на обучение профессиональных музыкантов-исполнителей.

Государственная консерватория работала в Чунцине в период с конца 1940 по 1946 год. Она состояла по большей части из профессоров Шанхайской консерватории, однако направление их работы расширялось. В дополнение к существующим, где учили играть на европейских инструментах, был открыт факультет национальной музыки, где обучали исполнительству на традиционных инструментах, а также вели исследование особенностей китайской музыки. С сентября 1945 года впервые в Китае при консерватории была открыта «Детская группа». Обучение длилось 10 лет. Кроме музыкальных предметов учащиеся изучали дисциплины общеобразовательной школы, жили за счет государства. Несмотря на то, что детская группа носила экспериментальный характер, она давала системное начальное и среднее музыкальное образование.

Другое учебное заведение — Государственная школа оперы — эвакуировано из провинции Шаньдун и было единственным в Чунцине, обучавшим сценическому искусству. Основатель оперной школы Ван Бошэн — признанный мастер пекинской оперы. Он активно продвигал новаторские методики образования, а также способствовал развитию новой оперы наряду с традиционной.

Специализированное музыкальное педагогическое образование по направлениям пение, теория музыки и композиция, клавишные и духовые инструменты можно было получить на Музыкальных курсах Центральной школы подготовки специалистов (или Центральные музыкальные курсы)⁶. В середине 1940-х они были реорганизованы в филиал Государственной консерватории. Обучение велось по системе бакалавриата. В 1945 году филиал Государственной консерватории был официально переименован в Государственную музыкальную школу Шанхая. После победы в антияпонской войне ее объединили с Государственной консерваторией Вэйго (Маньчжурия). В октябре 1946 года это учреждение было перенесено из Цинмугуань (Чунцин) в Шанхай. Впоследствии на его основе была создана современная Шанхайская консерватория.

С 1939 года в Чунцине при Государственном женском педаго-

⁶Открыты в Чунцине в начале 1939 года.

гическом институте и Государственном педагогическом институте были вновь открыты музыкальный факультет и курсы. Они также решали задачу подготовки музыкальных педагогов для всего Китая.

Итогом работы профессиональных образовательных учреждений стало как качественное улучшение самого образовательного процесса, так и рост интереса китайских детей к игре на музыкальных инструментах.

2.2. Музыкально-педагогические мероприятия проводились по двум направлениям — повышение квалификации и переподготовка музыкальных руководителей, преподавателей и исполнителей, а также просвещение и приобщение к массовому музыкальному творчеству населения Чунцина.

Курсы подготовки и переподготовки профессиональных кадров велись в городе во всех вузах и филиалах. Кроме работы в образовательных учреждениях преподаватели привлекались к работе в негосударственных общественных организациях. Примером может служить «Комитет хорового пения простого народа города Чунцин», в котором всех желающих и особенно активистов общественных негосударственных объединений учили пению. Выпускники курсов, как правило, активно участвовали в массовых музыкальных мероприятиях, а также по методике баоцзя обучали исполнению военные и патриотические песни.

Третья глава — **«Массовые вокальные мероприятия военных лет»**. Одним из наиболее действенных средств для единения китайского народа, укрепления его чувств солидарности и сопричастности в трудное военное время становилось любительское хоровое пение. Песенные коллективы создавались повсеместно — на фронте и в тылу, в каждом административном центре, на заводах, в университетах. Сначала такие организации носили стихийный характер, затем стали формироваться координационные центры, регулирующие их деятельность (в 1938 году — в Чунцине, Гуйлине, Куймине). Положительное влияние массовых песенных мероприятий обусловило их включение в качестве элементов государственной культурной политики Китая.

3.1. Организация выездных массовых вокальных мероприятий стала эффективным способом распространения идей сопротивления и борьбы не только во временной столице, но и на всей территории Китая. Министерством образования Национального

правительства были учреждены выездные песенные и песенно-театральные бригады, Отделом пропаганды и агитации ЦК КПК Национального правительства создана детская театральная труппа.

