

**ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„НЕОФИТ РИЛСКИ“
БЛАГОЕВГРАД
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВОТА
КАТЕДРА „МУЗИКА“**

ЧАНГ ЛИ

**ПРИНОСЪТ НА СИАН СИНХАЙ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖАНРА
КАНТАТА В КИТАЙ**

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

научна област: 8. Изкуства

професионално направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство

докторска програма: 8.3. „Теория и практика на изпълнителското
изкуство“

**Научен ръководител:
доц. д-р Николина Кротева**

**Благоевград
2025**

Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра „Музика“, проведено на 17.12.2024 год., протокол № 9 и с решение на ФС при Факултета по изкуствата /Протокол № 22 от 17.12.2024 год./ е предложен за защита.

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, заключение и списък с използваните източници.

Дисертационният труд има обем от 210 страници. От тях 202 страници са основен текст, включващ партитурни примери и 8 страници използвани източници. Използваните материали обхващат 102 източника, от които 6 на кирилица и останалите на латиница.

Защитата ще се състои на 21.01.2025 година от 12.00 часа в зала 114 на УК № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Членове на научното жури:

Рецензенти: проф. д.н. Румен Гавраилов Потеров

проф. д-р Костадин Михайлов Бураджиев

Становища:

проф. д-р Деян Евгениев Павлов

доц. д-р Мирослав Павлов Димов

доц. д-р Валери Николаев Пастармаджиев

Материалите по защитата са публично достъпни в катедра „Музика“ и са публикувани на уебсайта на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

УВОД. Актуалност на разработваната тема.....	7
Предмет, обект, цел и задачи.....	8
ПЪРВА ГЛАВА	
1. Композиторът Сиян Синхай – творчески профил.....	9
1.1. Биографични данни и опит в обучението.....	9
1.2. Историческа обстановка в Китай и условия за творчество.....	12
1.3. Музикалният път се променя от „Музика за музиката“ към „Музика за хората“.....	13
1.3.1. Нарастваща национална криза.....	13
1.3.2. Великолепната сцена на националната война за съпротива.....	14
1.3.3. Обгрижване и възпитание на партийните организации.....	15
1.3.4. Национални чувства, произлизащи от сърцето.....	15
1.3.5. Укрепване на музикалната идентичност.....	16
1.4. Сиян Синхай – стил на създаване на музика.....	16
1.4.1. Предпоставки за революция с музика.....	16
1.4.2. Национална визия на китайската музика.....	17
1.4.3. Материали за коригиране на народната „минорна мелодия“.....	18
1.4.4. Създаване на национална „полифония“.....	19

1.4.5. Западни композиционни техники с фолклорна „старинна музика“.....	20
1.5. Новаторството на Сиан Синхай.....	20
1.5.1. От музикант за национално спасение до „музикант от народа“.....	21
1.5.2. Разпространение и популярност на музиката.....	22
1.5.3. Компиляция от популярни мелодии.....	23
1.5.4. Духът на времето и националният принос в създаването.....	23

ВТОРА ГЛАВА

2. Кантата в Китай – поява и характеристика на жанра.....	24
2.1. Специфични особености на европейските кантатно-ораториални форми.....	24
2.2. Произход и развитие на жанра кантата в Китай.....	25
2.2.1. Ранни китайски широкомащабни вокални творби.....	25
2.2.2. Новите исторически събития в Китай и хоровото творчество.....	25
2.3. Машабни хорови произведения от Сиан Синхай.....	26
2.3.1. Исторически предпоставки за появата на четирите кантати.....	26
2.3.2. Творческо вдъхновение и бързина на композиране.....	26
2.3.3. Реализъм на музика и съдържание.....	27

2.3.4. Композиционни техники и принципи на творческа реализация.....	27
2.3.5. Индивидуални характеристики на четирите кантати..	29
2.4. Машабни хорови творби, създадени в Китай след 40-те години на миналия век – оценката на творбите.....	30
2.4.1. „Кантатата за Осма маршрутна армия“.....	30
2.4.2. „Работническа кантата“.....	30
2.4.3. Кантата „Пробуждане на Феникса“.....	30
2.4.4. „Демократична кантата“.....	30
2.4.5. „Кантата за базата на Червената Армия“.....	31

ТРЕТА ГЛАВА

3. Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай.....	31
3.1. „Производствена кантата“.....	32
3.1.1. Предистория на създаването на „Производствена кантата“.....	32
3.1.2. Музикални характеристики на „Производствена кантата“.....	32
3.2. „Кантата за Жълтата река“.....	33
3.2.1. Контекст на творбата.....	33
3.2.2. Повод за написване на „Кантата за Жълтата река“.....	34
3.2.3. Музикален анализ на произведението.....	35
3.2.4. Сценично представяне в изпълнителската практика...35	

3.2.4.1. Версии на „Канататата за Жълтата река“	35
3.3. „Кантата 18 септември“	35
3.3.1. Исторически повод за създаването на „Кантата 18 септември“	35
3.3.2. Музикална композиция и оформление на „Кантата 18 септември“	36
3.4. „Кантата за Жертвения съюз“	36
3.4.1. Исторически предпоставки за създаването ѝ	36
3.4.2. Структурни характеристики на текстовете	37
3.4.3. Оценка на художествените качества	37
3.5. Сиан Синхай и неговият композиторски стил	38
Обобщение	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД	40
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА ..	42

УВОД. Актуалност на разработваната тема.

Със задълбочаващото се развитие на глобализацията, комуникацията и интеграцията на музикалното изкуство китайските композитори стават все по-изпълнявани. Като страна с дълга история и богата култура, музикалното изкуство на Китай постепенно излиза на световната сцена. Особено през последните години, въз основа на наследяването на традицията, китайското музикално творчество непрекъснато абсорбира чужди елементи и формира уникален музикален стил.

Важна фигура в историята на китайската музика е композиторът Сиан Синхай (洗星海). Той е един от първите китайски композитори, които са се обучавали в Европа. Неговото музикално творчество е силно повлияно от уникалното очарование на традиционната китайска музика. Освен това в своите композиции той включва елементи от западноевропейската музикална култура.

През последните години се увеличи интересът на изследователите върху личността на Сиан Синхай. Появиха се голям брой научни разработки, свързани с неговото музикално творчество. Въпреки това, неговите мащабни хорови композиции не са били обект на музиколожки изследвания.

Сиан Синхай композира четири кантати. В тези произведения той осъществява перфектна интеграция на традиционни елементи от китайската музика със западноевропейски музикални средства. Със своите творби и национален стил, Сиан Синхай оказва положително въздействие на поколения китайски композитори, които творят след него. По този начин той допринася за формирането и развитието на жанра кантата в Китай.

Задълбоченото проучване и анализиране на кантатите на Сиан Синхай ще допринесе за разбирането на процесите на развитие на китайската вокално-инструментална музика. Изясняването на приносът на

композитора за развитието на жанра кантата в Китай ще окаже положително въздействие върху музикалното творчество на следващите поколения музикални творци.

Обект на изследването е хоровото творчество на китайският композитор Сиан Синхай.

Предмет на изследването са кантатите на китайският композитор Сиан Синхай и тяхната жанрова специфика.

Целта на изследването е да се анализира творческата дейност на Сиан Синхай и неговият принос за формирането и развитието на хоровата кантата в Китай.

Задачите, които са в основата на дисертационната разработка са:

- обективно да се проучи и анализира историята на китайската хорова композиторска школа;
- да се определят основните параметри на западноевропейският класически образец на хоровата кантата;
- да се опише живота на Сиан Синхай и да се оформи неговият творчески профил;
- да се анализират факторите, които обуславят основните периоди в композиторската дейност на Сиан Синхай;
- да се проучат хоровите кантати композирани от Сиан Синхай – тяхната тематика и специфична изпълнителска проблематика;

- да се определят стилово-жанровите и композиционно-фактурните особености на кантата в Китай;
- да се разкрие ролята на композитора Сиан Синхай за изграждането на собствена визия на жанра кантата в китайската музика;

— ПЪРВА ГЛАВА

1. Композитора Сиан Синхай – творчески профил.

1.1. Биографични данни и опит в обучението.

Сиан Синхай се ражда през 1905 година в бедно рибарско семейство в Макао. Неговите предци са от народността „танка“, известна още като „хората от лодките“. Поради ранната смърт на бащата, майката на Сиан се принуждава да се върне в своя роден дом. Така дядото по майчина линия става един от възпитателите на Сиан Синхай и оказва голямо влияние върху личността на бъдещият композитор. Още от на-ранна възраст песните съпътстват детството на Сиан Синхай и дълбоко проникват в паметта на младия човек. Песните за риболов са начин за общуване на хората „танка“. Чрез пеенето те се трудят, празнуват, изразяват своите стремежи и чувства.

Като всички момчета „танка“ Сиан Синхай се научава да говори на кантонски език. Воден от любопитството към нови неща, той се сдобива и с първия си музикален инструмент – китайска къса флейта Сяо (Xiao, 簫). В свободното си време, под ръководството на дядо си Сиан Синхай започва да изучава флейтата. Така момчето навлиза в света на музикалното изкуство, който му разкрива един нов начин за комуникация с хората.

Когато Сиан Синхай е на 6-години започва да посещава началното училище Янгджън (Yangzheng) където прави първите си стъпки в света на музиката. През 1918 година започва да учи цигулка в Университет Сун Ятсен (Sun Yat-sen University) в Гуанджоу. През същата година изучава кларинет и пиано в училището на младежката християнска асоциация към университета Лингнан (Lingnan) в Гуанджоу. Музикалното обучение, което получава Сиан Синхай в университета Лингнан му дава възможност да се запознае със западната църковна музика и с това се поставя началото на неговият професионален път. Междувременно Сиан Синхай ръководи и дирижира групата Lingnan Silver Band. С неговите индивидуални изпълнения си спечелва титлата „свирещ на Южен Сяо“. След дългогодишна музикална практика по-късно той става учител по музика в университета Лингнан.

През 1926 година Сиан Синхай учи цигулка при руския професор Тонов и изучава задълбочено теория на музиката в Музикалния факултет на Колежа по изкуствата при Пекиния университет. По-късно продължава своето обучение в Шанхайската национална музикална консерватория. Там Сиан Синхай се запознава с много колеги-музиканти и се присъединява към някои от прогресивните студентски организации.

През 1929 година Сиан Синхай напуска Шанхайската национална музикална академия, за да отиде да учи във Франция. Животът на Сиан Синхай във Франция е изпълнен с много трудности. В Парижката консерватория Сиан Синхай учи: цигулка при Пол Обердьофер (Paul Oberdoerffer); хармония и контрапункт при Ноел Галон; композиция при Венсан д'Ендй, Ги дьо Лионкур (Guy de Lioncourt) и Пол Дюка (Paul Dukas) и дирижиране с Марсел Лабй (Marcel Labey).

По време на шестгодишното си пребиваване в Париж Сиан Синхай композира произведенията: „Вятър“, „Песен

на скитника“, „Древна китайска поезия“, „Соната за цигулка в ре минор“ и други творби.

