Научная статья
УДК 784
ББК 85.314
Я 60

DOI: 10.53598/2410-3489-2022-2-297-172-178

Специфические особенности вокального произведения Чжао Юаньжэня «Научи меня, как не скучать по нему»

Ян Цзунбао
Институт музыки, театра и хореографии Российского государственного педаго-гического университета имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, 510949369@qq.com

Аннотация:
В статье рассматривается вокальное произведение «Научи меня, как не скучать по нему». Дается краткое знакомство с биографией поэта, написавшего стихи, и композитора данной песни. Акцентируется внимание на истории создания песенного образца и специфических особенностей поэтического текста вокального произведения и предлагается искусствоведческий анализ его музыкальной формы. Результаты наблюдений могут быть полезны как искусствоведам, занимающимся изучением художественных образцов вокальной музыки, так и педагогам-наставникам, оттачивающим вокальную технику со своими подопечными.
Ключевые слова: Чжао Юаньжэнь, вокальное произведение, «Научи меня, как не скучать по нему», музыкальная форма

Original Research Paper

Zhao Yuanren's vocal work "Teach me how not to miss him"

Yang Zongbao
Institute of Music, Theatre, and Choreography, A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia, 510949369@qq.com

Abstract:
The paper deals with the vocal work "Teach me how not to miss him". A brief intro-duction to the biography of the poet who wrote the poems and the composer of this song is given. Attention is focused on the history of the creation of the song sample and the specific features of the poetic text of the vocal work, and an art critical analysis of its musical form is offered. The results of the observations can be useful both for art historians who study the ar-tistic samples of vocal music, and for teachers-mentors who hone vocal technique with their wards.
Keywords: Zhao Yuanren, vocal piece, "Teach me how not to miss him", musical form

Введение.

Вокальное произведение – это сочетание вербального (словесного) языка и языка невербального (музыкального), посредством взаимодействия которых передается эмоциональное состояние человека. По свидетельству У. Цзуцяна, являя собой единство организации звуков во времени и отвечающей этой организации поэтической ткани, вокальное произведение создает прецедент открытой демонстрации эмоционального состояния героя посредством характерных для искусства слова и музыки средств выразительности [1: 2]. При это соотношение вербального (словесного) и невербального (музыкального) рядов может быть весьма разным. В частности, речь идет о таких типах взаимодействия, как:

• автор музыки «дословно» воспроизводит характерную для поэтического текста фразировку, вследствие чего происходит полное совпадение стихотворной и музыкальной строфы, что позволяет говорить об иллюстративной функции музыки;

• автор музыки предлагает собственную трактовку поэтической основы, ставя перед собой цель раскрыть тончайшие эмоционально-чувственные переходы, обнаруживаемые в подтексте, что обогащает целостный художественный образ новыми красками.

В обоих случаях имеется в виду истолкование текста первоисточника, которое проходит либо под знаком его интерпретации, либо – реинтерпретации.

Если постараться выделить среди значительного корпуса вокальной музыки композиторской школы Поднебесной империи лишь одно, оказавшее наибольшее влияние как на сферу музыкального искусства, так и на область лингвистики, художественное творение, возникновение которого обусловлено содружеством поэта и композитора, то, несомненно, это будет произведение для голоса «Научи меня, как не скучать по нему» Лю Баньнуна и Чжао Юаньжэня.

Материалы и методы.

В исследовании используются нотные материалы, биографические источники и критические статьи китайских музыковедов. Осмысление вокального произведения Лю Баньнуна и Чжао Юаньжэня «Научи меня, как не скучать по нему» происходит с опорой на метод интерпретации, реализуемый под знаками искусствоведческого и лингвистического анализов. Помимо этого, в статье задействован целостный культурологический подход.

История написания произведения.