Задачи выездных групп Министерства образования состояли в организации любительских песенных коллективов из местного населения, в проведении пропагандистской работы, а также в исследовании и сборе фольклорных материалов. У детской театральной труппы в первую очередь стояла задача агитации среди детей и молодежи, в том числе в детских домах и домах детей-беженцев.

Масштаб выездной деятельности был грандиозным. Так, согласно отчетам, с января 1938 года по конец июля 1940 года выездные обучающие коллективы от Министерства образования преодолели расстояние более 8 тысяч километров. А детская театральная труппа только в 1939 году преодолела путь общей протяженностью 1500 километров, представив 70 спектаклей перед 80 тысячами зрителей.

3.2. Роль массового пения в акциях гуманитарной помощи состояла в привлечении населения к сбору средств (одежды, продовольствия, медикаментов, денег) для воюющей армии. Такие мероприятия были организованы как по инициативе правительства, так носили и частный характер. Среди подобных акций — «Акция походных военных песен в поддержку воинов» (декабрь 1938), встреча коллектива медсестер и врачей с ранеными солдатами 14 сухопутной дивизии в рамках фестиваля искусств (январь 1939), «Цикл больших концертов для сбора зимней одежды» (октябрь 1940), «Кампания по сбору средств одного юаня» (декабрь 1940, июнь 1941). Успешный благотворительный опыт Чунцина вдохновил всю страну. Благодаря таким кампаниям армия получала снабжение в несколько раз больше, чем могло обеспечивать государство.

3.3. Студенческие вокальные мероприятия и конкурсы стали прямым следствием не только повышения роли массового пения и эффективной агитационной работы, но также усиливающейся конкуренции между Гоминьданом и Коммунистической партией. Политическая борьба обусловила развитие культурной среды для молодежи и детей. Так, в 1940 году партия Гоминьдан предписывала школам расширить внеклассные музыкальные мероприятия и специально выделила для этого территорию в районе Шацы города Чунцин, организовать певческие и театральные бригады, перехватив уже

существующие инициативы Коммунистической партии. Благодаря этим инициативам, появились детские коллективы: хор «Лэймин» средней школы Тунхуэй, хор «Карузо» средней школы Цюцзин, хор «Гуанъи», хор «Башу» и др.

Деятельную роль по созданию и организации массовых мероприятий играли высшие учебные заведения — Государственная консерватория, Центральный университет, Чунцинский университет.

Большое количество творческих объединений было создано при Центральном университете, эвакуированном в Чунцин. В вокальные коллективы входили студенты одного факультета, курса (например, коллективы «Лин Лунь», «Вэйгэ», «Цзялин» и др.). Создавались певческие общевузовские бригады, проводились многочисленные концерты.

Чунцинский университет инициировал создание «Агитационного сельского коллектива», который выезжал в удаленные деревни и проводил масштабную антияпонскую агитационную работу. Один из таких выездов длился три недели и охватил 21 уезд в пригороде Чунцина.

В учениках начальных и средних школ, в студентах вузов видели надежду на светлое будущее страны, ее развитие и процветание. Через концертные и конкурсные мероприятия патриотического характера дети приобщались к целям и задачам государства, понимали важность своего участия в жизни Китая. За каждым из 1200 участников стояла его семья. Поэтому такие конкурсы поднимали моральных дух не только детей, но и членов их семей.

3.4. «Тысячный хор» и «Десятитысячный хор» стали самыми масштабными вокальными мероприятиями Китая. Они объединяли вокальные и инструментальные коллективы образовательных учреждений и государственных организаций Чунцина и близлежащих провинций.

Создание «Десятитысячного хора» Комитетом музыкального образования при Национальном правительстве стало возможным после эвакуации учебных заведений в поселок Байша и увеличения числа учащихся до 10000 человек. Концерты хора были включены в мероприятия фестиваля «Музыкальный месяц» и состоялись в марте-апреле 1942 года.

Не менее впечатляющим событием стал проект «Тысячного хора», реализованный в марте 1941 года Министерством образова-

ния при Национальном правительстве.

