

Изучение опыта и размышления о преподавании фортепианного аккомпанемента в музыкальном образовании китайских вузов на примере фортепианного аккомпанемента к опере «Легенда о красном фонаре»

Чэн Чжао

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

356117673@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 03.12.2024

Принята 24.01.2025

Опубликована 28.02.2025

УДК 371.365:78.103.4

DOI 10.25726/a0579-4328-8885-k

EDN OFIMOR

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье рассматривается фортепианный аккомпанемент к пекинской опере «Легенда о красном фонаре» как пример интеграции традиционной китайской музыкальной культуры и западной фортепианной школы. Исследование акцентирует внимание на историко-культурном контексте создания произведения, особенностях его композиционной структуры, исполнительских приемах и образовательной значимости. Анализируются такие элементы, как полифония, тематическая разработка, тембровая работа и фактурное моделирование, а также методы адаптации традиционных китайских приемов сопровождения («поддерживать ритм и тон») к пианистической практике. Особое внимание уделяется педагогическим аспектам использования данного материала в музыкальном образовании вузов: развитию межкультурной компетенции студентов, формированию аналитического мышления и исполнительских навыков, а также приобщению к национальному культурному наследию. Результаты исследования позволяют утверждать, что аккомпанемент к «Легенде о красном фонаре» представляет собой ценный ресурс как для художественной практики, так и для образовательных программ, ориентированных на синтез традиций и инноваций в современном музыкальном обучении.

Ключевые слова

фортепианный аккомпанемент, пекинская опера, культурное наследие, музыкальное образование, Китай, Инь Чэнцзун.

Введение

Современное музыкальное образование в Китае сталкивается с важнейшей дилеммой – необходимостью бережного сохранения национального культурного наследия при активном внедрении инновационных педагогических методик. В этом контексте особый интерес представляет фортепианный аккомпанемент к классической пекинской опере «Легенда о красном фонаре», созданный выдающимся пианистом Инь Чэнцзуном в 1960-х годах, в период масштабных культурных преобразований и социальных трансформаций. Это произведение стало не просто музыкальным экспериментом, а настоящим мостом между традицией и современностью, где органично соединились многовековые

традиции китайской оперы с богатыми выразительными возможностями западного фортепианного искусства.

Художественная ценность данного сочинения заключается в глубокой творческой переработке оригинального материала: композитор мастерски использует полифонические приемы, современные гармонические решения, тонкую тембровую палитру и изысканные педальные эффекты, создавая тем самым новое измерение традиционного звучания. С педагогической точки зрения, этот аккомпанемент представляет собой уникальный образовательный ресурс, позволяющий студентам не только совершенствовать техническое мастерство, но и развивать культурную восприимчивость, понимание национальной музыкальной специфики и навыки межстилевой интерпретации.

Настоящее исследование всесторонне рассматривает данный музыкальный феномен через призму трех ключевых аспектов: исторического контекста создания, особенностей исполнительской техники и образовательного потенциала. Особое внимание уделяется методическим подходам к интеграции традиционных китайских музыкальных элементов в современный учебный процесс, что имеет особую актуальность в условиях глобализации музыкального образования. Полученные результаты могут быть продуктивно использованы при разработке инновационных учебных программ для музыкальных вузов, способствуя не только профессиональному росту музыкантов, но и углублению культурного диалога между Востоком и Западом, обогащению международного музыкального пространства и созданию новых перспектив для развития мирового музыкального искусства.

