Научная статья
УДК 78 (47) (092)
ББК 85.3 (2)-8
Ч 97

DOI: 10.53598/2410-3489-2022-2-297-165-171

Музыка как пространство диалога России и Китая: к вопросу о «китайском следе» в творчестве композитора Климентия Корчмарёва

Чэнь Цзыжань
Институт музыки, театра и хореографии Российского государственного педаго-гического университета имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, chziran@126.com

Аннотация:
В статье исследуется присутствие китайской темы в творчестве русского композитора К.А. Корчмарёва. Обосновывается идея о том, что, будучи учеником В.О. Малишевского, входившего в «беляевский кружок» и овладевающего композиторским ремеслом под руководством Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова, Корчмарёв выступает продолжателем традиций, заложенных в русской музыкальной культуре его предшественниками, по-своему разрабатывая тему Востока. Наряду с первым туркменским балетом «Веселый обманщик», акцентируется внимание на таких творческих достижениях композитора, как создание музыки к мультфильму «Братья Лю», основанному на китайской народной сказке, сочинение музыки к спектаклю «Седовласая девушка», поставленному на сцене театра им. Е. Вахтангова, написание оперы «Дитя радости», вобравшей в себя музыку к спектаклю, сюита «Свободный Китай» на стихи М. Матусовского. Особое внимание уделено рассмотрению аранжировок Корчмарёвым китайских песен.

Ключевые слова: Климентий Корчмарёв, Сянь Синхай, музыка в мультипликации, китайская те-ма, аранжировка китайских песен, Восток, творческое наследие

Original Research Paper

Music as a space for the dialogue of Russia and China: on the “Chinese trail” in the works of composer Klimenty Korchmarev

Chen Zizhan
Institute of Music, Theatre, and Choreography, A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia, chziran@126.com

Abstract:
The paper examines the presence of the Chinese theme in the work of the Russian composer K.A. Korchmarev, who was a student of V.O. Malishevsky, a member of the “Belyaevsky circle” and who mastered the composer’s craft under the guidance of N.A. Rim-sky-Korsakov and A.K. Glazunov. The idea is substantiated that

Korchmarev, developing the theme of the East in his own way, acts as a continuer of the traditions laid down in Russian musical culture by his predecessors. Along with the first Turkmen ballet "The Merry Deceiv-er", the author draws attention to such creative achievements of the composer as creating mu-sic for the cartoon "The Liu Brothers", based on a Chinese folk tale, music for the play "The Gray-Haired Girl", staged in the E. Vakhtangov Theater, the opera "Child of Joy", which ab-sorbed the music for the play, the suite "Free China" to the verses of M. Matusovsky. Particular attention is paid to the consideration of Korchmarev's arrangements of Chinese songs.

Keywords: Klimenty Korchmarev, Xian Xinghai, music in animation, Chinese theme, arrangement of Chinese songs, East, creative heritage

Введение.

В 1953 году на киностудии «Союзмультфильм» выходит в прокат работа Николая Эрдмана (автор сценария) и Дмитрия Бабиченко (режиссер) «Братья Лю», созданная по мотивам китайской сказки. Музыку к мультфильму написал композитор Климентий Аркадьевич Корчмарёв (03.07.1899 – 03.04.1958) [1]. Знаменательно, что авторский коллектив весьма бережно отнесся к первоисточнику, сохранив специфические особенности традиционной культуры Китая не только на уровне визуальности (антропологический тип жителей Поднебесной империи, одежда, цветовая гамма), но и на аудиальном уровне. Речь идет о музыкальной составляющей мультипликации, в основе которой – пентатоника. Насколько китайская тема была органична для композитора, творчество которого представлено такими музыкальными жанрами, как опера («Иван-солдат», «Счастливая молодость»); балет («Крепостная балерина», «Веселый обманщик», «Девушки моря», «Юные патриоты», «Аленький цветочек»); вокальная симфо-ния («Октябрь», «Голландия», «Народы советской страны», «Юные патриоты») и др.?