През 1935 Сиан Синхай се завръща в Китай в окупираната от Япония част от страната. Той е поканен да преподава композиция и дирижиране към Счетоводното училище Лисин (Lixin). Заедно с други таланти Сиан Синхай започва да обикаля различни населени места – Шанхай, Ухан и други. В разгара на китайско-японската война композиторият съчинява произведения, които имат за цел да провокират патриотични чувства сред сънародниците в съпротивата срещу Япония. Едни от тези произведения са: „Песен за спорт“ (Yundonghui Ge), написана за филма „Герой на времето“ (Shishi Yingxiong), „Ние ще защитаваме“ (Women Yao Dikang), „Песен за бойци“ (Zhan Ge) и „Марш за спасяването на страната“ (Jiuguo Jinxingqu). По този начин Сиан Синхай успешно се включва в инициативата за създаването на творби, които са посветени на каузата за „спасяване на нацията от изчезване“.

В Шанхай Сиан Синхай публикува есе, озаглавено „Pubian de Yinyue“ „普遍的音樂“ („Универсалната музика“). В него той излага своите мисли за музиката.

През 1938 година Китайската комунистическа партия инициира създаването на Академията за изящни изкуства Lu Xun в град Ян’ан. През май 1939 година Сиан Синхай приема предложението да бъде назначен за професор по музика и поема поста на декан в музикалния отдел на Академията за изкуства Lu Xun. През този период в Ян’ан той композира голяма част от своите произведения, включително и четирите свои кантати.

Многочастните творби се превръщат в национален и революционен музикален жанр, който идеално съответства на политическите и артистични принципи на движението в Ян’ан. В тях, в сравнение с други жанрове, той използва композиционни музикални средства от западната

художествена музика, които е научил при своето обучение в Париж.

През 1940 година Сиан Синхай е изпратен в Съветския съюз. На следващата година той завършва своите две симфонии, една оркестрова сюита, симфонична поема „Амангелди“ и солови песни по древна китайска поезия. В своите мащабни музикални произведения той използва съвременни композиционни средства в европейски стил.

По време на пребиваването на Сиан Синхай в Москва, състоянието му се влошава, поради изтощение и недохранване. Въпреки това той продължава да твори: „Работя неуморно...завърших Китайска рапсодия и 60 китайски песни по време на болестта си, по време на която никога не съм губил желанието си да пиша.“ [Xian Xinghai, 1989] Умира на 40-годишна възраст в Москва.

През краткият си живот Сиан Синхай композира повече от 200 популярни песни (може да се отбележи голяма вариативност на броя на песните, които е създал – от 200 до 500 в различните източници), 4 кантати, 2 опери (една от които е недовършена), 2 симфонии, 4 симфонични сюити, една симфонична поема, оркестрова рапсодия и много инструментални сола. Той композира множество ансамбли и художествени песни, а също така пише много статии посветени на музиката.

1.2. Историческа обстановка в Китай и условия за творчество.

Годините от 1928 до 1937 са известни като период „лявото десетилетие“ в историята на съвременната китайска литература и изкуство. Когато е в Шанхай, Сиан Синхай участва в „Съюза на левите музиканти“ и пише песни, за да спаси нацията. Освен това така учи някои литературни младежи да пеят в свободното си време, като ги вдъхновява

и насърчава да участват в песенното движение за национално спасение.

Докато твори в Ян'ан Сиан Синхай утвърждава своите политически възгледи и позиция. Във връзка с това той казва: „Китай сега се е превърнал в два свята, единият потъва към падението, а другият се движи към яркия и обнадеждаващ напредък. Ян'ан е развитието на нов Китай...“ [Xian Xinghai, 1989]

Неговото мнение по отношение на творческия стил – не трябва да се копира западни мелодии, а трябва да се използват професионалните знания по композиция, за да се изградят новите китайски музикални характеристики. Специфичният израз на новата музика и новото музикално движение е, че публиката обича музиката и има смелостта да се присъедини към движението против японските окупатори. В допълнение към музикалното движение Сиан Синхай смята, че музикалното образование трябва да е достъпно, за да може да вдъхнови много талантиливи младежи.

1.3. Музикалният път се променя – от „Музика за музиката“ към „Музика за хората“.

1.3.1. Нарастваща национална криза.

От 1874 до 1931 година Китай е принуден да води поредица от несправедливи войни. След т. нар. „инцидент от 1918 година“ Япония насилствено, окупира трите североизточни провинции. Това дава началото на антияпонската война в Китай. След това започва „войната с две битки“, „инцидентът в Северен Китай“, „инцидентът от 7 юли“ и поредица от жестоки убийства на китайци, окупация на китайска територия, разцепване на суверенитета на Китай. Като следствие от тях са подписаните неравноправни договори.

Китайският народ е принуден да понесе голям брой нещастия – огромни по размер репарации, беден живот на разселените и несигурна социална среда. Голям брой прогресивни хора започват да мислят как да спасят народа от тези опасности. В търсене на решения, творците също достигат до революционния път за спасяване на китайската нация.

Когато се прибира в своята родина, Сиан Синхай насочва своят поглед към хората и обръща внимание на националната съдба. В този контекст, социалната реалност за национална опасност става пряка причина за изместването на музикалния път на композитора. Той променя своето мислене и идейна философия за начините на пробуждане на нацията с музика.

1.3.2. Великолепната сцена на националната война на съпротивата.

По време на Войната за съпротива срещу японската агресия Сиан Синхай поддържа контакти с много хора, които воюват на предната линия. Вдъхновен от разказите за героичните дела на много от тях, той решава да се включи активно във военната съпротива срещу японската агресия. Разбира се, като участва във войната с музика – чрез концертна дейност да вдъхнови и окуражи населението във Антияпонската война като пее пропаганда.

Сиан Синхай пише: „Ако музиката не може да влезе в живота на мнозинството от работниците и селяните, тя никога няма да се превърне в оръжие за тяхното освобождаване, нито ще бъде основна сила на движението за национално освобождение.“ [Xian Xinghai, 1989]

1.3.3. Обгрижване и възпитание на партийните организации.

Друга причина за музикалния път, който поема Сиан Синхай е грижата за образование от страна на партийната организация. За разлика от Гоминдан, Комунистическата партия на Китай обръща внимание на талантите и цени техният труд, способности и образование.

Ръководството на Комунистическата партия на Китай призовава интелектуалците, писателите, художниците и музикантите да обединят своите усилия, за да формулират самият „нов китайски стил“.

Със своите силни теоретични предимства, предимства на таланта и предимства на идеологическото и политическото образование, партийната организация дава идеологически насоки на Сиан Синхай в теоретичното обучение и създаването на музика, помага му да намери посоката на творчеството, коментира музикалните му произведения и дава насоки за новата музикална конструкция. Това му дава дълбоко вдъхновение. След като живее в Ян'ан, той дълбоко осъзнава, че само Комунистическата партия на Китай може да спаси страната. Това също повлиява на неговото идейно осъзнаване да служи на тази политическа партия.

Следователно, съвсем естествен е стремежа на композитора на 15 май 1939 година да кандидатства за членство в Комунистическата партия на Китай. На 3 декември 1939 година Сиан Синхай става официален член на Комунистическата партия на Китай в Ян'ан.

1.3.4. Национални чувства, произлизащи от сърцето.

Величието на композиторът Сиан Синхай се крие в неговите силни чувства към дома и родината. В патриотичният идеал за „спасяване на страната чрез музика“ той влага целият си ентузиазъм за творчество. В

писмото си до партийните организации той казва: „Насърчавам произведенията ми да влязат дълбоко в сърцата на нацията, така че произведенията ми наистина да създадат гласа на нацията, да заменят рева на масите и да отразяват реалността.“ [Xian Xinghai, 1989]

Композиторът смята, че за да може едно произведение да отразява истински стремежите на обикновените хора, творецът трябва да се обърне към народа и вярно да изучава народните песни.

1.3.5. Укрепване на музикалната идентичност.

Друга причина за промяна на възгледите на Сиан Синхай от „музика за музиката“ към „музика за хората“ е запознаването му с марксистката теория. Той осъзнава, че неговото музикално изкуство не може да бъде отделено от обществото, затова активно започва да изучава теориите на социалните науки в средата на Ян'ан. В тях Сиан Синхай намира отговори на много от въпросите, които ще определят по-нататъшната насока на творчеството му. Това е преломния момент, в който пред него се открива нов теоретичен хоризонт – Сиан Синхай вече не е композитор, изразяващ само личните си чувства и емоции, а се превръща в „народен музикант“ с гражданска и национална позиция.

В този контекст Сиан Синхай е направил голям брой творчески опити да съчетае „музиката с политиката“ и е създал близо 100 отлични творби, едни от които са неговите кантати.

1.4. Сиан Синхай – стил на създаване на музика.

1.4.1. Предпоставки за революция с музика.

Революционизирането на изкуството е един от важните моменти по време на Антияпонската война в Китай. Този процес определя посоката и тематиката на създаденото художествено творчество.

Композиторът Сиан Синхай е убеден, че песните за национално спасение носят отговорността и мисията на времето, и че движението за национално спасение чрез пеене, може да спомогне при изграждането на масовата национална отбрана и пълно национално освобождение. През този период той създава поредица от революционни песни, които отговарят на нуждите на времето. Едни от тях са: „Песен на армията за национално спасение“ („Song of the National Salvation Army“) и „Тридесет милиона бежанци“ („Thirty million Refugees“).

Където и да отиде Сиан Синхай получава ентузиазма на местната армия и хора. Произведенията от периода в Ян'ан са най-значими и повечето от тях са популярни песни, близки до живота на хората. Като цяло текстовете на песните са лесни за разбиране, тъй като са свързани с реалния живот. Голяма част от мелодиите са закачливи и лесно запомнящи се.

1.4.2. Национална визия на китайската музика.

Като „народен музикант“, Сиан Синхай винаги е имал свои уникални възгледи за националните форми в китайската музика. Той се застъпва за това, че „съдържанието определя формата, с модерната и прогресивна музикална визия за създаване на ново съдържание, така че съдържанието на музиката да може да отразява реалността, да отразява мислите и чувствата и живота на нацията.“ [Xian Xinghai, 1949]

След като Сиан Синхай отива в Ян'ан през 1938 година, градът се превръща в център на музикалното движение за национално певческо движение срещу японската война в северозападен Китай. При създадените отлични условия за творците, Сиан Синхай успява да създаде много музикални произведения. В този период композиторът работи изключително много по отношение на музикалната теория и практика. Той отдава голямо значение

на събирането и използването на ресурси от китайските национални мелодии. С помощта на партийната организация Сиан Синхай има достъп до етническата народна музика от цялата страна и възможност да получава партитури на музикални произведения от чужбина.

Композиторът твърди, че използването на западните композиционни средства трябва да бъде от полза при създаването на новата музика, която трябва да отразява по-добре националните особености. Той пише няколко материала върху проблемите на китайското движение за нова музика, теоретично определя новата музика като антиимпериалистическа, демократична и обществена.