Материалы и методы исследования

Пекинская опера, являясь жемчужиной традиционного китайского театрального искусства, воплощает в себе многовековую мудрость национальной культуры и обладает неповторимым художественным очарованием, однако в условиях стремительно меняющегося современного мира она неизбежно сталкивается с проблемами адаптации к новым эстетическим запросам. Ключевой вопрос, стоящий перед современными китайскими деятелями искусства, заключается в поиске тонкого баланса между бережным сохранением аутентичных традиций и созданием новаторских форм художественной выразительности, способных привлечь новую аудиторию. В этом контексте особую роль играет интеграция западных музыкальных инструментов, и прежде всего фортепиано, которое благодаря своему обширному диапазону, тембровому богатству и универсальной выразительности постепенно заняло важное место в системе аккомпанемента пекинской оперы. Этот синтез культур не только открывает новые перспективы для музыкального сопровождения традиционных спектаклей, но и становится значимым фактором модернизации всего жанра, демонстрируя удивительную способность китайской традиционной культуры к творческой трансформации и диалогу с другими художественными традициями. Внедрение фортепиано в музыкальную ткань пекинской оперы представляет собой не механическое заимствование, а глубоко осмысленный творческий процесс, в ходе которого западный инструмент адаптируется к уникальным требованиям китайского театра, создавая тем самым новое качество звучания, обогащающее традиционное искусство.

Традиционный аккомпанемент в пекинской опере, исполняемый на таких инструментах как цзинху, юецинь и саньсянь, веками формировал ее неповторимый национальный колорит. Однако с проникновением фортепиано в Китай в конце XIX века и усилением культурного диалога между Востоком и Западом, этот западный инструмент постепенно интегрировался в музыкальную ткань пекинской оперы, породив уникальный феномен «фортепианного аккомпанемента в пекинской опере». Ярким примером такого синтеза стала «Легенда о красном фонаре» в обработке выдающегося пианиста Инь Чэнцзуна. Мастерски сочетая традиционные китайские мелодии с богатыми возможностями фортепиано, он не только расширил выразительные средства пекинской оперы, но и создал прецедент успешной модернизации традиционного искусства, доказав его способность к творческой эволюции. Этот новаторский подход открыл новые перспективы для развития жанра, демонстрируя удивительную гармонию восточных и западных музыкальных традиций в современном культурном пространстве.

Аккомпанемент на пиано в опере «Легенда о красном фонаре» был создан в 1960-х годах, в период «Культурной революции» в Китае. В это время артистическое сообщество в стране подвергалось

политическим репрессиям, западная музыка и инструменты были запрещены, таким образом фортепианное искусство было сильно ограничено. В это время пианист Инь Чэнцзун постарался сделать так, чтобы фортепианная игра была доступна не только рабочим и крестьянам, но и в целом спасла данный вид искусства в Китае. Он интегрирует западный струнный инструмент в пекинскую оперу и в 1967 году совместно с Лю Чанью исполняет аккомпанемент на пиано в опере «Легенда о красном фонаре». В 1968 году пианист завершил все свои работы, которые быстро распространились по всей стране и вызвали большой резонанс (Ши, 2020). В перспективе его инновации аккомпанемента на пиано в «Легенде о красном фонаре» открыли новые пути для развития искусства пиано в Китае.

Результаты и обсуждение

Аккомпанемент на пиано в «Легенде о красном фонаре» представляет собой музыкальную интерпретацию одноименной современной пекинской оперы, в которой бережно сохранены двенадцать ключевых фрагментов оригинального произведения, передающих его эмоциональную глубину и драматизм. Действие оперы происходит в тяжелые годы Второй мировой войны на оккупированной японцами территории Китая и повествует о судьбе железнодорожного стрелочника Ли Юйхэ, который, будучи тайным членом Коммунистической партии, получает ответственное задание по передаче секретного кода партизанам. Однако из-за предательства он попадает в плен к японским захватчикам, где сталкивается с жестокими пытками и психологическим давлением со стороны капитана жандармерии Кадзусэна, пытающегося сломить его волю. Несмотря на все испытания, Ли Юйхэ демонстрирует невероятную стойкость и преданность делу революции, предпочитая смерть предательству. Трагическая судьба постигает не только его самого, но и его мать, бабушку Ли, ставших жертвами вражеского террора. Однако их дело не пропадает даром – дочь Ли Юйхэ, Ли Темэй, продолжает борьбу и, опираясь на поддержку партийной организации и простых людей, успешно доставляет секретный код в партизанский отряд на горе Байшань, выполняя тем самым последнюю волю отца и внося свой вклад в общее дело сопротивления. Эта история, переложенная на музыку, становится не только памятником героизму, но и напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за свободу Родины.