Материалы и методы исследования.

Для ответа на поставленный вопрос были использованы следующие материалы: биографические данные композитора, отдельные произведения К. Корчмарёва, в числе которых кантата «Свободный Китай» и аранжировки песен «С винтовкой за плечами» и «Встретим весну», созданных китайскими авторами; современный кинематограф, посредством которого раскрывается творческий путь одного из соавторов Корчмарёва – китайского композитора Сянь Синхая и др. Методология исследования базируется на интертекстуальном анализе творений Корчмарёва, методе интерпретации музыкального наследия композитора, сравнительном анализе китайских песен и сделанных на их основе аранжировок.

Результаты исследования.

Думается, что интерес к музыке Востока у композитора, окончившего Одесскую консерваторию по классу фортепиано у Г. М. Бибер и по классу композиции у В.О. Малишевского – ученика Н.А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова – вряд ли можно назвать случайным. Достаточно вспомнить оркестровые сюиты «Антар» и «Шахерезада», а также оперу «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, «Восточную рапсо-дию» и «Парафразы на гимны союзных держав» (ор. 96), среди которых была использована музыка гимна Японии А. К. Глазунова, в том числе работу композитора над оперой А.П. Бородина «Князь Игорь» и сюитой «Золотой Петушок» на материале од-ноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова (совместно с М. О. Штейнбергом).

Подчеркнем, что посвятив по одному произведению своим учителям – Симфо-ния № 1, ор. 8 (1902) посвящена Н.А. Римскому-Корсакову,

«Веселая увертюра» ор. (1910) посвящена А.К. Глазунову, В. О. Малишевский в Симфонии № 1 ор. 8 (g-moll), написанной в 1902 году, использует ориентальные мотивы – своего рода признание особой роли Римского-Корсакова в разработке темы Востока в музыкальной культуре России. Продолжение традиций, основа которых была заложена учителями В.О. Ма-лишевского, в творчестве К.А. Корчмарёва опознается не только в интересе, проявленном к китайской музыке. Известно, что композитор выступил автором первого туркменского балета «Веселый обманщик», за что был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР».

Важно заметить, что участие Корчмарёва в создании мультипликационного фильма на китайскую тему – факт далеко не случайный. Дело в том, что за три года до появления мультфильма «Братья Лю» на экранах – в 1950 году – композитор пишет кантату «Свободный Китай» [2]. Рассчитанное на чтеца меццо-сопрано, смешанного и детского (по желанию) хора и большого симфонического оркестра произведение было удостоено Сталинской премии второй степени (1951 г.) (заметим, что Сталинская премия – форма денежного поощрения за достижения в области науки, военных знаний и искусства. Сталинская премия первой степени соответствовала ста тысячам рублей, второй степени – пятидесяти тысячам рублей). Автором текста выступил поэт М. Л. Матусовский. Кантата включала в себя 4 песни:

1. Народная армия (партизаны).
2. Великая стена.
3. Юные патриоты.
4. Китайская стена.

Помимо этого, в творческой «копилке» российского музыканта есть опера «Дитя радости» («Си Эр»), которая представляет собой авторское переосмысление первой китайской национальной оперы «Седая девушка» (1945) [3; 4]. Либретто оперы «Седая девушка» (1945), авторство которого принадлежит Хэ Цзинчжи и Дин Ни, является интерпретацией легенды, рожденной в провинции Хэбэй. В центре предания – история о беловолосой деве. Вынужденная бежать от притязаний помещика, требование которого отдать дочь в наложницы за долги привело отца девушки к самоубийству, Си Эр находит приют в горах, оказавшись в молельне Матушки-Богини. Встав на путь мести, Си Эр в итоге оказывается спасенной своим женихом, который, не имея возможности оградить свою невесту от бед, уходит в армию. Именно ее победоносное шествие восстанавливает справедливость. Музыку оперы написали композиторы Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэй, Хуань Чжи, Сян Оу, Чень Цзы, Лю Цзы, Лю Чи [5].