При тази комбинация от китайски и западни музикални характеристики, той отдава голямо значение от една страна на: традиционният китайски език, китайската национална форма, древните национални инструменти, битоващите размери, структурните форми от китайския стил, а от друга на: западните композиционни техники – полифонични и хомофонни, жанрово разнообразие, богатство на структури и музикални форми, оркестрови инструменти и състави. Чрез подобряване на традиционните китайски форми на музика и усвояване на напредналите технологии на западната музика, Сиан Синхай формира уникален и нетрадиционен национален стил. Тази силно етническа нова модерна музика се рекламира и популяризира сред масите по различни начини, така че да има все по-широка жизненост.

1.4.3. Материали за коригиране на народната „минорна мелодия“.

По време на периода Ян'ан Сиан Синхай се заема със събирането на народни мелодии като източник на музикално съзнание. Като професионален музикант той задълбочено и внимателно изучава традиционните китайски народни песни.

Във философски план, новото музикално движение си поставя като основна задача да популяризира националните музикални форми и ритъм като ги съчетае със западния музикален стил. От една страна върху националните минорни мелодии се появяват нови хармонии, съпроводжани от народни инструменти. Разбира се, не бива да се забравя посланието на новата музика – тя не е толкова израз на лични мисли, емоции и мистериозно вдъхновение, а представя и отразява обществения живот; тя е мисията на твореца към обществото; тя е оръжие за освобождение на Китай.

1.4.4. Създаване на национална „полифония“.

В музикалното творчество на Сиан Синхай много малък брой произведения са директно адаптирани или цитати от народни мелодии. Повечето произведения са базирани само на музикални характеристики, музикални стилове, техники на изразяване и други аспекти от народните песни. За Сиан Синхай, който е обучаван в западните композиционни традиции, професионалната композиционна техника на изразяване е от съществено значение. Той влага своите творчески умения в създаването на новата музикална форма на Китай.

Сиан Синхай посочва, че „за да се справим и развием композиционната форма на китайската музика, като първи метод може да се използва контрапункта, с който може да се промени монотонността на народните песни, да ги направи по-богати и модерни и т.н.“ [Xian Xinghai, 1949]

Може да се обобщи следният факт: в своите кантати Сиан Синхай използва цитати от фолклорни образци и ги разработва с помощта на класически полифонични средства. По този начин той показва пътищата, по които китайската традиционна музика може да приеме композиционни елементи от европейската музикална култура.

1.4.5. Западни композиционни техники с фолклорна „старинна музика“.

Произведенията на Сиан Синхай произлизат от народната традиция на „древната музика“. Тук споменатата „Древната музика“ има две значения. Първото се отнася за музиката, а второто се отнася за древните инструменти.

През 1939 година Сиан Синхай композира новата китайска опера „Военен и граждански марш“. Това е една от ранните известни антияпонски военни опери, която е типичен пример за творчество по западния оперен модел. Всички песни са народни. Текстове са на говорим език, доколкото е възможно. Музиката на операта е комбинация от китайски и западни стилови композиционни похвати.

Сиан Синхай се заема да изучава темите на традиционната драма. Запознава се с китайския фолклор и народните предания, за да ги използва като тематичен материал и да ги развива композиционно със европейски творчески техники. Той комбинира оригинално народно пеене със западната вокална техника.

1.5. Новаторството на Сиан Синхай.

Периодът, в който създава „Производствена кантата“ композиторият все още не е успял да формулира своите възгледи. Често е подложен на критики по повод неговото съсредоточаване върху писането на песни за национално спасение.

В едно негово изказване по повод „Производствената кантата“ Сиан Синхай заключава: „Сега композиторият показва три различни нагласи: първата е да имитира западната музика, втората е да практикува китайската музика упорито и третата е да се опитва да комбинира китайската музика с европейската. Последното силно го одобрявам, но тук между другото излагам три лозунга: музиката трябва да бъде популярна, национална,

артистична. Само когато работим успешно в тази посока ще създадем добра музика за Китай.“ [Xian Xinghai, 1989]

Взгледите на Сиан Синхай за музиката претърпяват качествен скок и се оформя неговата музикална концепция. През този период той не само създава хорови произведения, но и публикува голям брой статии. През 1937 година той пише „Песента за спасяването на нацията в Луоянг“ („The Song of Saving the nation in Luoyang“), а през 1938 година „Перспективата на новото певческо движение в Китай“ („The Outlook of the Recent Singing Movement in China), в които Сиан Синхай отразява своят „музикален възглед за Антияпонската война“.

1.5.1. От музиканти за национално спасение до „музиканти от народа“.

Времето прекарано в Ян’ан променя много мисленето на композитора. Сиан Синхай окончателно се отвръща от идеята за „изкуство заради самото изкуство“ и приема политическите принципи като основополагащи при създаването на изкуството.

В „Моят курс по музикално обучение“ той обсъжда подробно значението на изкуствата и музиката като подчертава тяхната жизненост и борбена сила. В своето музикално творчество той съзнателно включва теми, свързани със страданията на родината и своите сънародници. Повлиян от активните срещи с работници, селяни и студенти, той дори използва като ефект техните „викове“. В големият брой национални патриотични песни, които Сиан Синхай създава ясно проличава промяната, настъпила в неговият музикален път. Когато по-късно коментира своята композиторска дейност, той казва: „Моите произведения вече бяха намерили начин да поемат чувствата на потиснатите хора“. [Xian Xinghai, 1989]

1.5.2. Разпространение и популярност на музиката.

В Ян'ан, той инвестира много енергия в събирането на народни песни от цялата страна и активно участва в „Семинар за народни песни“, създаден в Ян'ан. В академията започва да води курс по „Изследване на народни песни“, включително история на китайската музика от древността. В своята преподавателска дейност Сиан Синхай набляга на създаването на популярни песни. Той смята, че подбраните текстове трябва да имат разговорни и местни характеристики. Неговите студенти са вдъхновени от възгледите му за популяризиране на музиката и стават ревностни последователи.

В „Защо да изучаваме народни песни“ той казва: „народните песни са основата на китайската музика, за да разберем китайската музика, трябва да изучаваме народните песни.“ [Xian Xinghai, 1949: 7]

През 1929 година Сиан Синхай публикува своят известен очерк, озаглавен „Универсалната музика“ („The Universal Music“). В него той изразява загрижеността си относно развитието на китайската музика: „Това, от което Китай се нуждае, не е аристократична или частна музика, а това, от което се нуждае китайският народ, е универсална музика.“ От този момент „универсалната музика“ става синоним на „музиката, която спасява страната“.

В „Универсалната музика“ Сиан Синхай дава следните обобщени насоки за развитието на музиката: „Усвояване на изящните произведения на отминалата народнопесенна форма, внушаваме ново съдържание и отиваме една крачка напред, използвайки творчески метод с ново съдържание и нова форма, и го обединяваме, за да разчупим традиционните феодални и полуфеодални методи и навици на писане, така че да можем да практикуваме народните песни на нововъзникващата музика и да можем да се представим на световната музикална сцена.“ Малко по-късно ще възкликне: „Много години се борих да

установя новата китайска музика. Тази музика трябва наистина да изразява душата на хората и да има нови форми и нови хармонии.“ Сиан Синхай приема с ентузиазъм идеята музиката да навлезе в културния живот на масите. Той вярва, че за да бъдат приети произведенията от хората, те трябва да възприемат музикалният език, познат на хората и да имат характерни отличителни национални характеристики.

1.5.3. Компиляция от популярни мелодии.

През 1936 година Сиан Синхай написва „Песен за оран“ („Ploughing Song“), която е неговият най-ранен контакт със северния селски живот на Хънан Джънджоу. Тук може да се усети северната природна среда и местните условия и обичаи, адаптирани в обработката на трудовата песен.

През този период Сиан Синхай написва голям брой популярни песни, подходящи за борбата с нашествениците. Едни от тях са: „Марш с широк меч“ („Broadsword March“), „Въоръжената защита на Шанси“ („Armed Defense of Shanxi“), „Партизанска песен“ („Guerrilla song“) и др. Той също пише песни „Да се въздигнеш“ („Rising ter“), „Пионерска песен“ („Pioneer Song“) и „Севернокитайска фермерска песен“ („North China Farmer Song“) за масите от работници и селяни. По време на своя престой в Ян’ан Сиан Синхай създава и изпълнява четирите кантати, които са постижение в историята на китайската култура.

1.5.4. Духът на времето и националният принос в създаването.

Сиан Синхай е: композитор, теоретик и педагог. Третият аспект от неговата дейност е отличната музикално-педагогическа работа при култивирането на музикални таланти.

Сиан Синхай настоява в професионалното обучение да се комбинират – музикалната теория от една страна и усвояването на професионални умения от друга. Той подготвя голям брой висококачествени музикални таланти, за да отговори на нуждите на времето. Сред тях са: Ма Ке (Ma Ke) – композитор и музиколог и Ли Хуанджи (Li Huanzhi) – композитор и председател на Асоциацията на китайските музиканти и Ян Лянгкун (Yan Liangkun) – известен диригент и един от основателите на хоровото изкуство в Китай.

Творчеството на Сиан Синхай бележи пътя на развитие на модерната китайска музика, разбира се под контрола на комунистическата партия по това време. Музиката му определя пътя на промяната във философията и творческия подход на композиторите от „музика за музиката“ към „музика за хората“. Животът и творческото израстване на Сиан Синхай е историята на „народния музикант“, неговият музикален път към успеха.

II ВТОРА ГЛАВА

2. Кантата в Китай – поява и характеристика на жанра.

2.1. Специфични особености на европейските кантатно-ораториални форми.

За да се проследи приносът на Сиан Синхай за развитието на кантата в Китай, в тази глава се обобщават сходните жанрови характеристики на кантатата и ораторията като вокално-симфонични композиции. Отново се отбелязва, че Сиан Синхай получава западно-европейско образование, което оказва влияние на неговият композиторски стил и мислене.

2.2. Произход и развитие на жанра кантата в Китай.

2.2.1. Ранни китайски широкомащабни вокални творби.

В началото на ХХ-ти век в Китай стартира голямото реформаторско „Движение четвърти май“. То дава мощен тласък за по-нататъшното развитие на хоровото изкуство в Китай. Хуманистичния дух и прогресивните идеи за демокрация и наука са основната нишка в платформата на движението за нова култура. Младите музиканти са повлияни от тезите за демокрация и свобода и създават много нови музикални произведения, които се превръщат в музикално-поетични емблеми на национално-патриотичното движение в страната.

През 30-те години се появяват по-мощабни творби и вокални цикли, които заемат специално място в историята на музикалната култура на Китай. Едни от първите китайски произведения от кантатно-ораториалния жанр са: „Мелодия на морето“, създадена от Джао Юанрен (Zhao Yuanren) през 1927 година и „Песен за вечната скръб“ композирана от Хуанг Зи (Huang Zi) през 1932.

2.2.2. Новите исторически събития в Китай и хоровото творчество.

Историческите събития, политическите катаклизми и трагичните инциденти, които преживява Китай от 30-те и 40-те години на ХХ век бележат нов етап в развитието на китайското хорово изкуство. През 1932 година се създава „Пекински съюз на левите музиканти“. В цялата страна се подема тази идея и се учредяват различни „Музикални организации с леви убеждения“. Композиторите Ние Ер и Сиан Синхай са инициаторите на новото движение.