Массовое музыкальное пение в период антияпонской войны, формировало чувство единения общества, сопричастности военным событиям, помогало гражданам преодолеть трудности и настраивало на скорую победу.

Четвертая глава — **«Профессиональное музыкальное творчество»**. Музыка, созданная и исполненная в годы войны, охватывала широкий диапазон стилей и жанров. Композиторы отдавали предпочтение вокальным и особенно хоровым сочинениям, произведениям для народных инструментов, однако работали и в новых для национальной культуры сферах оркестровой и фортепианной музыки. Это соответствовало духу времени.

4.1. Опера, музыка к спектаклям и кино были наиболее востребованы наряду с камерно-вокальной и хоровой музыкой в годы войны. Синтез и взаимодействие искусств позволяли многогранно отразить события драматической действительности, передать остроту политических перемен, тревожный дух времени.

В ряду этих направлений особенно выделяется молодое искусство кинематографа, которое по степени своей приближенности к повседневной действительности не имело конкурентов. Среди широко распространившихся в народе музыкальных образцов — песня «Дочь партизанского отряда» из кинофильма «Свет восточной Азии» (композитор Жэнь Гуан). Над музыкой для театра в Чунцине работал композитор Лю Сюэань, ему принадлежит музыка к драматическому спектаклю «Цюй Юань».

В Чунцине была написана и первая большая китайская опера «Цюцзы» композитора Хуан Юаньло. Либретто необычно тем, что протагонистами оперы являются японские влюбленные, ставшие жертвами войны. В музыкальном строе сочинений отразились трагические обстоятельства жизни самого композитора, потерявшего сына и пережившего расставание с женой. «Кровавый сюжет» сближает это произведение с веризмом.

Среди других оперных сочинений, созданных в Чунцине, — «Месяц народности Мяо», «Чжэн Чэнгун» (не окончена), «Мулань», «Цзин Кэ». В сохранившихся фрагментах оперы «Чжэн Чэнгун» композитора Чжэн Чжишэна используются помимо симфонических инструментов китайские ударные. Национальные традиции выражены ярко и последовательно: это и использование пентатони-

ки, и характер исполнения, приближенный к игре на соне, а также типичные интонационные и ритмические фигуры. Не всегда композиторы обращались к злободневным сюжетам. Это могли быть и легендарные события из истории Китая. Такова опера «Мулань» Сюй Жухуэя, основанная на легенде о женщине, переодетой в одежды своего отца, и прошедшей войну вместо него. В сознании китайского народа Хуа Мулань воспринималась как Жанна-д'Арк в европейской культурной традиции.

Консолидирующая функция искусства в области музыкального театра проявила себя особенно определенно. Несмотря на сложности воплощения крупных музыкально-театральных жанров, в которых были бы задействованы большие группы людей, несмотря на трудности их организации и финансирования в тяжелое военное время, поддержка их развития оставалась одним из приоритетных направлений культурной политики Китая периода 1937–1945 гг.

4.2. Хоровые и камерно-вокальные сочинения.

Среди наиболее востребованных у композиторов Чунцина жанров в годы войны оставались хоровые и камерно-вокальные сочинения, что обусловлено беспрецедентным развитием массовых вокальных мероприятий, гуманитарных акций с участием солистов и хоровых коллективов. В зоне пристального внимания композиторов были как камерно-вокальные и малые хоровые номера, так и масштабные оратории. Интерес к кантатно-ораториальным жанрам в Китае неслучайно совпал с их расцветом в СССР, это обусловлено схожими историческими ситуациями и близкими художественными установками.

В Чунцине в большей степени был представлен не жанр кантаты, а жанр оратории. Характерным образцом такого типа сочинений является оратория «Прощальная беседа на мосту» Чэнь Тяньхэ. Сюжет произведения обращен к прошлому Китая, эпохе Восточной Хань, и связан с темой потери родины и возвращения домой. Этот сюжет оказался близок исторической ситуации: произведение было написано в 1942 году, в сложнейший период военных неудач и материальных трудностей.