По всей видимости, обозначенное произведение К. Корчмарёва появилось на свет в результате работы композитора над музыкой к театральной постановке «Седовласая девушка», осуществленной режиссером С. А. Герасимовым (совместно с С. Самсоновым и Т. Лиозновой) на сцене театра им. Е. Вахтангова в 1952 году. Написанная по мотивам китайской народной музыкальной драмы «Седая девушка», опера К. Корчмарёва, вобравшая в себя фольклорный материал, сложившийся в ряде провинций Поднебесной империи, была поставлена в 1955 году на сцене театра оперы и балета в столице Бурятии Улан-Удэ.

Однако впервые «китайская тема» стала актуальна для Климентия Корчмарёва в конце 30-х годов XX века, когда он работал над аранжировками китайских песен, рожденных в ходе войны против Японии. Возможно, что внимание к освободительной борьбе против японских агрессоров со стороны Китая было обусловлено наступлением фашизма. С этой точки зрения особенный интерес представляют песня «С винтовкой за плечами» (композитор Чжао Юаньрен, слова Чэнь Лицзян)

и «Встретим весну» (композитор Сянь Синхай, слова Ши И). Акцентирование внимания именно на этих произведениях обусловлено тем, что в первой песне автором русского текста выступил поэт Лев Ошанин, имя которого хорошо известно россиянам по любимой всеми песне военных лет «Эх, дороги» (композитор Анатолий Новиков). Автором русского текста второй песни – «Встретим весну» – выступил поэт Александр Жаров. Если современ-ной молодежи его имя вряд ли знакомо, то поколению советских людей, имеющих за плечами пионерское прошлое, неоднократно доводилось петь любимую всеми песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» (композитор Сергей Кайдан-Дёшкин), которая име-ла статус пионерского гимна. Певец, исполнивший боевые песни Китая, – басбаритон Пётр Киричек.

Обсуждение.

Знаменательно, что композитор очень бережно отнесся к первоисточникам, оставив без изменения музыкальный материал, который был укрупнен за счет вступительной части. При этом инструментальный состав представляет собой струнную, духовую и ударную группы без привлечения каких-либо традиционных для музыкальной культуры Поднебесной инструментов. Характер музыки в целом отвечает военным песням, созданным в Советском Союзе в период с 1941 по 1945 годы с целью поддержания боевого духа советской армии. Речь идет о маршевости, использовании призывных интонаций и относительно ровной динамике от mezzo forte к forte. Помимо этого, и содержание песенного материала, выстраиваемого вокруг таких ключевых слов, как винтовка и весна, обращают нашу память к универсальным для подобного рода музыкальных произведений символам надежной защиты и обновления.

Не менее интересным в данном контексте оказывается и тот факт, что судьба автора песни «Встретим весну» композитора Сянь Синхая оказалась тесно связанной с Советским Союзом. В частности, в 2019 году на широкий экран вышел художественный фильм «Композитор», который был создан группой кинематографистов, объединившей казахских и китайских специалистов. Режиссером фильма стал Сирзат Яхул, сценаристом – Сы У. В центре военной драмы – история взаимоотношений китайского композитора Сянь Синхая с руководителем хора Казахского радио Бахытжаном Байка-дамовым. Сянь Синхай родился в 1905 году в уезде Панью провинции Гуандун. В стенах Линнаньского университета в Гуанчжоу будущий композитор участвовал в любительском струнном оркестре, где играл на народных инструментах. Помимо этого, Сянь Синхай прошел курсы музыкальной подготовки при Пекинском университете, а затем продолжил свое обучение в Государственной консерватории в Шанхае. В 1938 году Сянь Синхай отправился в Яньань, чтобы возглавить музыкальное отделение Луксунского института искусств. В это время режиссер Юань Мучжи обращается к композитору с просьбой написать музыку к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Для завершения работы они решают поехать в Советский Союз и в мае 1940 года оказываются в Москве на Мосфильме. Во время пребывания в Советском Союзе Сянь Синхай не только создал партитуру фильма, но и завершил Первую (Национально-освободительную) симфонию, которую начал сочинять еще в Китае. Вскоре после его прибытия в Советский Союз 22 июня 1941 года началась советско-германская война, нарушившая все творческие планы композитора.