През разглеждания период в Китай се завръщат голям брой музиканти, които са имали възможност да учат

в чужбина. След като са усвоили европейският и световен музикален опит, китайските композитори го пренасят и адаптират към местните традиционни музикални форми. Формирането на новата китайска музика се подготвя успешно като започват да се публикуват голям брой списания, книги и статии. Всичко това води до появата на крупни хорово-симфонични творби. Създават се първите широкомащабни хорови произведения.

2.3. Мащабни хорови произведения от Сиан Синхай.

2.3.1. Исторически предпоставки за появата на четирите кантати.

През 1938 година войната за съпротива срещу Япония навлиза в етап на стратегическа застой и предишните анти-японски спасителни песни вече не могат да отговорят напълно на нуждите на обществото. През април 1938 година е създадена Академията за изящни изкуства Lu Xun в Ян'ан, където са привлечени безброй млади патриоти и творци от цял свят.

2.3.2. Творческо вдъхновение и бързина на композиране.

Сиан Синхай създава творби с удивителна скорост. По време на престоя си в Шанхай, той композира над 300 песни за спасяването на нацията, всички от които са създадени за кратък период от време. Някои от тези творби дори са композирани за един час. Четирите най-представителни хорови композиции на Сиан Синхай споделят сходства по отношение на скоростта на творческо създаване, исторически фон, теми, реалистично съдържание и художествени принципи. Всичките четири кантати са създадени само за около година, като всяка композиция отнема по-малко от седмица.

2.3.3. Реализъм на музика и съдържание.

Сиан Синхай многократно подчертава, че музиката произхожда от реалния живот и е най-добрият начин за изразяване на човешките емоции. Той осъзнава значението на изкуството и конкретно силата на музиката в борбата и съпротивата. Затова композиторият се старее да опознае реалния живот на своите сънародници и да създаде музика, която е близо до масите и може да служи на родината.

2.3.4. Композиционни техники и принципи на творческа реализация.

От писмата, дневници, документи, мемоари и творчески бележки на Сиан Синхай може да се установи, че идеалът в неговият кратък и тежък живот и интензивна музикална кариера е създаването на нова музика в китайски стил, универсална и привличаща публика.

Сиан Синхай отдава голямо значение на китайския фолклор. „За да разберете китайската музика, трябва да изучавате народните песни, защото те са родени от реалния живот на масите и са централната част на китайската музика.“ Преди да композира своите кантати, Сиан Синхай провежда задълбочено проучване на народната музика и националните ладове и форми.

В хоровите партии на четирите кантати композиторият използва автентични непреводими възклицания типични за народните песни като „Я“, „Хей“, „Йо“, „Де“, „Ер“, „Ба“, „Зуй“, „Ай“, „Ке“, „Йо“, „Лонг“, „Ге“...

В някои от частите на своите кантати Сиан Синхай използва фолклорни мелодии в пентатоника. Например: в „Кисел трън от жожоба“ от „Производствена кантата“; в „Балада за Жълтата река“ от „Кантата за Жълтата река“; в „Кантата 18 септември“ и в „Популярна песен за оръжията“ от „Кантата за Жертвения съюз“.

Сиан Синхай използва музикални елементи от традиционната китайска опера и фолклорно изкуство. Примери за това са „Среднощна песен за 18 септември“ от „Кантата 18 септември“; „Популярна песен за оръжията“ и „Победете твърдоглавите“ от „Кантата за Жертвения съюз“.

За да придобият кантатите още по ярък национален характер Сиан Синхай смесва тембрите на китайски инструменти с класически оркестрови.

От китайските традиционни музикални инструменти Сиан Синхай често използва ерху, сяо, китайска бамбукова флейта, триструнен инструмент, металофони, гонг, китайски малки чинели, китайски бас барабан и други разновидности на барабана (erhu, xiao, bawu, yueqin, xiao bo, gong, symbals, tanggu, dagu) и често добавя някои ударни инструменти, като: древни камбани, храмови блокове, там-там, китайски креш чинели, китайски клавиеси, различни видове камбани, барабани, дървена риба (qing, fou, muyu, diyin daluo, dabo, bangzi...)

Освен това той прилага национални ритмични модели в „Защитете Жълтата река“, „Кантата 18 септември“ и др.

Друга основна характеристика на четирите мащабни творби е вплитането в партитурното изложение на полифонични музикални средства. В някои от статиите си Сиан Синхай подчертава своите възгледи за този вид композиционна техника. В „Проучване на народните песни“ той слага акцент върху използването на полифонията. В кантатите Сиан Синхай основно използва контрастна полифония, имитационна полифония и комбинация от двете, променяйки традиционната форма на тоналната музика и давайки на произведенията повече възможности и изразителност.

2.3.5. Индивидуални характеристики на четирите кантати.

Между 1939 и 1940 година Сиан Синхай е много развълнуван и с радост приема искрените и реалистични текстове, написани от поетите Сай Ке, Гуанг Вейран, Тиенлан и Фу Донгдай. Той композира четири мащабни хорови произведения – „Производствена кантата“, „Кантата за Жълтата река“, „Кантата 18 септември“ и „Кантата за Жертвения съюз“. В тях той използва национални форми, китайски стил и модерен техники.

Четирите мащабни произведения на Сиан Синхай се основават на принципите на „популярна, национална и артистично ориентирана“. В тях композиторият използва комбинация от западни композиционни техники и национализирани музикални елементи. Независимо от това четирите хорови произведения са стилово разнообразни и напълно различни по форма и съдържание.

„Производствената кантата“ е базирана на темата на производственото движение. В нея композиторият използва фолклорен материал от народни песни и танцова музика.

„Кантата за Жълтата река“ е епична творба, чиято тема е героичната борба на хората от двете страни на Жълтата река. Кантата е за хор, четец солисти и симфоничен оркестър. Обединяваща роля има рецитаторът, който докато изпълнява поетичния текст, изпълнен с жизненост и боен дух, направлява цялостната драматургия на осемте части на творбата.

„Кантата 18 септември“ е посветена на темата за „Инцидента от 18 септември“ и честването на победата.

„Кантата за Жертвения съюз“ е написана за Асоциацията на жертвоприношението от Шанси.

2.4. Мащабни хорови творби създадени в Китай след 40-те години на миналия век – оценка на творбите.

В края на 30-те години, след четирите кантати на Сиан Синхай се появяват голям брой кантатни произведения, които са повлияни от „Кантата за Жълтата река“. В тези мащабни творби проличава стремежът на китайските музиканти към национален стил.

2.4.1. „Кантатата за Осма маршрутна армия“ – 1939 година.

Композиторът Джън Лючен (Zheng Lüchen) е силно впечатлен от „Кантатата за Жълтата река“ на Сиан Синхай и създава своето произведение.

2.4.2. „Работническа кантата“ – 1939 година.

По подобие на „Производствената кантата“ на Сиан Синхай, композиторът Лиу Чи (Liu Chi) пише своето произведение. До голяма степен творбата е повлияна и от модела на „Кантатата за Жълтата река“.

2.4.3. Кантатата „Пробуждане на Феникса“ – 1941 година.

Композиторът Лу Жи (Lü Ji) създава своята многочастна творба също повлияна от кантатите на Сиан Синхай. За литературна основа служи дълга поема, която носи същото име, написана от Гуо Моруо (Guo Moruo) – известен китайски писател и културен активист с леви убеждения.

2.4.4. „Демократична кантата“ – 1946 година.

В края на 40-те години на миналия век, на фона на изключително сложната и постоянно променяща се

политическа ситуация в Китай след победата в Антияпонската война се появява „Демократичната кантата“. Тази мащабна музикална творба е на известния китайски композитор Ма Сиконг (Ma Sicong), по текст на Дуанму Хунлян (Duanmu Hongliang).

2.4.5. „Кантата за базата на Червената Армия“ – 1956 година.

Китайската композиторка Ку Сисиан (Qu Xixian) пише своята кантата по текст от Джин Фан (Jin Fan). В основата на литературният източник Червената армия се използва като фон и като почит по случай 35-ата годишнина от създаването на Китайската комунистическа партия.

≡ ТРЕТА ГЛАВА

3. Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай.

Сиан Синхай създава четири мащабни хорови произведения през целия си живот. От една страна те са реалистични и имат един и същ начин и език на изразяване – близко до масите. От друга страна – всяка от тези кантати има свои собствени характеристики, тематиката е различна по съдържание; използваните специфични средства, художествена образност и композиционни техники за изразяване са твърде индивидуални.

3.1. „Производствена кантата“.

3.1.1. Предистория на създаването на „Производствена кантата“.

През 1939 година започва Втората китайско-японска война. Страната е изправена пред сериозни икономически затруднения, недостиг на храна, лекарства и други доставки. Предприети са серия от политики за подобряване живота на хората. В революционните гранични райони се обединяват войници и цивилни, за да разработят пустеещите земи, да отглеждат зеленчуци и добитък.

През март 1939 година Сиан Синхай призовава своят приятел, поетът Чен Бингджун(Chen Bingjun), с псевдоним Сай Ке (Sai Ke) също да се включат в „голямото производствено движение“ и да документират събитият. Като наблюдава селскостопанския труд на хората, драматургът Сай Ке съставя множество текстове и сцени базирани на създаването на масова продукция и антивоенни теми. След като получава либретото за по-малко от седмица композиторът Сиан Синхай съчинява своята „Производствена кантата“ оп.8 (Shengchan Dahechang) като музикален декор към патриотичните текстове.

3.1.2. Музикални характеристики на „Производствена кантата“.

„Производствената кантата“ е първият опит на Сиан Синхай за национална форма и прогресивни техники – драматичен хор, който пее и танцува. В различните епизоди на хоровата партитура се съчетават разнообразни стилове и звуци, наситена с динамични и емоционални контрасти. В поетичният текст се използва разговорна реч, в която дори присъстват викове и възклицания от речника на селскостопанския работник.

„Производствената кантата“ е епично произведение, което отговаря на нуждите на времето и актуалната политика. Двамата автори успешно се включват в движението за масово производство по това време и вдъхват доверие на хората във войната на съпротивата. През периода Ян'ан тя предизвиква сензация в цялата страна.

Но по-важно е да се отбележи, че чрез националния и фолклорен музикален език кантатата на Сиан Синхай представя своите идеи за универсална музика. С това произведение той полага основите на „новата музика“ и „новите стилни особености“, на конструирането на китайския хор и на използването на прости мелодични линии и фрагменти, които произхождат от китайските народни мелодии. „Производствената кантата“ съдържа важните артистични търсения на Сиан Синхай за „популярна, национална и артистична“ китайска нова музика. Чрез нея композиторът представя своите виждания за посоката на новото музикално движение.

Всички музикално-структурни характеристики, които Сиан Синхай разработва в своята „Производствена кантата“ ще бъдат продължени и развити само след шест дни в неговата „Кантата за Жълтата река“. „Производствената кантата“ ще постави солидна практическа основа за по-късните творби на Сиан Синхай като „Кантата 18 септември“ и кантата за „Жертвения съюз“.

3.2. „Кантата за Жълтата река“.

3.2.1. Контекст на творбата.

Произведението е създадено в специална историческа среда и неговото изпълнение е тясно свързано с историческия фон по онова време. Китайската антияпонска война е в много критичен момент и навлиза в задънена улица. По това време японските агресори действат

безразсъдно върху земята на Китай и китайската нация е изправена пред безпрецедентна национална криза.