«Научи меня, как не скучать по нему» является одним из самых значительных китайских произведений XX века, написанных для исполнения голосом. Это академическая песня, у которой сначала появились слова, и только через некоторое время на эти слова была наложена музыка. Поэт Лю Баньнун написал знаменитое любовное стихотворение «Научи меня, как не скучать по ней» в Лондоне в 1920 году. Поэт использовал в названии вышеуказанного произведения современный китайский иероглиф «она» (в китайском языке нет изменения по падежам), который является местоимением женского рода в третьем лице. Важно отметить, что на протяжении нескольких тысяч лет китайской истории местоимения третьего лица не разделялись на мужской и женский род; существовало только местоимение «он». Лю Баньнун стал первым, кто использовал его в женском роде.

С появлением большого количества иностранных литературных произведений, написанных китайскими авторами, постепенно появилась необходимость различия на письме местоимений в третьем лице, и поскольку китайский иероглиф «он» не способен был передать всю полноту художественных замыслов автора, возникло местоимение

«она». Предложение использовать обозначенный иероглиф в современном китайском языке было внесено Лю Баньнуном еще в 1918 году, когда он работал в стенах Пекинского университета в качестве преподавателя. В ту пору это предложение вызвало бурные обсуждения в академических кругах. На выбор научного сообщества в пользу повсеместного использования местоимения «она» повлияла и деятельность группы «Движения за новую культуру». Произведение «Научи меня, как не скучать по ней» стало символом этого выбора.

Чжао Юаньжэнь и Лю Баньнун встретились в Париже в 1924 году. Они быстро нашли общий язык, и вскоре стали близкими друзьями. В 1926 году Чжао Юаньжэнь использовал любовное стихотворение Лю Баньнуна «Научи меня, как не скучать по ней» в качестве текста для создания знаменитого вокального произведения «Научи меня, как не скучать по нему». В произведении используются методы европейской академической музыки в сочетании с богатым смысловым наполнением и мелодичным звучанием китайских мотивов. Чжао Юаньжэнь заменил в произведении местоимение «она» на «он», отметив при этом: ««Он» может быть как мужского рода, так и женского, это та любовь, которой он или она дорожит всем сердцем» [2: 17–24]

Краткое изложение биографии поэта и композитора.

Лю Баньнун (1891—1934), который при рождении был назван Лю Шоупэн, также известен в Поднебесной империи и под литературными псевдонимами Ю Ханьсин и Фань Нудун. Сфера его занятий определялась самыми разными направлениями науки и искусства. В их числе:

- китайская поэзия;
- лингвистика;
- педагогическая деятельность, представленная теорией и практикой;
- фотография;
- французская литература.

Поэт родился в уезде Цзянинь провинции Цзянсу в 1891 году, его отец был известным местным интеллектуалом, поэтому Лю Баньнун и его младшие братья Лю Тяньхуа и Лю Бэймао с детства получили хорошее образование. Лю Баньнун активно интересовался и добился значительных успехов в литературе, именно он написал первую в Китае систематизированную монографию по искусству фотографии «Беседы о фотографии Баньнуна». Его младшие братья Лю Тяньхуа и Лю Бэймао — известные в Поднебесной империи преподаватели музыки. Старший брат Лю Тяньхуа является основоположником игры на эрху.

Лю Баньнун одним из первых присоединился к «Движению за новую культуру». Он преподавал в Пекинском университете в 1917 году и участвовал в редакционной работе журнала «Новая молодежь». В 1920 году он отправился в Лондонский университет для изучения экспериментальной фонетики. В 1921 году он перевелся на обучение в Парижский университет, а в 1925 году получил докторскую степень по французской литературе. Осенью 1925 года Лю Баньнун вернулся в Китай к работе на кафедре китайской литературы в Пекинском университете, преподавая фонетику. Скончался Лю Баньнун в Пекине, в 1934 году. Его основные работы включают сборники стихов «Взмах плетью», «Глиняный котел» и «Очерки Баньнуна». Известный китайский писатель Лу Сюнь однажды так охарактеризовал Лю Баньнуна: «Он был живым и храбрым, и он принимал активное участие в нескольких крупных «литературных сражениях». Взять к примеру созданные им иероглифы «она» и «оно» — прекрасное свидетельство его влияния на китайскую литературу» [3: 53]. Приведем подстрочный перевод текста стихотворения:

天上飘着些微云，	«На небе несколько легких облаков.
地上吹着些微风。	На земле дует легкий ветерок.
啊！	Ах!
微风吹动了我的头发，	Ветерок развевает мои волосы,
教我如何不想她？	Научи меня, как не скучать по ней?
月光恋爱着海洋，	Лунный свет влюблен в океан,
海洋恋爱着月光。	Океан влюблен в лунный свет.
啊！	Ах!
这般蜜也似的银夜。	Эта медовая серебряная ночь.
教我如何不想她？	Научи меня, как не скучать по ней?
水面落花慢慢流，	Цветы, падающие с водного потока медленно,
水底鱼儿慢慢游。	Рыба под водой плавает медленно.
啊！	Ах!
燕子你说些什么话？	Ласточка, о чем ты поешь?
教我如何不想她？	Научи меня, как не скучать по ней?
枯树在冷风里摇，	Мертвые деревья качаются на холодном ветру,
野火在暮色中烧。	Дикие пожары горят в сумерках.
啊！	Ах!
西天还有些儿残霞	На западном небе все еще присутствует остаточная заря.
教我如何不想她？	Научи меня, как не скучать по ней?»

刘半农 (Лю Баньнун, 04.09.1920).

Чжао Юаньжэнь 1892–1982),чьи псевдонимы связаны с именами Сюань Чжун или И Чжун, является известным китайским ученым, отцом современной китайской лингвистики, музыкантом, получившим докторскую степень по философии в Гарвардском университете. Он родился в Тяньцзине 3 ноября 1892 года. В августе 1910 года он поступил в Корнельский университет, чтобы изучать математику, выбрав при этом физику и музыку в качестве факультативов. В 1915 году он поступил в Гарвардский университет на факультет философии и продолжил изучение музыки в качестве дополнительного предмета. В 1918 году Юаньжэнь получил докторскую степень по философии в Гарвардском университете. Он преподавал в университете Цинхуа в Китае в 1920 году, затем преподавал в Гарвардском университете в США с 1921 по 1924 год и вернулся вновь в китайский университет Цинхуа в 1925 году. Вместе с Лян Цичао, Ван Говеем и Чэнь Иньке они стали известны как «Четыре великих наставника». После 1938 года Юаньжэнь проживал и преподавал

в различных университетах США. Ушёл из жизни 24 февраля 1982 года в Кембридже, штат Массачусетс, США. В числе его выдающихся работ в области лингвистики выделим такие работы, как:

- «Исследование современных диалектов У» (группа восточных диалектов провинций Цзянсу и Чжэцзян);
- «Китайская грамматика»;
- «Учебник по фонографии китайского языка»;
- «Заметки о Цзи» и т. д.

Среди самых известных музыкальных произведений Чжао Юаньжэня необходимо упомянуть следующие произведения: «Научи меня, как не скучать по нему», «Хай Юнь», «Университетский гимн Сямэньского университета» и др. Юаньчжэнь также занимался активной переводческой деятельностью. В качестве примера можно привести его замечательный перевод «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла на китайский язык.

Анализ произведения.