Поскольку возврат на родину оказался невозможен ввиду политической атмосферы Китая того времени – в самый последний момент вызвавшийся оказать помощь Сянь Синхаю известный антияпонский

генерал Линь Бяо, имевший личное транспортное средство, отказался взять композитора на улетавший в Китай самолет. В итоге Сянь Синхай вынужден был переехать в столицу Казахстана город Алма-Ата в надежде разработать новый маршрут для встречи с семьей, которая осталась в Китае. Однако этому не суждено было случится. В память о годах жизни, проведенных композитором в Алма-Ате, 16 ноября 1999 года на карте города появилась улица его имени.

Прожив около двух лет в Алма-Ате, Сянь Синхай (или Куаншин – как его называли казахские друзья) начинает работать в Кустанайской филармонии. Несмотря на лишения, которые переживал весь советский народ в военные годы, он продолжает писать музыку, активно участвуя в культурной жизни Кустаная. Упоминания о творческой деятельности Сянь Синхая сохранились в прессе тех лет.

За время пребывания Сянь Синхая на казахской земле особенное участие в судьбе китайского коллеги проявили Бахитжан Байкадамов и Михаил Иванов-Сокольский, который был эвакуирован в Казахстан из блокадного Ленинграда. Оба композитора поддерживали своего товарища и морально, и материально. 3 июля 1998 года на доме под номером 24 по улице Куляш Байсеитовой, где в годы войны Сянь Синхай жил в семье Байкадамовых, была установлена мемориальная доска. Церемония открытия мемориальной доски проходила в присутствии Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева и Председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэмина.

На казахской земле Сянь Синхай написал и свои последние произведения. Одно из них – симфоническая поэма «Амангельды», которую китайский композитор посвятил Амангельды Иманову – народному герою, отдавшему свою жизнь за идеалы свободы и справедливости, принимавшему активное участие в становлении Советской власти на территории Казахстана. На одной из гастрольных поездок по Кустанайской области Сянь Синхай выступал как солирующий скрипач, исполняя вариации на темы таких казахских народных песен, как «Кара нар», «Кызыл бидай» и др., где и заболел воспалением легких.

Прилагая все усилия для поддержания здоровья Сянь Синхая, его друзья добиваются возможности перевезти композитора в Москву и положить в Кремлевскую больницу на лечение. Но усилия врачей не принесли заметного улучшения пациенту и 30 октября 1945 года Сянь Синхай скончался в возрасте 40 лет. На траурной церемонии выступил композитор Вано Мурадели – автор музыки песни «Москва-Пекин», написанной на стихи поэта М. Вершинина. По мысли В. Мурадели, смерть Сянь Синхая – талантливого композитора и пламенного революционера, патриота нового демократического Китая – стала тяжелой потерей для музыкального искусства. В лице Сянь Синхая его советские коллеги видели ярко одаренного представителя нового, растущего музыкального искусства великого народа, талантливого выразителя устремлений китайского народа, с боями, но неизменно победоносно идущего по пути к свободе и независимости. Через 37 лет после смерти Си Синхая по просьбе китайского правительства и его родственников в 1982 году урна с прахом композитора была доставлена из Москвы в провинцию Гуандун, на его родину.

Заключение.

На основании анализа музыкального наследия Климентия Корчмарёва, а также привлечения дополнительных данных, связанных с отдельными фрагментами творческой биографии одного из авторов песни «Встретим весну» – композиторе Сянь Синхае, чья жизнь и смерть оказались связаны с Советским Союзом, устанавливается, что «китайский след» в жизни и судьбе

советского музыканта определяется не только обстоятельствами времени, в котором он жил, но и традициями его предшественников – представителей русской композиторской школы.

