

У Цзин Юй

**Опера Дж. Пуччини
«Турандот»
сквозь призму
китайской культуры**

Монография

Под ред. Ю. П. Медведевой

Издательство Нижегородской консерватории
Нижний Новгород 2015

УДК 782.2И
ББК 85.247
У11

16+

Издание выпущено при финансовой поддержке
Педагогического университета г. Чунцин, КНР.
Номер разрешения: 15XWB005

Рецензенты:

Сыров В. Н., доктор искусствоведения, зав. кафедрой теории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, профессор

Векслер Ю. С., доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки

У Цзин Юй

У11 **Опера Дж. Пуччини «Турандот» сквозь призму китайской культуры** : монография / ред. Ю. П. Медведева. — Н. Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2015. — 172 с.

ISBN 978-5-9905582-6-7

Опера Пуччини «Турандот» — произведение, находящееся на перекрёстке культур Востока и Запада. Автор книги рассматривает творение китайских традиций в сюжетной и музыкальной ткани оперы, анализирует новую версию финала «Турандот», созданную в 2008 году китайским композитором Хао Вэйя, а также обращается к трём вариантам сценического прочтения оперы, ставшими знаковыми для музыкального искусства Китая в последние годы.

УДК 782.2И
ББК 85.247

ISBN 978-5-9905582-6-7

© У Цзин Юй, 2015

© Медведева Ю. П., вступительная статья, 2015

© Оформление. Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2015

Содержание

<i>От автора</i>	4
<i>Медведева Ю. П. О нашей совместной работе</i>	7
<i>Введение</i>	8
Глава 1 Сюжет о Турандот: между Западом и Востоком	
1.1 Турандот и Европа	12
1.2 Турандот и Китай	17
Глава 2 Китайский элемент в музыке Дж. Пуччини	
2.1 Цитаты из китайской музыки	27
2.2 Китайский колорит	49
Глава 3 Финал оперы: китайская интерпретация	
3.1 Проблема финала «Турандот»	59
3.2 Работа Хао Вэйя над оперой	63
3.3 Либретто финальных сцен	67
3.4 Музыкальная ткань финала Хао Вэйя	81
3.5 Соответствие стилю Пуччини	112
Глава 4 Постановки «Турандот»: китайский взгляд	
4.1 Постановки Чжана Имоу	122
4.2 Постановка Чэнь Синьи	132
<i>Список литературы</i>	144
Приложение I	
Сказка «В поисках императорского зятя»	163
Приложение II	
Легенда «Принцесса Вэньчен прибывает в Тибет»	165
Приложение III	
О композиторе Хао Вэйя (биографическая справка)	168

От автора

Пятнадцать лет назад, когда я в первый раз пошла на урок классического вокала, сказала преподавателю, что для прослушивания я приготовила популярную песню «Слушай, море» тайваньской певицы А-мей, которая была в то время очень известна. Учитель на это только усмехнулся. Только два года спустя я начала понимать, что же такое вокал в традициях belcanto.

Позже, когда я уже училась в магистратуре Белорусской государственной консерватории в Минске, посещая занятия по оперному пению, я начала действительно узнавать и понимать этот вид вокального искусства, зародившийся в Европе. Оказалось, что европейские вокальные традиции в корне отличаются от китайских, и мне было очень интересно открывать для себя неизведанное.

В 2006 году, влюбившись в «Мадам Баттерфлай», я открыла для себя оперы Дж. Пуччини. К этому времени уже началась моя сценическая деятельность в качестве певицы сопрано, и я стремилась на сцене наилучшим образом передать музыкальные идеи композитора, а также наиболее полно выразить характер своего персонажа. Обратившись к творчеству Пуччини, я начала анализировать всевозможные материалы, чтобы глубже понять психологический портрет каждого женского образа, рождённого великим гением композитора.

В 2008 году в Белорусской государственной консерватории мною была написана магистерская диссертация, посвящённая опере Пуччини «Турандот». Несмотря на то, что эта студенческая работа была несколько поверхностной и содержала массу недочётов, она, тем не менее, заложила фундамент для моей дальнейшей исследовательской работы.