Создание музыки, в конечном счете, не может быть отделено от времени, в котором живет композитор, но вопрос о том, как преодолеть традиции и внести инновации, зависит от мышления композитора. Чжао Сяошэн однажды сказал: «Любая традиционная лексика, синтаксис, структура, дыхание и характер под контролем современного мышления могут превратиться в золото, обновиться и преобразовать устаревшее в нечто удивительное» (Чжао, 2003).

Слияние мелодической музыки и полифонии: аккомпанемент на пиано в «Легенде о красном фонаре» сочетает «линейное» мышление традиционной китайской музыки с «вертикальным» мышлением западной музыки, а использование полифонии усиливает многослойность и выразительность аккомпанемента, отражая интонационные особенности китайских мелодий. В традиционной китайской музыке многие мелодии имеют явную независимость, часто представляя собой целое или даже всю музыку. Известный китайский музыкальный теоретик Ли Сиань когда-то назвал это явление «стереофонией на основе линии» (Основные проблемы музыкальной эстетики, 2011). Аккомпанемент на пиано в опере «Легенда о красном фонаре» использует методы создания мелодической музыки. В разделе «Таким человеком нужно быть» с 30 по 33 такты, в части с затянутым слогом «сянь», для достижения высокой степени единства в динамике, скорости и эмоциях между аккомпанементом и вокальной частью, левая и правая руки пиано используют одинаковый ритм и мелодию, играя одновременно. Таким образом, этот подход имитирует аккомпанемент трех основных инструментов в пекинской опере (цзин ху, юэцин, саньсянь), что делает эмоциональное выражение произведения более чистым, а также использует различия в диапазоне и тембре пиано, обогащая выразительность музыкальных мелодий.

Поддерживающая полифония является распространенным приемом в китайских многоголосых народных песнях и при исполнении «Цзяннань Сычжу». Она строится на основе главной мелодии и, в зависимости от особенностей инструментов, с помощью импровизации и украшений развивает другие голосовые партии (Ян, 2023). В аккомпанементе на пиано в «Легенде о красном фонаре» используется

поддерживающая полифония, где низкие голосовые партии часто повторяют одни и те же ноты, а высокие голосовые партии движутся по диагонали с мелодическими ответвлениями. При этом аккомпанемент сохраняет традиционный колорит пекинской оперы и придает ей новые звуковые эффекты, не внося значительных изменений в оригинальные вокальные партии. В 10-м разделе «Свет всегда впереди» с 50 по 53 такты, правая рука аккомпанемента использует «диагональное движение» поддерживающей полифонии. Высокая голосовая партия находится в округлом среднем регистре пиано, а мелодия является упрощенной ветвью вокальной партии. Нижняя голосовая партия представляет собой повторение одной и той же ноты в шестнадцатых нотах, что в сочетании с мощным октавным аккомпанементом левой руки усиливает ритмическое ощущение мелодии и контраст тембров, придавая аккомпанированию богатую выразительность и ярко отражая эмоциональное состояние персонажа.

В традиционных китайских операх оркестр сопровождения часто использует метод «поддерживать ритм и тон» для подчеркивания и ведения вокального исполнения, образуя тесную кооперацию с певцом. Чаще всего используются методы «поддерживать», «округлять», «подчинять» и «закладывать». В «Легенде о красном фонаре» фортепиано заменяет традиционные инструменты пекинской оперы, используя приемы сопровождения, такие как «поддерживать ритм и тон» (Музыкальная оценка театральной и кино музыки, 2023). В 6-м разделе (такты 7-9) разложенные аккорды и прием «дянь» в паузах вокала усиливают эмоциональность и связность мелодии.