В годы войны композиторами было написано огромное количество патриотических песен, среди которых наиболее известными стали произведения Хэ Люйтина («На реке Цзялинцзян», «Песня военного завода № 21»), У Бочао («Мы народные певцы») и Чэнь

Тяньхэ («Мы выстоим до конца») и др.

Обзор хоровых и вокальных жанров, позволяет с уверенностью говорить, что песенная форма была главной областью поисков китайских композиторов Чунцина во время антияпонской войны. Это во многом обусловлено доступностью музыкального и поэтического языка песни, простотой организации ее исполнения. Музыкальный жанр, сопровождающий человека на протяжении всей жизни, стал наиболее естественной формой выражения мыслей и чувств человека и отражения окружающей его действительности.

Интерес к ораториальному жанру, отмеченный в творчестве композиторов Чунцина, определяется теми же эстетическими причинами, что и интерес к нему в советском искусстве — утверждением демократических идеалов. Жанр, предполагающий коллективное исполнение, способный показать целостную картину мира, занимал в китайской музыке военного времени важные позиции. По сравнению с музыкой СССР, в Китае образцы оратории появились только в начале 1930-х годов. Тем не менее, этот молодой жанр довольно быстро завоевал интерес в стране.

4.3. Симфоническая музыка была представлена в Китае в меньшей степени, чем другие жанры. С одной стороны, было сложно организовать исполнение масштабного произведения крупным профессиональным коллективом в условиях военного времени. С другой — сам жанр симфонии не сразу прижился в китайской культуре. Тем не менее в Чунцине во время войны появились четыре профессиональных коллектива — Китайский симфонический оркестр, учебный оркестр при Государственной консерватории, учебный оркестр Государственного театра и симфонический оркестр Агитационного общества. Именно здесь во время войны был создан один из ранних национальных образцов жанра — Первая симфония Ма Сыцуна. Так город Чунцин стал «колыбелью симфонической музыки Китая».

Первая симфония Ма Сыцуна по своему идейному замыслу близка «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича. Между ними есть очевидные интонационные (в главных партиях первых частей обыгрывается движение по тоническому квартсекстаккорду, начальное построение представляет собой автентический оборот), композиционные (четырёхчастный цикл с перестановкой скерцо и медленной части) и концептуальные сходства (близки авторские

описания образности симфоний). В то же время музыкальный язык их принципиально отличается. Отличается и драматургия. В Седьмой симфонии советского композитора драматический накал оказывается смещенным в первую часть произведения, что обуславливает дальнейшую трансформацию всех образов. В симфонии Ма Сыцун утверждение национальных тем занимает первые три части, драматическая составляющая начинает проникать не сразу, постепенно. Зона кульминационного столкновения смещена в финал, что определяет колоссальное разрастание его масштабов за счет двойной разработки. При всех формальных расхождениях с инвариантом формы сонатно-симфонического цикла, в произведении угадывается опора на классические традиции Й. Гайдна, Л. ван Бетховена.

Первая симфония была непосредственным естественным откликом китайского композитора на события антияпонской войны. Выражая идею победы, воспевая национальную культуру и природу, Ма Сыцун утвердил главное направление китайского симфонизма ближайших десятилетий. В дальнейшем творчестве китайский композитор принципиально переосмысляет этот образ, сближаясь с идеями «Ленинградской» симфонии Шостаковича, в своей Второй симфонии, посвященной событиям антияпонской войны (1959). Определение значения Первой симфонии вне связи со Второй было бы неполным: столь контрастные по своему воплощению, они составляют единство, дополняя образный мир друг друга. Это позволяет в известной степени говорить о двух опусах Ма Сыцуна как симфонической диалогии.

4.4. Камерно-инструментальные сочинения в Чунцине периода антияпонской войны были представлены такими произведениями как фортепианная пьеса «Кровавый долг» Чэнь Тяньхэ, сюита для скрипки и фортепиано «Музыкальный храм Тибета» Ма Сыцуна.