В 2011 году, благодаря Министерству образования КНР, я была направлена на учёбу в Россию. С 2011 по 2014 год я училась в аспирантуре Нижегородской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки под руководством кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории музыки Ю. П. Медведевой и профессора, заведующего кафедрой сольного пения А. М. Седова. Итогом обучения стала кандидатская диссертация, написанная

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

О композиторе Хао Вэйя (биографическая справка)¹

Хао Вэйя (郝维亚) родился в 1970 году в г. Сиань, провинция Шэньси. Был принят в Центральную музыкальную консерваторию в Пекине в 1989 году. Окончил докторантуру под руководством профессора У Зиучэя (吴祖强).

Будучи студентом, он написал произведение для скрипки и фортепиано «Нарастание и спад» (增与减) и получил второй приз на конкурсе «Произведения в китайских национальных жанрах и формах», а затем завершил фортепианные «Вариации на шэньбэйскую народную песню» (陕北民歌主题与变奏) и получил первое место в конкурсе «Новые произведения современных композиторов» в Тайване. В 22 года он выполнил выпускную работу — симфоническую поэму «На севере горы, на юге облака» (山之北, 云之南), звукозапись которой сделал Симфонический оркестр китайского государственного радио.

С 1994 года он учился в магистратуре. В это время им был создан народный дуэт «Инь» (吟). В 1995 году Хао Вэйя был приглашён на Второй фестиваль современной музыки, в котором исполнялся его первый струнный квартет «Интерпретация» (释义). В 1996 году был создан квинтет для деревянных духовых «Птица» (鸟) и выпускная магистерская работа — пьеса для валторны с оркестром (圆号与乐队). Также он защитил музыковедческую дипломную работу «Анализ партий духовых инструментов в симфонических произведениях Стравинского». Потом он поступил в докторантуру, попав в число тех, кто был зачислен бесплатно без экзаменов. Во время учёбы он создал два произведения с участием китайских народных инструментов: танце-

¹ См.: *Ся Ин*. Китаец, который написал финал «Турандот» // Кругосветное лицо. 2008. № 7. С. 71–73. (肖莹 «给《图兰朵》续曲的中国人» // «环球人物» 杂志, 人民日报社, 北京, 2008年); <http://baike.baidu.com/view/3565179.htm>

вальную сюиту «Слепая луна» для эрху (二胡), струнного оркестра и ударных инструментов, а также концерт «Три мечты» для чжэна (古筝), струнного оркестра и ударных (1996) — премьера этого сочинения состоялась в Пекинском концертном зале, а впоследствии оно было отмечено дипломом как лучшее произведение на конкурсе в Тайване.

В 1997 году Хао Вэйя в составе группы музыкантов из Центральной консерватории был приглашён по обмену в Китайский университет в Гонконге. В 1998 году он написал танцевальную сюиту «Весенний ветер, опьянённый ночью» для голоса и большого симфонического оркестра, исполнявшуюся на премьере ансамблей китайской песни и танца. В 1999 году была написана концертная увертюра «Пусть скорее придёт сентябрь», исполнявшаяся в музыкальном зале имени Сунь Ятсена (中山音乐堂) симфоническим оркестром Китайского радио. Композиторская дипломная работа «Симфония в двух частях» и докторская диссертация «Наследие и инновации — анализ пяти симфонических произведений Стравинского» были окончены в 1999 году. После успешной защиты Хао Вэйя был оставлен в Центральной консерватории как преподаватель.