Умелое перенесение материалов пекинской оперы: В аккомпанементе пекинской оперы «Легенда о красном фонаре» сочетаются китайские инструменты (цзин ху, юэцин, сансянь, гупань) с западными, создавая оркестровую форму. Фортепиано благодаря богатому тембру, диапазону и выразительности удачно передает симфонический материал, усиливая художественное выражение. В прологе ко второму разделу «Таким человеком нужно быть» (такты 1-15) правая рука фортепиано воспроизводит тему высокого ху из оригинала, добавляя октавы и аккорды для гармонического обогащения. Левая рука использует разложенные аккорды и шестнадцатые ноты, создавая текучую, эмоционально насыщенную подкладку для входа вокала.

Во время учебы в Шанхайской консерватории и Ленинградской консерватории, господин Инь Чэнцун познакомился с множеством выдающихся произведений европейских и советских композиторов (Чжао, 2006). Именно поэтому в его творчестве возникла идея интеграции китайской пекинской оперы с западными композиционными техниками и элементами, что привело к их взаимному проникновению. В прологе двенадцатого раздела «Смелые амбиции в облаках» с 1 по 32 такты и в прологе пятого раздела «Смелый и решительный» с 1 по 5 такты можно заметить сходство с начальной частью второго фортепианного концерта до минор русского композитора Сергея Рахманинова с 1 по 8 такты. В первых восьми тактах второго фортепианного концерта до минор используется текстура аккордового сопровождения с одновременной игрой обеих рук, создавая насыщенный и величественный эффект. В первом разделе «Смелые амбиции в облаках» с 1 по 32 такты также применяется аккордовое сопровождение с одновременной игрой обеих рук, что подчеркивает широкий и мощный художественный эффект.

Между тем в аккомпанементе на пиано в опере «Легенда о красном фонаре» используется множество техник игры на двойных нотах, включая терции, кварты и смешанные формы. Использование двойных нот имитирует звучание китайских народных инструментов, таких как бамбуковая флейта и гупань, демонстрируя яркий национальный стиль. Например, в разделе «Не покинем поле боя, пока не покончим с волками» интенсивное использование двойных нот подчеркивает напряжение и эмоции. При исполнении необходимо обращать внимание на уровень, тембр и технику быстрого движения, четко очерчивая мелодическую линию. С помощью легкого и упругого касания пальцами, а также координации ладоней, запястий и рук можно имитировать проникающий и яркий тембр народных инструментов (Шу, 2020).

Использование педали в аккомпанементе на пиано в этой опере также играет важную роль – для создания атмосферы и усиления звукового эффекта. В произведении часто применяются яркие цветовые выразительные приемы, такие как вибрато и украшенные музыкальные фразы, которые

развивают эмоциональное состояние персонажа. Правильное использование педали может значительно улучшить имитацию звучания китайских щипковых и ударных инструментов (Чжан, 2023).

Непосредственно в аккомпанементе на пиано в «Легенде о красном фонаре» разные разделы имеют различные способы обработки скорости. Аккомпаниатор должен хорошо знать изменения ритма в пекинской опере, понимать содержание разделов и развитие эмоций персонажей, гибко настраивать скорость и динамику аккомпанеента для достижения хорошего взаимодействия с исполнителем (Чжан, 2021).

Таким образом партия пианино в «Легенде о красном фонаре» соединяет элементы китайской оперы и классическую технику игры на фортепиано, что представляет собой синтез двух знаковых художественных форм Востока и Запада. Это имеет важное культурное значение для высшего музыкального образования (Цю, 2022). Изучение фортепианного сопровождения данной оперы не только позволяет студентам углубленно познакомиться с культурным контекстом и элементами китайской оперы, но и помогает им ощутить очарование традиционной культуры, повысить чувство ответственности за ее сохранение. Кроме того, это способствует пониманию особенностей и приемов композиций музыки в разных культурных контекстах, открывает студентам межкультурный музыкальный горизонт, формируя инклюзивное и открытое культурное отношение, что способствует культурному обмену и инновациям (Цзин, 2016).