3.2.2. Повод за написване на „Кантата за Жълтата Река“.

След нашествието на японската армия през ноември 1938 година поетът Гуан Вейран (Guang Weiran) заедно със свои другари преминава Жълтата река близо до водопада Хукоу. По своят път те виждат удивителни картини, спиращи дъха – проломи и бушуващи вълни, рифове и водопади. Като свидетел на разразилата се буря Гуанг Вейран е впечатлен от сцените на лодкари от Жълтата река, борещи се със свирепите ветрове и вълни. Той пише поема, в която основната идея е за отъждествяване на величествения образ на Жълтата река с трагедията на китайския народ и придобиването на национална идентичност. От литературна гледна точка либретото на Гуан Вейран е поредица от поетични картини, които в цялостното художествено съдържание на стихотворението оформят няколко сюжетни линии.

Поетичната творба става основен импулс в творческия процес на създаване на кантатата, която като музикален епос описва освободителното движение на китайския народ. „Кантатата за Жълтата река“ е великолепна музикална картина, която показва героичния образ и силния национален дух на китайския народ в съпротивителната война срещу японската агресия. Кантатата насърчава патриотизма на китайския народ, вдъхновява го за съпротива и се превръща в безсмъртен шедевър в историята на китайската съвременна музика.

3.2.3. Музикален анализ на „Кантатата за Жълтата река“.

„Кантатата за Жълтата река“ е най-популярна, затова се споменава в редица музиковедски публикации, посветени на китайската музика от XX век. В тази глава се прави цялостен анализ на нейният смисъл, художествено значение, стилови и съдържателни аспекти. Произведението се разглежда въз основа на основните жанрови характеристики, а така също и личните аналитични наблюдения на автора на този дисертационен труд.

3.2.4. Сценично представяне в изпълнителската практика.

През април 1939 година е премиерното изпълнение на „Кантатата за Жълтата река“ в зала Шанбей Гонсю („Shanbei Gongxue“) в град Ян’ан.

3.2.4.1. Версии на „Кантатата за Жълтата река“.

Кантатата има твърде необичайна музикална съдба. След първото издание са създадени още пет версии. По отношение на изпълнителския състав – всяка от адаптациите има своя специфика. Впоследствие широка популярност придобива Концерта за пиано (1969 година), който е конструиран върху четири от осемте части на Кантатата. Всеки един от вариантите има своите почитатели и публика в Китай.

3.3. „Кантата 18 септември“.

3.3.1. Исторически повод за създаването на „Кантата 18 септември“.

През нощта на 18 септември 1931 година, японската армия в североизточен Китай взривява част от влаковете

релси близо до езерото Лиутиао в Мукден (днешен Шенян). Разбира се, японците насочват своите обвинения срещу китайската армия с цел да започват война и последователно да окупира три провинции в североизточния Китай.

По повод на трагичните събития, случили се на тази дата, през 1939 година Сиан Синхай композира многочастна творба, която посвещава на осмата годишнина от трагичният инцидент.

3.3.2. Музикална композиция и оформление на „Кантата 18 септември“.

По съдържание и форма произведението е различно от останалите кантати на Сиан Синхай. Според логиката на развитие на съдържанието на кантатата авторът приема принципа на симфоничната структура, която съчетава с характеристиките на кръговостта. Цялата композиция се развива непрекъснато чрез сравнение. В една дълга драматургична линия има една тема и към нея се вмъкват много абзаци с описание на различни личности и персонажи.

В нея композитора впитва страстни и ярки мелодии като използва национални интонации, които са твърде популярни. Мелодичните линии са плавни с възходи и спадове, обогатени с разнообразни синкопи. Срещат се сложни ритмични комбинации. В резултат на това музикалните фрази придобиват приповдигнат и оптимистичен характер.

3.4. „Кантата за Жертвения съюз“.

3.4.1. Исторически препоставки за създаването ѝ.

През зимата на 1939 година в Ян'ан пристига Фу Донгдай (Fu Dongdai) – 23-годишен член на „Лигата на саможертвата“. Фу Донгдай е с богати литературни и художествени таланти.

През март 1940 година Фу Донгдай представя своят поетичен текст пред Сиан Синхай, който също се интересува от трогателните истории за „Лигата на саможертвата“. Изключително развълнуван композиторът съчинява музиката към кантатата с удивителна скорост – само за един ден.

„Кантатата за Жертвения съюз“ представлява военен химн за славната история и постижения на „Алианса на Шанси за жертвоприношение и за спасяването на нацията“ (Shanxi Alliance for Sacrifice to Save the Nation).

3.4.2. Структурни характеристики на текстовете.

За да създаде своя поетичен текст Фу Донгдай провежда обширни социални проучвания, събира материали и работи усилено. Музиката на Сиан Синхай дава пълнокръвен облик на произведението като цяло. За съжаление, художественият образ, оформен в текста на „Лигата на саможертвата“ е относително повърхностен и груб. Може би това е една от причините, поради които кантатата е изпълнявана твърде рядко.

3.4.3. Оценка на художествените качества.

„Кантатата за Жертвения съюз“ има свой уникален стил и артистични характеристики. Най-важната артистична черта е нейната мащабност и масова привлекателност. Кантатата има силен регионален характер и съдържа много елементи от фолклорната музика. Всяка от частите има различна структурна музикална форма с хорови и солови изяви, антифонни и имитационни диалози, епизоди на полифонична имитация, рецитация и др.

В концертната изпълнителска практика се превръща в традиция „Кантатата за Жертвения съюз“ да се изпълнява в една програма с „Кантатата за Жълтата река“. Може би това се дължи на факта, че структурите на двете кантати са подобни.

3.5. Сиан Синхай и неговият композиторски стил.

В кантатното творчество на Сиан Синхай можем да говорим за влиянието на тембрите и семантиката на традиционните китайски инструменти върху художествено-драматургичният план на неговите композиции. Отличителна черта на съпровождащата секция от китайски инструменти е ритмичната и темпова свобода, която се предоставя на изпълнителя – певец или рецитатор.

В същото време в партитурните записи Сиан Синхай комбинира звучността на изброените традиционни китайски инструменти с познати класически европейски инструменти. Това допринася за изграждането на единна и хомогенна оркестрова звучност.

В кантатите на Сиан Синхай китайската и европейската култури се сливат в органичен творчески диалог. Оригиналността и националния колорит на неговите произведения до голяма степен зависи от особеностите на ладовата организация. Композиторият смесва характерни ладови музикални структури, които се срещат в китайската традиционна музика с европейски ладови системи. Той използва както архаични варианти на пентатониката, а така също и диатоничен звукоред. В хоровата или оркестровата фактура композиторият добавя полифонични имитационни похвати като в някои от случаите се запазва доминиращата позиция на основната мелодия, дори когато фактурните фрагменти са разслоени в независими музикални линии.

ОБОБЩЕНИЕ

Сиан Синхай поставя основните принципи на композиране на „народните кантати“. Той използва европейски полифонични техники, по-специално имитационни похвати и вплита интонационни фрагменти от китайската народна музика. По този начин той очертава новите възможности за разработване на национален тематичен материал.

„Кантатата за Жълтата река“ увенчава дълъг период на търсене на китайските музиканти в областта на тематиката, хоровите форми и жанровете. За първи път творчески усвоени западни техники на хорово писане се появяват в мащабна композиция от 9 части, с помощта на която е въплътено националното съдържание. Кантатата включва всичко, което е тествано от китайските музиканти в продължение на няколко десетилетия – широк стилистичен диапазон от различни солови и хорови номера, разработени са оркестрови фрагменти, в които се използват сложни полифонични решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрез задълбочено проучване на „Приносът на Сиан Синхай за развитието на жанра кантата в Китай“, не е трудно да се открият изключителните заслуги на композитора Сиан Синхай за формирането на основните принципи при композирането на китайската кантата и развитието на музикалната форма в Китай. Неговите творби и теоретични изследвания осигуряват ценен опит и вдъхновение, и насърчават други автори в Китай да композират кантати.

С появата на „Кантатата за Жълтата река“ дългото развитие на китайската хорова култура завършва и започва

периодът на класическата китайска кантата, обхващащ десетилетие и половина до средата на 60-те години. Основното жанрово направление е героико-патриотичната кантата, което се обяснява с важната ѝ общественно-политическа роля.

В обобщение, приносът на Сиан Синхай към музикалното творчество и теоретичните изследвания са неизмерими. Неговите творби и идеи не само поставят солидна основа за развитието на китайската музика, но и допринасят значително за просперитета и напредъка на световната музика. Трябва да помним изключителните постижения на Сиан Синхай, да продължим неговите музикални идеи и духовни завети.

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. В настоящото изследване за първи път се представя подробно биографията на Сиан Синхай от гледна точка на историческите, социалните и културните условия, които повлияват на неговият творчески път като композитор.

2. В дисертацията се проучва историята на китайската хорова композиторска школа в периода преди създаването на кантатите от Сиан Синхай. Представят се и се анализират ранни мащабни хорови творби, които оказват влияние и също са предпоставка за развитието и утвърждаването на жанра.

3. За първи път в дисертационен труд, въз основа херменевтичният подход и на единни критерии се предлага подробен анализ на художествено-драматургичният план на четирите кантати на Сиан Синхай, по отношение на техните индивидуални характеристики, тематика, художествена

образност, композиционна проблематика, фактурно изложение и технологични новости в изпълнителският състав.

4. За първи път в дисертацията се проследяват мащабни произведения, създадени по-късно от други композитори, които са повлияни от творбите на Сиан Синхай и по-специално от „Кантатата за Жълтата река“.

5. В настоящето изследване се добавя още информация за композиционния стил по отношение на: подходите при фактурната организация на кантатите при разработването на тематичния материал; характерните ладови музикални структури; специфични ритмични фигури; звукови и темброви ефекти, свързана със семантиката на традиционните китайски инструменти; прилагането на съвременни композиционни техники, пречупени през призмата на националната музикална изразност и духовност.

6. Като се съпоставят аспектите на проявление на различните индивидуални композиционни похвати, приложени в четирите кантати се доказва по обективен начин изключителният принос на композитора Сиан Синхай за развитието на основното жанрово направление от този период – героико-патриотичната кантата.

7. Въз основа и на други изследвания в дисертацията се анализират и обобщават характерните стилово-композиционни черти на творчеството на Сиан Синхай.

8. Тази дисертация има принос за теоретичните изследвания на музикалното творчество на Сиан Синхай като в нея се допълва информацията за развитието на жанра кантата в Китай и неговата важна обществено-политическа роля.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

1. LI, QIANG. Analysis of vocal performance art from the perspective of contemporary musical aesthetics“, which was published in the magazine „Lifestyle Excellence“, issue 18, 2023.

2. LI, QIANG. Practical Knowledge and the Importance of Phenomenological Theory in Music Performance“ // „Culture Times Magazine“, issue 3, 2024. (Unified Domestic Publication Number: CN22- 1421/G1, International Standard Serial Number ISSN1617-4092).