Как педагог Хао Вэйя в настоящее время занимается подготовкой будущих композиторов и ведёт научно-исследовательскую работу. Но и творческая карьера его продолжается. Так, в 1999 году по заказу города Сямынь (厦门) он написал виолончельный концерт «Ода к морю». В 2000 году написан квинтет «Песня правды» (真如之歌) для пипы (琵琶), струнного оркестра и ударных инструментов. Совместно с корпорацией Poloarts он записал компакт-диск «Цветная флейта» (箫色), а с корпорацией HAXOS Far East — компакт-диск «Река Циатеа» (杪楞河). В том же году Хао Вэйя опубликовал работу «Использование духовых инструментов в симфоническом творчестве Стравинского» в «Вестнике Центральной консерватории». В 2002 году было создано произведение для большого оркестра китайских народных инструментов «Легенды II» (传奇II), исполненное силами Центральной национальной филармонии. В 2003 году Китайским международным издательством была издана написанная Хао Вэйя «Программа экзаменов композиторов в Центральной консерватории».

В последние годы Хао Вэйя создаёт много произведений в разных жанрах, среди них произведения для оркестра, камерная музыка, хореографические драмы, мюзиклы, музыка для театра и кино, музыка к телесериалам, рекламным роликам и т. д. Среди самых значительных произведений — музыкальная драма «Терракотовые солдаты и лошади» (兵马俑), показанная в Канаде и Америке в 2004 году; фортепианный концерт «Река Янцзы» (长江); симфоническая поэма «Память» (纪念); музыка к документальному фильму «Таинственный Тибет» (神秘的西藏); произведения для хора и оркестра «Небо и земля — Люцифер» (天地一太白), «Поэт Гуаншанье» (关山月), музыка к фильму «Отец», к сериалам «Бесцветная жизнь» (平淡的生活), «Любить свой век нельзя» (错爱一生), «Кровопролитное взросление» (浴血男儿) и т. д.

У Цзин Юй — певица (сопрано), кандидат искусствоведения.

Родилась в г. Гэдзю провинции Юньнань (Китай). Окончила Юго-Западный университет музыки г. Чунцин по специальности «вокал», магистратуру в Белорусской государственной академии музыки (г. Минск), а затем аспирантуру Нижегородской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки.

Сценическая деятельность У Цзин Юй началась в Китае. В годы учёбы в Юго-западном университете она дебютировала в музыкальном спектакле на музыку Л. Бернштейна «Вестсайдская история». В партиях Антонида («Иван Сусанин» М. И. Глинки) и Микаэлы («Кармен» Ж. Бизе) выступала на сцене Белорусской филармонии.

У Цзин Юй является лауреатом 27 конкурсов, проходивших в Китае (Чунцин, Гонконг, Пекин), Белоруссии (Гомель), России (Москва). Активно концертирует в Китае, Белоруссии и России, в том числе с сольными программами. В рамках Летних музыкальных фестивалей 2012 и 2013 гг. выступала в Государственном Большом театре Китая.

Результатами научной деятельности У Цзин Юй стали 6 публикаций на русском языке, выступления на двух международных конференциях «Музыкальное образование и наука» (Нижний Новгород, 2012, 2013), а также научные доклады в Педагогическом университете г. Чунцин и в Академии музыки г. Шэньян (Китай).

В настоящее время У Цзин Юй — преподаватель Академии музыки при Педагогическом университете г. Чунцин.

В основе данной книги материалы кандидатской диссертации У Цзин Юй, которая была выполнена на кафедре истории музыки Нижегородской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки под руководством кандидата искусствоведения, доцента Ю. П. Медведевой. Защита состоялась 23 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

Научное издание

У Цзин Юй

**Опера Дж. Пуччини «Турандот»
сквозь призму китайской культуры**

Монография

Под редакцией Медведевой Юлии Петровны

Фото на обложке — У Цзин Юй в образе «Турандот»

Ответственная за издание Т. Б. Суханова
Компьютерная вёрстка А. С. Платонова
Нотный набор П. М. Качалов, И. М. Шайдуллин

Подписано в печать 17.11.2015. Формат 60*90/16.
Усл. печ. л. 10,75. Тираж 300 экз. Заказ № К-4733.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория им. М. И. Глинки»
603950, Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40.
www.nnovcons.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в АО «ИПК "Чувашия"»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13.