Завершая исследование, заметим, что в условиях глобальной научной коммуникации [6] обращение к творчеству Климентия Аркадьевича Корчмарёва в аспекте музыкальной культуры Китая оказывается одинаково интересным как для представителей китайской молодежи, так и молодежи российской. Возвращая нас к героическому прошлому Китая и России, музыка советского композитора обеспечивает возможность не только проследить тему Востока в русской музыке, реализуемую в начале XX века, но и позволяет увидеть Китай таким, каким он представлялся жителям безвозвратно ушедшей эпохи.

Примечания:

1. Чэнь Цзыжань. Россия и Китай: диалог в пространстве мультипликации (литература, живопись, музыка) // Adrupturam. У разрыва: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы социогуманитарного знания: вчера, сегодня, завтра», г. Краснодар, 4-6 марта 2020 г. Краснодар: Магарин О.Г., 2020. С. 305-308.

2. Корчмарёв К. Свободный Китай: кантата: для чтеца, меццо-сопрано, смешанного и детского (по желанию) хора и большого симфонического оркестра. Слова М. Матусовского [Ноты]. Москва; Ленинград: Музгиз, 1951. 96 с.

3. Корчмарёв К. Дитя радости: опера в 4-х действиях: по мотивам китайской народной муз. драмы «Седая девушка» / либретто Л. Черкашиной, А. Жарова; перелож. для пения с фортепиано автора. Москва: Сов. композитор, 1960. 288 с.

4. Хэ Цзинчжи, Дин Ни. Седая девушка: пьеса / пер. с кит. П. Захарова; пер. стихов С. Быстрова, Д. Левоневского // Звезда. 1951. № 2. С. 68-106.

5. Чжан Личжэнь. «Седая девушка» – первая китайская национальная опера // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 80. С. 361-365.

6. Ма Ц. Проблема академической грамотности и глобальной научной коммуникации русских и китайских ученых // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. 2022. Вып. 1 (292). С. 65-72.

References:

1. Chen Zizhan. Russia and China: dialogue in the space of animation (literature, paint-ing, music) // Adrupturam. At the gap: coll. of materials of the International scientific and practical conference «Actual problems of socio-humanitarian knowledge: yester-day, today, tomorrow» (Krasnodar, March 4-6, 2020). Krasnodar: IP Magarin O.G., 2020. P. 305–308.

2. Korchmaryov K. Free China [[Notes]]: Cantata: for reader, mezzo-soprano, mixed and children's (optional) choir and large symphony orchestra / Lyrics by M. Matusovsky. M.-L.: Muzgiz, 1951. 96 pp.

3. Korchmaryov K. The child of joy: Opera in 4 acts: Based on Chinese folk music drama «A Gray-haired Girl» / Libretto by L. Cherkashina and A. Zharov; arranged for singing from author's piano. M.: Sov. Composer, 1960. 288 pp.

4. He Jingzhi, Ding Ni. The Gray-haired Girl: A Play / Transl. from Chinese by P. Zakha-rov. Translations of poems by S. Bystrov, D. Levonevsky. Afterword by S. Kochetova // Zvezda. 1951. No. 2. P. 68-106.

5. Zhang Lizhen. The gray-haired girl: the first Chinese national opera // Izvestia of the RSPU named after A.I. Herzen. 2008. No. 80. P. 361-365.

6. Ma Ts. The problem of academic literacy and global scientific communication of Rus-sian and Chinese scientists // Bulletin of ASU. 2022. No. 1 (292). P. 65-72.

Статья поступила в редакцию 16.04.2022; одобрена после рецензирования 21.05.2022; принята к публикации 23.06.2022.

The paper was submitted 16.04.2022; approved after reviewing 21.05.2022; accepted for publication 23.06.2022.

© Чэнь Цзыжань, 2022