3. LI, QIANG. Analysis of the Enlightenment of Modern Music Aesthetics to Music Performing Arts. // „Academic Research on Guide“ issue 4, 2024 (CN 15-1059/G4, ISSN 1008-3324).

4. LI, QIANG. Music Choral Art and Atmosphere Creation. // Henan Daily, June 20, 2024.

5. LI, QIANG. Inheritance of Local Music Culture by Mass Choral Singing. // Henan Daily, June 27, 2024.

SOUTH-WEST UNIVERSITY „NEOFIT RILSKI“

BLAGOEVGRAD

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF MUSIC

QIANG LI

**„THE CONTRIBUTION OF XIAN XINGHAI
TO THE DEVELOPMENT OF THE
CANTATA GENRE IN CHINA“**

AUTOREFERATE

of Dissertation

awarding the educational and scientific degree „Doctor“

scientific field: 8. Arts

Professional field: 8.3. Music and dance art

Doctoral programme: 8.3. „Theory and Practice of Performing Arts“

Research Supervisor:

Assoc. professor Nikolina Kroteva, PhD

Blagoevgrad

2025

The dissertation was discussed at a meeting of the Music Department held on 17.12.2024, Protocol № 9 and by decision of the Faculty of Arts / Protocol № 22 of 17.12.2024 / is proposed for protection.

The dissertation is structured in an introduction, three chapters, conclusion and a list of sources used.

The dissertation has a volume of 207 pages. Of these, 191 pages are basic text, including score examples and 13 pages of used sources. The materials used cover 102 sources, of which 6 in Cyrillic and the rest in Latin.

The Procedure of public defense PhD will take place on 21.01.2025 at 12.00 in hall 114 of the SWU „Neofit Rilski“ – Blagoevgrad

Members of the scientific jury:

Reviewers:

prof. doctor of science Rumen Gavrilov Poterov

prof. Kostadin Mihaylov Buradzhiev, PhD

Opinions:

prof. Deyan Evgeniev Pavlov, PhD

assoc. prof. Miroslav Pavlov Dimov, PhD

assoc. prof. Valeri Nikolaev Pastermadjiev, PhD

The materials on the protection are publicly available in the Department of Music and are published on the website of South-West University „Neofit Rilski“ – Blagoevgrad.

CONTENTS

Introduction. Relevance of the Researched Topic.....	7
Object and subject of the thesis.....	8
Purpose and objectives of the study.....	8

CHAPTER ONE

1. The composer Xian Xinghai – a creative profile.....	9
1.1. Biographical data and learning experience.....	9
1.2. Historical Situation in China and Conditions for Creativity.....	13
1.3. The musical path changes from „Music for Music“ to „Music for People“	14
1.3.1. Rising national crisis.....	14
1.3.2. The Magnificent Scene of the National War of Resistance.....	15
1.3.3. Care and education of party organizations.....	15
1.3.4. National feelings emanating from the heart.....	16
1.3.5. Strengthening musical identity.....	16
1.4. Xian Xinghai – style of music creation.....	17
1.4.1. Prerequisites for a revolution with music.....	17
1.4.2. National Vision of Chinese Music.....	18
1.4.3. Materials for correcting the folk „minor melody“.....	19
1.4.4. Establishment of a national „polyphony“.....	20
1.4.5. Western compositional techniques with folklore „ancient music“ .	21

1.5. Xian Xinghai's innovation.....	21
1.5.1. From a musician for national salvation to a „musician of the people“.....	22
1.5.2. Distribution and popularity of music.....	23
1.5.3. Compilation of popular melodies.....	24
1.5.4. The Spirit of Time and National Contribution to Creation.....	25

CHAPTER TWO

2. Cantata in China – appearance and characteristic of the genre.....	26
2.1. Specific features of European Cantata-oratorical forms.....	26
2.2. Origin and development of the genre Cantata in China.....	26
2.2.1. Early Chinese large-scale vocal works.....	26
2.2.2. New historical events in China and choral creativity.....	27
2.3. Large choral works by Xian Xinghai.....	27
2.3.1. Historical prerequisites for the appearance of the four Cantatas...27	
2.3.2. Creative inspiration and speed of composition.....	28
2.3.3. Realism of music and content.....	28
2.3.4. Composition techniques and principles of creative realization...28	
2.3.5. Individual characteristics of the four Cantatas.....	30
2.4. Large choral works created in China after the 1940s – the evaluation of the works.....	31

2.4.1. „Cantata for the Eighth Route Army“ – 1939.....	32
2.4.2. „Worker’s Cantata“ – 1939.....	32
2.4.3. Cantata „Awakening of the Phoenix“ – 1941.....	32
2.4.4. „Democratic Cantata“ – 1946.....	32
2.4.5. „Cantata for the base of the Red Army“ – 1956.....	32

CHAPTER THREE

3. The Contribution of Xian Xinghai to the Development of the Cantata Genre in China.....	33
3.1. „Production Cantata“.....	33
3.1.1. History of the establishment of the „Production Cantata“	33
3.1.2. Musical characteristics of „Production Cantata“.....	34
3.2. „Cantata of the Yellow River“.....	35
3.2.1. Context of the work.....	35
3.2.2. Reason for writing „Cantata of the Yellow River“.....	35
3.2.3. Musical analysis of the work.....	36
3.2.4. Stage performance in the executive practice.....	36
3.2.4.1. Versions of „Cantata of the Yellow River“.....	36
3.3. „Cantata 18th September“.....	37
3.3.1. Historical occasion for the creation of the „Cantata 18th September“.....	37
3.3.2. Music composition and layout of „Cantata 18th September“	37

3.4. „Cantata for the Sacrificial Union“.....	38
3.4.1. Historical prerequisites for its creation.....	38
3.4.2. Structural characteristics of texts.....	38
3.4.3. Assessment of artistic qualities.....	38
3.5. Xian Xinghai and his compositional style.....	39
Summary.....	40
Conclusion.....	41
Contributions of the Dissertation.....	42
Publications on the topic of the Dissertations.....	44

Introduction. Relevance of the Researched Topic

With the deepening development of globalization, communication and integration of musical art, Chinese composers become increasingly performed. As a country with a long history and rich culture, China's musical art gradually emerged on the world stage. Especially in recent years, based on the inheritance of tradition, Chinese musical creativity constantly absorbs foreign elements and forms a unique musical style.

An important figure in the history of Chinese music is the composer Xian Xinghai (冼星海). He was one of the first Chinese composers to study in Europe. His musical creativity is strongly influenced by the unique charm of traditional Chinese music. In addition, in his compositions he includes elements of Western European musical culture.

In recent years, researchers' interest in Xian Xinghai's personality has increased. A large number of scientific developments related to his musical creativity appeared. However, his large-scale choral compositions have not been the subject of musicological research.

Xian Xinghai composed four Cantatas. In these works he performs a perfect integration of traditional elements of Chinese music with Western European musical instruments. With his works and national style, Xian Xinhai has had a positive impact on generations of Chinese composers who have worked after him. Thus, he contributed to the formation and

development of the Cantata genre in China.

An in-depth study and analysis of Xian Xinghai's Cantata will contribute to the understanding of the development processes of Chinese vocal-instrumental music. Clarifying the composer's contribution to the development of the Cantata genre in China will have a positive impact on the musical creativity of the next generations of musical artists.

The object of the study is the choir work of Chinese composer Xian Xinghai.

The subject of the study are the Cantatas of the Chinese composer Xian Xinghai and their genre specifics.

The purpose of the study is to analyze the creative activity of Xian Xinghai and his contribution to the formation and development of the choir Cantata in China.

The tasks that are the basis of the thesis are:

- objectively study and analyze the history of the Chinese Choir Composing School;
- to define the main parameters of the Western European classical model of choir Cantata;
- to describe Xian Xinghai's life and shape his creative profile;
- to analyze the factors that determine the main periods in Xian Xinghai's compositional activity;
- to study the choir Cantata composed by Xian Xinghai – their theme

and specific performance issues;

– to determine the style-genre and compositional-invoice features of the Cantata in China;

– to reveal the role of composer Xian Xinghai in building his own vision of the Cantata genre in Chinese music;

CHAPTER ONE

1. Composer Xian Xinhai - creative profile.

1.1. Biography and learning experience.

Xian Xinghai was born to a poor fishing family in Macau. His ancestors were of the „tank“ nationality, also known as the „boat people“. Due to the early death of his father, Xian's mother was forced to return to her native home. Thus, his maternal grandfather became one of Xian Xinghai's educators and had a great influence on the personality of the future composer. From an early age, the songs accompanied Xian Xinghai's childhood and deeply penetrated the memory of the young man. Through singing they work, celebrate, express their aspirations and feelings.

Like all tank boys, Xian Xinghai learned to speak Cantonese and, driven by curiosity about new things, he also acquired his first musical instrument – the Chinese short flute Xiao (簫). In his spare time, under the guidance of his grandfather Xian Xinghai began studying the flute. Thus

the boy enters the world of musical art, which reveals to him a new way of communicating with people.

When Xian Xinghai was 6 years old, he began attending Yangzheng Elementary School where he made his first steps into the world of music. In 1918 he studied violin at Sun Yat-sen University in Guangzhou. In the same year he studied clarinet and piano at the School of the Young Christian Association of Lingnan University in Guangzhou. The musical education that Xian Xinghai received at Lingnan University gave him the opportunity to get acquainted with Western church music and thus marked the beginning of his professional career. Xian Xinghai, meanwhile, leads and conducts the Lingnan Silver Band. With his individual performances he won the title „South Xiao Player“. In 1926, Xian Xinghai studied violin under Russian professor Tonov and studied music theory in depth at the Music Faculty of the College of Arts, Beijing University. He later continued his studies at the Shanghai National Conservatory of Music. There, Xian Xinghai met many fellow musicians and joined some of the progressive student organizations.

In 1929, Xian Xinghai left the Shanghai National Academy of Music to study in France. Xian Xinghai's life in France is fraught with many difficulties. At the Paris Conservatory, Xian Xinghai studied violin with Paul Oberdoerffer; harmony and counterpoint at Noel Gallon; It was composed by Vincent d'Endy, Guy de Lioncourt and Paul Dukas, and

conducting with Marcel Labey.

During his six-year stay in Paris, Xian Xinghai composed „Wind“, „Song of the Wanderer“, „Ancient Chinese Poetry“, „Violin Sonata in Re Minor“ and other works.

In 1935, Xian Xinghai returned to China in the Japanese-occupied part of the country. He was invited to teach composition and conducting at the Lisin Accounting School (Lixin). Along with other talents, Xian Xinghai began touring various settlements – Shanghai, Wuhan and others. At the height of the Chinese-Japanese War, the composer composed works that aim to provoke patriotic feelings among compatriots in the resistance against Japan. One of these works is: „Song of Sports“ (Yundonghui Ge), written for the film „Hero of Time“ (Shishi Yingxiong), „We Will Protect“ (Women Yao Dikang), „Song of Fighters“ (Zhan Ge) and „March to Save the Country“ (Jiuguo Jinxingqu).

In Shanghai, Xian Xinghai published an essay entitled „Pubian de Yinyue“ (,普遍的音樂“ – „Universal Music“), in which he set out his thoughts on music.