В заключение необходимо отметить, что в целом фортепианный аккомпанемент в опере «Легенда о красном фонаре» имеет важное значение для развития художественной выразительности аккомпаниатора и его практических навыков. Анализ и интерпретация творческого контекста, элементов и исполнительских техник произведения помогают строить системное музыкальное аналитическое мышление у обучающихся, понимать, как музыкальные элементы взаимодействуют и выражают эмоции, развивая их способности к музыкальному анализу и творчеству. Кроме того, это способствует развитию исполнительских навыков и улучшению способности к сотрудничеству с другими, повышая выразительность исполнителей (Чжан, 2018).

Заключение

Фортепианный аккомпанемент к пекинской опере «Легенда о красном фонаре» представляет собой уникальный художественно-педагогический феномен, в котором органично соединились многовековые традиции китайской музыкальной культуры и достижения западной фортепианной школы, создавая тем самым новый эталон межкультурного взаимодействия в музыкальном искусстве. Это произведение служит не только предметом академического исследования, раскрывающего особенности музыкального языка пекинской оперы в условиях современной модернизации, но и важным образовательным инструментом, способствующим подготовке высокопрофессиональных музыкантов, обладающих широким художественным кругозором.

Тщательный анализ исполнительских и композиционных особенностей данного аккомпанеента демонстрирует, как посредством умелого использования полифонических приемов, тонкого тембрового разнообразия, а также искусной ритмической и фактурной разработки создается выразительное музыкальное сопровождение, полностью соответствующее строгим драматургическим канонам традиционной китайской сцены. Особый интерес вызывает творческая адаптация характерных для пекинской оперы аккомпаниаторских техник, таких как принцип «поддержания ритма и тона», которые, будучи органично интегрированными в фортепианную фактуру, предъявляют к исполнителю повышенные требования не только в плане технического мастерства, но и в отношении глубокого стилистического проникновения в суть национальной музыкальной традиции.

С точки зрения музыкальной педагогики освоение этого материала играет исключительно важную роль в формировании у студентов межкультурной музыкальной компетенции, существенно расширяя их художественные горизонты и развивая аналитическое мышление, что приобретает особую актуальность в условиях современной глобализации музыкального образования. Практическая работа с данным репертуаром способствует комплексному развитию профессиональных навыков, включая

совершенствование ансамблевого мастерства, артистизма и способности к тонкой стилистической интерпретации.

Успешный опыт включения «Легенды о красном фонаре» в учебные программы музыкальных вузов наглядно свидетельствует о высокой эффективности такого подхода и подчеркивает необходимость дальнейшего внедрения классических образцов китайского музыкального наследия в международный академический контекст. Это направление представляется чрезвычайно перспективным как для развития современной музыкальной педагогики, так и для углубления культурного диалога между Востоком и Западом, открывая новые возможности для взаимного обогащения музыкальных традиций и формирования единого культурного пространства в условиях современного многополярного мира.

Список литературы

1. Музыкальная оценка театральной и кино музыки. Под ред. Л. Цзяминь, Ч. Яньнань, Ч. Чжиминь, Ц. Хуан. Шанхай: Шанхайский транспортный университет, 2023. С. 251.
2. Основные проблемы музыкальной эстетики. Под ред. В. Цзыжао. Пекин: Центральная музыкальная академия, 2011. 245 с.
3. Цзин Ф. Теоретическое исследование и практическое применение китайских культурных элементов в преподавании фортепиано – на примере аккомпанемента «Легенда о красном фонаре» // Северная музыка. 2016. Т. 36. № 23. С. 181.
4. Цю Н. Роль творчества Инь Чэнцзуня в развитии национального китайского фортепианного искусства // Современное педагогическое образование. 2022. № 1. С. 103-110.
5. Чжан Л. Слияние Востока и Запада в красной классике – роль и значение аккомпанемента на пиано в пекинской опере «Легенда о красном фонаре» // Современная драма. 2018. № 1. С. 76-78.
6. Чжан Л. Исследование техник создания и исполнения аккомпанемента на пиано в пекинской опере «Легенда о красном фонаре» // Китайская драма. 2021. № 4. С. 81-82.
7. Чжан Ц. Как овладеть стилем оперного аккомпанемента на пиано – на примере «Пения маски» // Театральный дом. 2023. № 8. С. 45-47.
8. Чжао С. Традиционные композиционные техники. Шанхай: Шанхайское образование, 2003. 504 с.
9. Чжао С. Путь к музыкальному храму. Шанхай: Шанхайская музыка, 2006. С. 342.
10. Ши С. Многогранное исследование фортепианной музыки. Чанчунь: Jilin Art Gallery, 2020. 210 с.
11. Шу Т. Анализ и исследование техник аккомпанемента на пиано в современном пекинском театре «Легенда о красном фонаре» // Сычуаньский театр. 2020. № 4. С. 129-131.
12. Ян Н. Исследование аранжировки и художественного выражения китайских вокальных произведений для фортепиано // Сборник научных исследований в высших учебных заведениях. Пекин: Китайские книги, 2023. С. 194.