Программность сочинения «Кровавый долг» Чэнь Тяньхэ напрямую связана с событиями антияпонской войны: автор создает образ Чунцина во время масштабных бомбардировок в мае 1939 года. Нарастание драматических чувств, которое стремился выразить автор, определило форму произведения — сложную трехчастную с динамизированной репризой — и его драматургию, направленную к кульминационной вершине в самом финале.

В отличие от «Кровавого долга», в сюите Ма Сыцуна «Музыкальный храм Тибета» не находит отражение военная действитель-

ность, но оригинально воплощаются национальные образы. Чтобы подчеркнуть их автор имитирует звучание характерных ритуальных инструментов Тибета — деревянной рыбы, гонгов, колоколов.

Таким образом, камерно-инструментальная музыка в военное время в Китае оставалась на периферии. Конечно, первоначальной причиной этому служила культурная чужеродность европейских инструментов, недостаточное их распространение в Китае 1930–1940-х годов. С другой стороны, этот факт показателен с точки зрения музыкальной социологии: общество нуждалось в искусстве, которое было созвучно их собственному мироощущению. Идея единения людей, стойкости перед бесчеловечной угрозой с трудом вмещалась в рамки камерно-инструментальных жанров. Подобная музыка не соответствовала масштабам тех вопросов, которые стояли перед обществом в Китае в 1937–1945 годы.

4.5. Церемониальная музыка и музыка для традиционных инструментов были плодотворной областью композиторской во время антияпонской войны. Интерес к ним подпитывался вековыми традициями, глубокой связью китайских людей со своими истоками, их уважительным отношением к собственной истории. Во время антияпонской войны было усовершенствовано устройство традиционных инструментов (усовершенствование пипы Чэн Уцзя, создание инструментов чжунху, баньмянь диху, даху и др. мастером Гань Тао), проведена большая работа композиторов по обработке и аранжировке народных источников, созданию концертных форм известных и популярных в народе произведений, написанию собственных самостоятельных сочинений для народных инструментов. Большую роль в популяризации музыки для традиционных инструментов сыграло музыкальное общество «Датун». Среди композиторов Чунцина, писавших музыку для традиционных инструментов, — Чжан Динхэ, создавший более 270 произведений для народных инструментов, а также Сюй Жухуэй, который реконструировал и ввел в концертную практику такие произведения, как «Весенний месяц над рекой», «Одеяние бессмертных», «Месяц всё выше». Сюй Жухуэй также известен как создатель сборника «Государственная церемониальная музыка». Имея изначально прикладной характер, произведения из этого сборника приобрели самостоятельное концертное значение. Еще один образец церемониальной музыки представляет хоровое сочинение «Крик оленей» Цзян Динсяня,

использование которого связано со встречей дипломатов.

Таким образом, традиционная фольклорная музыка и церемониальная музыка получили новую жизнь. Многие произведения были доработаны, записаны и стали исполняться на большой сцене. Они стали частью культурно-политической жизни страны, обязательным атрибутом важных официальных мероприятий.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

Во время антияпонской войны центром музыкальной жизни стала временная столица Китая Чунцин. Сложилась система государственного управления культурой (образовательные стандарты всех ступеней, регламент деятельности концертных организаций и т.д.) Включенная в общую государственную программу сопротивления, музыка создавала высокий духовный настрой людей, находилась в авангарде военно-патриотического движения.

Практически заново создавало музыкальное образование в Китае. На всех уровнях обучения музыка (пение и игра на оркестровых симфонических или народных инструментах) стала обязательным предметом.

В Чунцине работали высшие и средние специальные музыкальные образовательные организации, многочисленные творческие коллективы (симфонические оркестры и оркестры народных инструментов, театры), появилась возможность исполнять произведения разных жанров.

Из всех форм музыкального исполнительства самым популярным стало массовое пение. Хоровые коллективы были во всех организациях и предприятиях. При обучении пению применялась система баоцзя. Благодаря ей только за первые 3 месяца 1940 года к массовому пению были привлечены 51 672 человека — это четверть населения Чунцина того времени.