In 1938, the Chinese Communist Party initiated the establishment of the Lu Xun Academy of Fine Arts in Yan’an. In May 1939, Xian Xinghai accepted the proposal to be appointed Professor of Music and assumed the post of Dean of the Music Department of the Lu Xun Academy of Arts. During this period in Yan’an he composed much of his works, including

all four of his Cantata. Multi-part works became a national and revolutionary musical genre that perfectly corresponded to the political and artistic principles of the Yan'an movement. In them, in comparison with other genres, he used compositional musical instruments from Western artistic music, which he learned during his studies in Paris.

In 1940, Xian Xinghai was sent to the Soviet Union. The following year he completed his two symphonies, an orchestra suite, a symphonic poem „Amangeldi“, and solo songs of ancient Chinese poetry. In his large-scale musical works, he used modern compositional means in the European style.

During Xian Xinghai's stay in Moscow, his condition worsened due to exhaustion and malnutrition. However, he continues to write: „I work tirelessly...I finished Chinese Rhapsody and 60 Chinese songs during my illness, during which I never lost my desire to write.“ [Xian Xinghai, 1989] He died at the age of 40 in Moscow.

During his short life, Xian Xinghai composed more than 200 popular songs (there is a great variation in the number of songs he has created – from 200 to 500 in different sources), 4 Cantata, 2 operas (one of which is unfinished), 2 symphonies, 4 symphonic suites, one symphonic poem, orchestral rhapsody and many instrumental solos. He composed numerous ensembles and artistic songs, and also wrote many articles dedicated to music.

1.2. Historical setting in China and conditions for creativity.

The years 1928 to 1937 were known as the „left decade“ period in the history of contemporary Chinese literature and art. When in Shanghai, Xian Xinghai participated in the „Union of Left Musicians“ and wrote songs to save the nation. In addition, he taught some literary youth to sing in their spare time, inspiring and encouraging them to participate in the Song Movement for National Salvation.

While working in Yan’an Xian Xinghai affirmed his political views and position. In this regard, he says: „China has now become two worlds, one sinking to the fall, and the other moving towards bright and encouraging progress. Yan’an is the development of a new China...“ [Xian Xinghai, 1989]

His opinion on the creative style – Western melodies should not be copied, but professional knowledge of composition should be used to build new Chinese musical characteristics. The specific expression of the new music and the new musical movement is that the audience loves music and has the courage to join the movement against the Japanese occupiers. In addition to the music movement, Xian Xinghai believes that music education should be accessible in order to be able to inspire many talented young people.

1.3. The musical path is changing – from „Music for Music“ to „Music for People“.

1.3.1. A growing national crisis.

From 1874 to 1931, China was forced to fight a series of unjust wars. After the so-called „1918 Incident“, Japan forcibly occupied the three northeastern provinces. This marked the beginning of the anti-Japanese war in China. Then began the „two-battle war“, „the incident in North China“, „the incident of 7 July“ and a series of brutal murders of Chinese people, occupation of Chinese territory, splitting of sovereignty of China. As a consequence, unfair treaties were signed.

The Chinese people are forced to endure a great number of misfortunes – huge reparations, poor lives of displaced people and precarious social environment. A large number of progressive people begin to think about how to save the people from these dangers. In search of solutions, the artists also reached the revolutionary path of saving the Chinese nation.

When he returned to his homeland, Xian Xinghai turned his gaze to the people and paid attention to national destiny. In this context, the social reality of national danger becomes a direct reason for shifting the composer's musical path. He changed his thinking and conceptual philosophy about the ways of awakening the nation with music.

1.3.2. The magnificent scene of the National War of Resistance.

During the War of Resistance to Japanese aggression, Xian Xinghai maintained contact with many people who fought at the front lines. Inspired by the stories of the heroic deeds of many of them, he decided to actively participate in the military resistance against Japanese aggression. Of course, by participating in the war with music – through concert activities to inspire and encourage the population in the Anti-Japanese War by singing propaganda.

Xian Xinghai wrote: „If music cannot enter the lives of the majority of workers and peasants, it will never become a weapon for their liberation, nor will it be the main force of the national liberation movement.“ [Xian Xinghai, 1989]

1.3.3. Care and education of party organizations.

Another reason for Xian Xinghai's musical path is the care of education by the party organization. Unlike the Guomindang, the Communist Party of China pays attention to talents and values their stork, abilities and education.

The leadership of the Communist Party of China calls on intellectuals, writers, artists and musicians to unite their efforts to formulate the „new Chinese style“ itself.

With its strong theoretical advantages, talent advantages, and advantages of ideological and political education, the party organization

provides ideological guidance to Xian Xinghai in theoretical training and music creation, helps him find the direction of his creativity, comments on his musical works and gives guidance on the new musical construction. It gives him a deep inspiration. After living in Yan'an, he deeply realizes that only the Communist Party of China can save the country. This also influenced his conceptual awareness of serving this political party.

Therefore, it was quite natural for the composer to apply for membership in the Communist Party of China on May 15, 1939. On 3 December 1939, Xian Xinghai became an official member of the Communist Party of China in Yan'an.

1.3.4. National feelings coming from the heart.

The greatness of composer Xian Xinghai lies in his strong feelings for home and homeland. In the patriotic ideal of „saving the country through music“, he put all his enthusiasm for creativity. In his letter to the party organizations he said: „I encourage my works to go deep into the hearts of the nation, so that my works truly create the voice of the nation, replace the roar of the masses and reflect reality.“ [Xian Xinghai, 1989]

The composer believes that in order for a work to truly reflect the aspirations of ordinary people, the artist must address the people and faithfully study folk songs.

1.3.5. Strengthening musical identity

Another reason for Xian Xinghai's change of view from „music for

music“ to „music for people“ was his familiarization with Marxist theory. He realized that his musical art could not be separated from society, so he actively began to study social science theories in the midst of Yan’an, in which Xian Xinghai found answers to many of the questions that would determine the further direction of his work. This is the turning point when a new theoretical horizon opens up before him – Xian Xinghai is no longer a composer expressing only his personal feelings and emotions, but becomes a „folk musician“ with a civic and national position.

In this context, Xian Xinghai has made a number of creative attempts to combine „music with politics“ and has created nearly 100 excellent works, including his Cantata.

1.4. Xian Xinghai – style of music creation.

1.4.1. Prerequisites for a revolution with music.

The revolutionization of art was one of the important moments during the Anti-Japanese War in China. This process determines the direction and theme of the created artistic creation.

Composer Xian Xinghai is convinced that songs for national salvation carry the responsibility and mission of time, and that the movement for national salvation through singing can help build mass national defense and complete national liberation. During this period he created a series of revolutionary songs that met the needs of time. Among them are „Song of the National Salvation Army“ and „Thirty million

Refugees“.

Wherever Xian Xinghai goes, he gets the enthusiasm of the local army and people. The works of the Yan'an period are the most significant, and most of them are popular songs close to people's lives. In general, the lyrics of the songs are easy to understand as they are related to real life. Much of the melodies are playful and easy to remember.

1.4.2. The national vision of Chinese music.

As a „folk musician“, Xian Xinghai has always had his own unique views on national forms in Chinese music, advocating that „content defines form, with a modern and progressive musical vision to create new content so that the content of music can reflect reality, reflect the thoughts and feelings and life of the nation“. [Xian Xinghai, 1949]

After Xian Xinghai went to Yan'an in 1938, the city became the center of the music movement for the national singing movement against the Japanese war in northwestern China. With the excellent conditions created for artists, Xian Xinghai managed to create many musical works. During this period the composer worked extremely hard in terms of musical theory and practice. He attaches great importance to the collection and use of resources from Chinese national melodies. With the help of the party organization Xian Xinghai has access to ethnic folk music from all over the country and the opportunity to receive scores of musical works from abroad.

The composer argues that the use of Western compositional means should be beneficial in creating new music, which should better reflect national specifics. He wrote several materials on the problems of the Chinese New Music Movement, theoretically defining new music as anti-imperialist, democratic and public.

In this combination of Chinese and Western musical characteristics, he attaches great importance on the one hand to: traditional Chinese language, Chinese national form, ancient national instruments, living sizes, structural forms of the Chinese style, and on the other: Western compositional techniques – polyphonic and homophonic, genre diversity, richness of structures and musical forms, orchestral instruments and ensembles. By improving traditional Chinese forms of music and mastering advanced Western music technologies, Xian Xinghai formed a unique and unconventional national style. This highly ethnic new modern music is advertised and popularized among the masses in various ways so that there is an increasing vitality.

1.4.3. Materials for correcting the folk „minor melody“.

During the Yan'an Xian period, Xinghai engaged in collecting folk melodies as a source of musical consciousness. As a professional musician, he thoroughly and carefully studied traditional Chinese folk songs.

Philosophically, the new music movement sets itself as its main task to popularize national musical forms and rhythm by combining them with

Western music style. On the one hand, new harmonies appear on the national minor melodies, accompanied by folk instruments. Of course, we should not forget the message of the new music – it is not so much an expression of personal thoughts, emotions and mysterious inspiration, but represents and reflects public life; it is the artist's mission to society; It's a weapon for China's liberation.

1.4.4. Creating a national polyphony.

In Xian Xinghai's musical work, a very small number of works are directly adapted or quotes from folk melodies. Most works are based only on musical characteristics, musical styles, techniques of expression and other aspects of folk songs. For Xian Xinghai, who is trained in Western compositional traditions, professional compositional technique of expression is essential. He invested his creative skills in creating China's new musical form.

Xian Xinghai points out that „in order to deal with and develop the compositional form of Chinese music, the first method can be to use a counterpoint that can change the monotony of folk songs, make them richer and more modern, etc.“ [Xian Xinghai, 1949]

One can summarize the following fact: in his Cantata Xian Xinghai uses quotations from folklore samples and develops them with the help of classical polyphonic means. In this way, he shows the ways in which Chinese traditional music can accept compositional elements of European

musical culture.

1.4.5. Western compositional techniques with folklore „ancient music“.

Xian Xinghai's works originate from the folk tradition of „ancient music“. The „Ancient music“ mentioned here has two meanings: the first refers to music and the second refers to ancient instruments.

In 1939, Xian Xinghai composed the new Chinese opera „War and Civil March“. It was one of the earliest known anti-Japanese military operas, which was a typical example of Western opera creativity. All songs are folk songs. The lyrics are spoken as far as possible. The opera's music is a combination of Chinese and Western style compositional techniques.

Xian Xinghai undertook to study the themes of traditional drama. He gets acquainted with Chinese folklore and folklore, to use them as thematic material and develop them compositionally with European creative techniques. It combines original folk singing with Western vocal technique.

1.5. Xian Xinghai's innovation.

The period in which he created „Production Cantata“ the composer has not yet been able to formulate his charcoal, and is often criticized for his focus on writing songs for national salvation.

In his speech on the „Production Cantata“, Xian Xinghai concluded: „Now the composer shows three different attitudes: the first is to imitate Western music, the second is to practice Chinese music stubbornly, and the third is to try to combine Chinese music with European music. I strongly

approve of the latter, but here, by the way, I set out three slogans: music must be popular, national, artistic. Only when we work successfully in this direction will we create good music for China.“ [Xian Xinghai, 1989]

Xian Xinghai's views on music underwent a qualitative leap and his musical concept was shaped. During this period he not only created choral works, but also published a large number of articles. In 1937 he wrote „The Song of Saving the nation in Luoyang“, and in 1938 „The Outlook of the Recent Singing Movement in China“, in which Xian Xinghai reflected his „musical vision of the Anti-Japanese War“.