Studying the experience and reflections on teaching piano accompaniment in music education in Chinese universities using the example of piano accompaniment to the opera «The legend of the Red Lantern»

Cheng Zhao

PhD student

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

356117673@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 03.12.2024

Accepted 24.01.2025

Published 28.02.2025

UDC 371.365:78.103.4

DOI 10.25726/a0579-4328-8885-k

EDN OFIMOR

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article examines the piano accompaniment to the Beijing opera «The Legend of the Red Lantern» as an example of the integration of traditional Chinese musical culture and the Western piano school. The research focuses on the historical and cultural context of the creation of the work, the features of its compositional structure, performing techniques and educational significance. The article analyzes such elements as polyphony, thematic development, timbre work and textural modeling, as well as methods of adapting traditional Chinese accompaniment techniques («maintain rhythm and tone») to piano practice. Special attention is paid to the pedagogical aspects of using this material in music education at universities: the development of students' intercultural competence, the formation of analytical thinking and performing skills, as well as familiarization with the national cultural heritage. The results of the study suggest that the accompaniment to the «Legend of the Red Lantern» is a valuable resource both for artistic practice and for educational programs focused on the synthesis of traditions and innovations in modern musical education.

Keywords

piano accompaniment, Beijing Opera, cultural heritage, musical education, China, Yin Chengzong.

References

1. Musical evaluation of theater and film music. Eds. by L. Jiamin, C. Yannan, C. Zhimin, C. Huang. Shanghai: Shanghai Transport University, 2023. C. 251.
2. The main problems of musical aesthetics. Ed. by V. Zizhao. Beijing: Central Music Academy, 2011. 245 p.
3. Jing F. Theoretical research and practical application of Chinese cultural elements in piano teaching – using the example of the «Legend of the Red Lantern» accompaniment // Northern music. 2016. Vol. 36. № 23. P. 181.
4. Qiu N. The role of Yin Chengzong's creativity in the development of national Chinese piano art // Modern pedagogical education. 2022. № 1. pp. 103-110.
5. Zhang L. The fusion of East and West in the red classics – the role and significance of piano accompaniment in the Beijing Opera «The legend of the Red Lantern» // Modern drama. 2018. № 1. pp. 76-78.
6. Zhang Li. A study of techniques for creating and performing piano accompaniment in the Beijing Opera «The legend of the Red Lantern» // Chinese drama. 2021. № 4. pp. 81-82.
7. Zhang Qi. How to master the style of opera piano accompaniment – on the example of «Singing masks» // Theater house. 2023. № 8. pp. 45-47.
8. Zhao S. Traditional compositional techniques. Shanghai: Shanghai education, 2003. 504 p.
9. Zhao X. The path to the musical temple. Shanghai: Shanghai music, 2006. p. 342.
10. Shi S. A multifaceted study of piano music. Changchun: Jilin Art Gallery, 2020. 210 p.
11. Shu T. Analysis and research of piano accompaniment techniques in the modern Beijing theater «The Legend of the Red Lantern» // Sichuan theater. 2020. № 4. pp. 129-131.
12. Yang N. A study of the arrangement and artistic expression of Chinese vocal works for piano // Collection of scientific research in higher educational institutions. Beijing: Chinese books, 2023. p. 194.