Интенсивным и насыщенным в столице было композиторское творчество. В центре внимания авторов была камерно-вокальная и хоровая музыка — патриотические песни и оратории. Их литературной основой по преимуществу были поэтические тексты о военных действиях времени, характерным было и обращение к истории древнего Китая.

Одним из центров внимания композиторов стала музыка для театра и кино. В эти годы появляется первая большая китайская

опера «Цюцзы», посвященная военным событиям и определившая новый этап в развитии жанра.

Период антияпонской войны является временем зарождения китайской симфонии. Показателен в этом отношении опыт Ма Сыцуна. В его Первой симфонии, отражающей средствами музыки картину мира военного времени, заложены основы китайского симфонизма.

Широко распространенной в композиторском творчестве была музыка для традиционных китайских инструментов. Она доминировала среди других форм инструментального искусства. Усовершенствование традиционных китайских инструментов способствовало созданию народных оркестров, не существовавших в довоенный период.

Исследование музыкальной жизни Чунцина военного времени стало необходимым не только для более полного понимания истории музыки Китая. Оно важно для определения роли музыки в сложные периоды исторических катастроф. Характерно в этом отношении родство китайской музыки с музыкой Великой Отечественной войны в СССР — в организации музыкальной жизни, в создании и исполнении произведений, получивших значение символов победы.

В трудные моменты истории музыкальное искусство обретает свое подлинное величие и могущество — голос музыки, понятный на всех языках, дает человеку силы, чтобы жить и бороться, возвращает духовную стойкость и чувство общности со своим народом.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России:

1. У Вэй. Музыкальная деятельность в Чунцине в период антияпонской войны (во временной столице Чунцин) // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — 2018. — № 2. — С. 70–78. (0,95 п.л.).
2. У Вэй. Музыка для китайских народных инструментов в период антияпонской войны 1937–1945 годов (на примере города Чунцин) // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — 2019. — № 1. — С. 82–87. (0,51 п.л.).
3. У Вэй. Детское музыкальное образование Китая в период антияпонской войны 1937–1945 годов // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — 2019. — № 3. — С. 49–54. (0,6 п.л.).
4. У Вэй. Музыка глубокого тыла периода антияпонской войны в Китае. К методологии исследования // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — 2024. — № 1. — С. 85–95. (0,9 п.л.).

Монография:

5. У Вэй. Антивоенная музыкальная деятельность в Чунцине. — Чэнду: Издательство Сычуаньского университета, 2018. — 198 с. (11,5 п.л.) (吴伟.重庆抗战音乐活动[M].成都: 四川大学出版社, 2018年8月, 独著).

Публикации в других изданиях:

6. У Вэй. Исследование целей современного музыкального образования в Китае // Музыкальные исследования [Music Exploration] (CSSCI). — 2013. — № 3. — С. 131–133. (0,35 п.л.) (中国近代音乐教育目标考略[J].音乐探索 (CSSCI), 2013年第3期, 独立作者).
7. У Вэй. В поисках закономерностей городской музыкальной культуры // Социальные науки Чунцина [Chongqing Social Sciences] (CSSCI). — 2015. — № 8. — С. 70–75. (0,7 п.л.) (城市音乐文化的机理找寻[J].重庆社会科学 (CSSCI), 2015年第8期, 独立作者).
8. У Вэй. Обзор музыкальной деятельности Чунцина во время антияпонской войны // Журнал Чунцинского педагогического университета. — 2018. — № 4. — С. 26–33. (0,93 п.л.) (抗战时期重庆音乐活动述论[J].重庆师范大学学报, 2018年第4期, 独立作者).
9. У Вэй. Музыкальные журналы города Чунцин во время антияпонской войны (1937–1945) // Музыкальное образование и наука. — 2019. — № 1. — С. 22–23. (0,2 п.л.).

Подписано в печать 27.04.2024. Формат 60*84/16.
Усл. печ. л. 1.3. Тираж 100 экз. Заказ № 12-2024.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки»
603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40.
www.nnovcons.ru

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная консерватория им. М. И. Глинки»