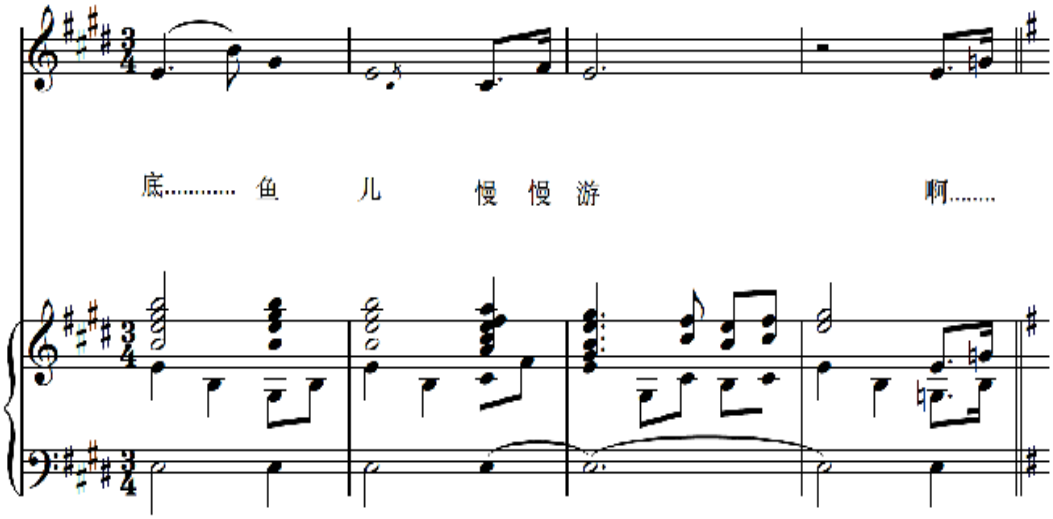
Лю Баньнун написал любовное стихотворение «Научи меня, как не скучать по ней» в 1920 году во время китайского «Движения за новую культуру». Он использовал новый современный язык, который отличала простота и четкость. Тоска по «ней» в данном контексте может относиться как к Родине, так и к возлюбленной автора. Общая форма этого стихотворения отличается симметрией. В каждом из пятистиший обнаруживают себя повторы междометия «Ах» и выполняющей функцию рефрена строки, значимость которой определяется тем, что именно она вынесена в название стихотворения. При этом первые две строки каждого из пятистиший состоят из семи иероглифов; четвертая строка — из восьми.

В целом композиция имеет четырехстрофную структуру с прелюдией, интерлюдией и окончанием. В качестве основного лада используется традиционная китайская пентатоника тональности Е. В музыке много модуляций, размер такта 3/4, темп *Moderato*.

Первая музыкальная фраза обращает на себя внимание нетипичным для китайской традиционной музыкальной культуры строением в формате 4+4+6, который сохраняется на всем протяжении становления и развития музыкально-словесного дискурса [4] Инструментальное сопровождение и вокальная партия сохраняют мелодичность и плавность. Ровное звучание поддерживается диапазоном от терции до квинты. Во второй музыкальной фразе заметны небольшие изменения, которые касаются мелодической линии, повторяющей первое проведение с бо́льшим нарастанием динамики и эмоционального накала, которые обрываются на квинте, образуя полукаденцию. В третьей музыкальной фразе междометие «Ах» поддерживается восходящим движением, абрис которого отвечает диапазону октавы. Затем на слове «волосы» в строфе «Ветерок развевал мои волосы» происходит понижение тона Е на малую сексту, которая становится кульминационной точкой пятистишия. Последняя строка «Научи меня, как не скучать по нему», исполняется на выдохе, являя собой риторический вопрос, ответ на который априори не предусмотрен.

Во втором пятистишии мелодическая линия получает свое развитие в полном соответствии с текстом, в котором присутствует лексема *океан*. Звучание мелодии имитирует движение волн, то усиливаясь, то вновь ослабевая, ее пульсация отличается резкими переходами от квинты до малой септимы с неизбежным возвращением к изначальному ладу. Последний, на наш взгляд, коррелирует с повторяющей первое проведение фразой «Научи же меня, как не скучать по нему», которая остается неизменной в ситуации отсутствия диалога.

Однако в третий раз просьба о том, чтобы научить, «как не скучать по нему», приобретает большую выразительность и пластичность мелодии, рельефность которой подчеркивается новыми красками в партии сопровождения. Речь идет о ладовой переменности, которая звучит в унисон с перепадами настроения лирического персонажа. Движение мелодии от сексты к октаве, обусловливающей ощущение внезапной пустоты за счет прерывающей музыкально-инструментальный дискурс паузы, приводит к очередной ладовой трансформации. При этом междометие «ах», вобравшее в себя хроматику, звучит особенно горестно и безнадежно, а следующая затем фраза «Ласточка, о чем ты поешь?» демонстрирует все признаки речитации, свидетельствуя о пике драматизма (см. нотный пример 1). Поддерживаемый посредством череды модуляций драматический характер финальной фразы «Научи меня, как не скучать по нему», знаменует собой переломный момент в сюжете композиции.



Нотный пример № 1. Фрагмент вокального произведения «Научи меня, как не скучать по нему»

Note example No. 1. A fragment of the vocal work “Teach me how not to miss him”

Завершающие композицию первая и вторая музыкальные фразы последнего пятистишия уменьшены вдвое по сравнению с аналогичными им в первых трех музыкальных строфах. При этом изменился и размер: с 3/4 на 4/4, и ладовое наполнение музыкально-вербального дискурса. Имеется в виду характерные для лада Юй краски (в скобках заметим, что в европейской темперации данный лад соответствует тону Си (H)). На строках «Мертвые деревья качаются на холодном ветру, / Дикие пожары горят в сумерках» используется переход в хроматическую гамму. Посредством двойного форшлага, исполняемого в унисон с лексемой «догорает», сюжетное развитие вновь возвращается в исходную тональность к прежнему трехдольному размеру. Чистое звучание октавы, сопровождающей междометие «Ах» и следующую за ней поэтическую строку со словами «В небе еще виднеются закатные лучики», создает ощущение воздуха и бесконечности окружающего мира. Поддерживающая рефреном звучащую фразу «Так научи же меня, как не скучать по нему», вторая ступень (#F) способствует актуализации состояния безнадежности и глубокой задумчивости. Однако финальные

такты вновь возвращают нас в исходную тональность Е, убеждая в возможности достижения гармонии. На наш взгляд, таковая обретается лирической героиней в отличной от представленной в творении Лю Баньнуна и Чжао Юаньжэна художественной действительности, пребывание в которой лишено страданий и горестей.

Заключение.

Проведя анализ вокального произведения «Научи меня, как не скучать по нему», мы можем выделить отличительные особенности данного произведения. В их числе можно назвать следующие:

• основные части гармонично согласованы между собой и логично сочетаются в целое;

• произведение композиционно выдержано;

• образы яркие, эмоционально наполненные.

Вне всяких сомнений, композиция «Научи меня, как не скучать по нему» — пример классического произведения, в котором прекрасно сочетаются музыка и поэзия, наполненные китайским колоритом. Текст данного произведения обладает глубоким смыслом, а эмоциональную наполненность отличают простота и искренность [5].

Примечания:

1. У Цзуцян. Анализ формы и композиции. Пекин: Народная музыка, 2003. 408 с.

2. Чжан Хэ. Песня, которую никогда не перестанут петь «Научи меня, как не скучать по нему» // Вестник педагогического университета Цзянсу. 1994. № 3. С. 17-24.

3. Цзан Энюй. Шедевры Лю Баньнуна. Шаньдун: Желтая река, 1987. 228 с.

4. Ли Ян. Национальные традиции в вокальной музыке современных композиторов Китая // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. 2020. Вып. 1 (252). С. 197-203.

5. Чжан Цзинвэй, Чжан Хунъи. Оценка знаменитых китайских песен. Пекин: Пекинское изд-во, 1987. 335 с.

References:

1. Wu Zuqiang. Analysis of the form and composition. Beijing: Folk Music, 2003. 408 pp.

2. Zhang He. The song that they will never stop singing “Teach me how not to miss him” // Bulletin of Jiangsu Normal University. 1994. No. 3. P. 17–24.

3. Zang Enyu. Masterpieces by Liu Bannong. Shandong: Literary publishing house “Yel-low River”, 1987. 228 pp.

4. Lee Yan. National traditions in the vocal music of contemporary Chinese composers // Bulletin of ASU. 2020. No. 1 (252). P. 197–203.

5. Zhang Jingwei, Zhang Hongyi. Evaluation of famous Chinese songs. Beijing: Beijing Publishing House, 1987. 335 pp.

Статья поступила в редакцию 21.04.2022; одобрена после рецензирования 12.05.2022; принята к публикации 10.06.2022.

The paper was submitted 21.04.2022; approved after reviewing 12.05.2022; accepted for publication 10.06.2022.

©Ян Цзунбао, 2022