1.5.1. From musicians for national salvation to „musicians of the people“.

The time spent in Yan'an greatly changed the composer's thinking. Xian Xinghai finally rejected the idea of „art for the sake of art itself“ and accepted political principles as fundamental in the creation of art.

In „My Music Education Course“, he discusses in detail the importance of arts and music, emphasizing their vitality and fighting power. In his musical work he consciously includes topics related to the suffering of his homeland and his compatriots. Influenced by active meetings with workers, peasants and students, he even used their „cries“ as an effect. In the large number of national patriotic songs that Xian Xinghai wrote, the change that had occurred in his musical path is evident. When he later commented on his composing activity, he said: „My works had already

found a way to absorb the feelings of oppressed people.“ [Xian Xinghai, 1989]

1.5.2. Music distribution and popularity.

In Yan'an, he invested a lot of energy in collecting folk songs from all over the country and actively participated in the „Folk Songs Seminar“ established in Yan'an. In the academy, he began teaching a course on „Folk Songs Research“, including the history of Chinese music from ancient times. He believes that the selected texts should have conversational and local characteristics. His students were inspired by his views on promoting music and became zealous followers.

In „Why Study Folk Songs“, he says: „Folk songs are the basis of Chinese music, in order to understand Chinese music, we have to study folk songs.“ [Xian Xinghai, 1949: 7]

In 1929, Xian Xinghai published his famous book „The Universal Music“, in which he expressed his concern about the development of Chinese music: „What China needs is not aristocratic or private music, but what the Chinese people need is universal music.“ From that moment on, „universal music“ became synonymous with „music that saves the country“.

In „The Universal Music“, Xian Xinghai gives the following general guidelines for the development of music: „Acquiring the exquisite works of the past folk song form, we instill new content and go one step further,

using a creative method with new content and new form, and unite it in order to break the traditional feudal and semi-feudal methods and writing habits so that we can practice folk songs of the emerging music and be able to present ourselves on the world music scene. A little later he will say: „I have struggled for many years to establish the new Chinese music. This music must truly express the soul of people and have new forms and new harmonies.“ Xian Xinghai enthusiastically embraced the idea of music entering the cultural life of the masses. He believed that in order to be accepted by people, they must adopt the musical language known to people and have distinctive national characteristics.

1.5.3. A compilation of popular tunes.

In 1936, Xian Xinghai wrote „Ploughing Song“, which was his earliest contact with Henan Zhengzhou's northern rural life, where one can feel the northern natural environment and local conditions and customs adapted in the processing of the work song.

During this period, Xian Xinghai wrote a large number of popular songs suitable for fighting the invaders. Some of them are: „Broadsword March“, „Armed Defense of Shanxi“, „Guerrilla Song“, etc. He also wrote songs „Rising ter“, „Pioneer Song“ and „North China Farmer Song“ for the masses of workers and peasants. During his stay in Yan'an, Xinghai created and performed the four Cantatas that were an achievement in the history of Chinese culture.

1.5.4. The spirit of time and the national contribution to creation.

Xian Xinghai is a composer, theorist and educator. The third aspect of his activity is the excellent musical-pedagogical work in the cultivation of musical talents.

Xian Xinghai insists that vocational training combines musical theory on the one hand and the acquisition of professional skills on the other. It prepares a large number of high-quality musical talents to meet the needs of time. Among them are: Ma Ke – composer and musicologist and Li Huanzhi – composer and chairman of the Association of Chinese Musicians and Yan Liangkun – a famous conductor and one of the founders of choir art in China.

Xian Xinghai's work marked the path of development of modern Chinese music, of course under the control of the Communist Party at that time. His music determined the path of a change in the philosophy and creative approach of composers from „music for music“ to „music for people“.

Xian Xinghai's life and creative growth is the story of the „folk musician“, his musical path to success.

CHAPTER TWO

2. Cantata in China – appearance and characteristic of the genre.

2.1. Specific features of European Cantata-oratorical forms.

To trace Xian Xinghai's contribution to the development of Cantata in China, this chapter summarizes the similar genre characteristics of Cantata and oratory as vocal symphonic compositions. It is noted again that Xian Xinghai received a Western European education, which influenced his compositional style and thinking.

2.2. Origin and development of the genre Cantata in China.

2.2.1. Early Chinese large-scale vocal works.

At the beginning of the 20th century, China launched a major reformist movement, the Fourth of May Movement, which gave a powerful impetus to the further development of choir art in China. The humanist spirit and progressive ideas of democracy and science are the main threads in the platform of the movement for a new culture. The young musicians were influenced by the theses of democracy and freedom and created many new musical works that became musical and poetic emblems of the national patriotic movement in the country.

In the 1930s, larger works and vocal cycles appeared, occupying a special place in the history of China's musical culture. One of the first Chinese works of the Cantata-oratorical genre was „Melody of the Sea“, created by Zhao Yuanren in 1927 and „A Song about Eternal

Sorrow“ composed by Huang Zi in 1932.

2.2.2. New historical events in China and choral creativity.

The historical events, political upheavals and tragic incidents that China has experienced since the 1930s and 1940s mark a new stage in the development of Chinese choral art. In 1932, the „Beijing Union of Left Musicians“ was established, and various „Left Belief Music Organizations“ were established throughout the country. Composers Nie Er and Xian Xinghai are the initiators of the new movement.

During the period considered, a large number of musicians who had the opportunity to study abroad returned to China. Having mastered the European and world musical experience, Chinese composers transferred it and adapted it to local traditional musical forms. The formation of the new Chinese music was successfully prepared by publishing a large number of magazines, books and articles. All this led to the appearance of large choral symphonic works. The first large-scale choral works were created.

2.3. Large choral works by Xian Xinghai.

2.3.1. Historical prerequisites for the appearance of the four Cantatas.

In 1938, the war of resistance against Japan entered a stage of strategic stagnation and previous anti-Japanese rescue songs could no longer fully meet the needs of society. In April 1938, Lu Xun Academy of Fine Arts was established in Yan'an, attracting countless young patriots and artists from all over the world.

2.3.2. Creative inspiration and speed of composition

Xian Xinghai creates works at amazing speed. During his stay in Shanghai, he composed over 300 songs to save the nation, all of which were created in a short period of time. Some of these works are even composed in an hour. Xian Xinghai's four most representative choir compositions share similarities in terms of speed of creative creation, historical background, themes, realistic content and artistic principles. All four Cantatas are created in just about a year, each composition takes less than a week.

2.3.3. Realism of music and content.

Xian Xinghai repeatedly stresses that music originates from real life and is the best way to express human emotions. He realizes the importance of art and specifically the power of music in struggle and resistance. Therefore, the composer tries to get to know the real life of his compatriots and create music that is close to the masses and can serve the homeland.

2.3.4. Composition techniques and principles of creative realization.

From Xian Xinghai's letters, diaries, documents, memoirs and creative notes, it can be established that the ideal in his short and hard life and intense musical career is the creation of new music in Chinese style, universal and attractive audience.

Xian Xinghai attaches great importance to Chinese folklore. „To understand Chinese music, you need to study folk songs, because they are

born from the real life of the masses and are the central part of Chinese music.“ Prior to composing his Cantata, Xian Xinghai conducted an in-depth study of folk music and national tunes and forms.

In the choir parties of the four Cantata, the composer uses authentic invocations typical of folk songs such as „Ya“, „Hey“, „Yo“, „De“, „Er“, „Ba“, „Zui“, „Ay“, „Que“, „Yo“, „Long“, „Ge“...

In some parts of his Cantata, Xian Xinghai uses folklore melodies in pentatonics. For example: in the „Sour Thorn of Jojoba“ of the „Production Cantata“; in the „Ballad for the Yellow River“ of the „Cantata for the Yellow River“; in the „Cantata 18th September“ and in the „Popular Song for Arms“ of the „Cantata for the Sacrificial Union“.

Xian Xinghai uses musical elements from traditional Chinese opera and folk art. Examples of this are „Midnight Song for September 18th“ by the „Cantata 18th September“; „Popular Song for Arms“ and „Defeat the stubborn“ by the „Cantata for the Sacrificial Union“.

To acquire the Cantata even more vivid national character, Xian Xinghai mixed the timbres of Chinese instruments with classical orchestras.

Of the Chinese traditional musical instruments, Xian Xinghai often uses erhu, siao, Chinese bamboo flute, three-string instrument, metalphones, gong, Chinese small cymbals, Chinese bass drum and other drum varieties (erhu, xiao, bawu, yueqin, xiao bo, gong, cymbals, tanggu, dagu) and often adds some percussion instruments such as: ancient bells,

temple blocks, tam-tam, Chinese kresh cymbals, Chinese harpsies, various types of bells, drums, woodfish (qing, fou, muyu, diyin daluo, dabo, bangzi...)

In addition, he applies national rhythmic models in „Defend the Yellow River“ in „Cantata of the Yellow River“ and „Cantata 18th September“, etc.

Another main feature of the four large-scale works is the interweaving in the score exhibition of polyphonic musical instruments. In some of his articles, Xian Xinghai emphasizes his views on this kind of compositional technique. In *The Study of Folk Songs*, he places emphasis on the use of polyphony. In Cantatas, Xian Xinghai mainly uses contrast polyphony, imitation polyphony, and a combination of the two, changing the traditional form of tonal music and giving the works more possibilities and expressiveness.

2.3.5. Individual characteristics of the four Cantatas.

Between 1939 and 1940, Xian Xinghai was very excited and gladly accepted the sincere and realistic texts written by the poets Sai Ke, Guang Weiran, Tianlan and Fu Dongdai. He composed four large-scale choral works – “Production Cantata”, „Cantata for the Yellow River“, „Cantata 18th September“ and „Cantata for the Sacrificial Union“, in which he used national forms, Chinese style and modern techniques.

Xian Xinghai’s four large-scale works are based on the principles of

„popular, national and artistically oriented“. In them, the composer uses a combination of Western compositional techniques and nationalized musical elements. Independently of this, the four choral works are stylistically diverse and completely different in form and content.

The „Production Cantata“ is based on the theme of the production movement, in which the composer uses folklore material from folk songs and dance music.

The „Cantata of the Yellow River“ is an epic work whose theme is the heroic struggle of the people on both sides of the Yellow River. The song is for choir, soloist reader and symphony orchestra. A unifying role is played by the reciter who, while performing the poetic text, full of vitality and combat spirit, guides the overall dramaturgy of the eight parts of the work.

The „Cantata 18th September“ is dedicated to the theme of "The incident of September 18" and the celebration of victory.

The „Cantata for the Sacrificial Union“ was written for the Sacrifice Association of China.

2.4. Large choral works created in China after the 1940s – evaluation of the works.

In the late 1930s, after Xian Xinghai's four Cantatas, a large number of Cantatas appeared, which were influenced by the Yellow River Cantatas, and these large-scale works show the aspiration of Chinese musicians to a

national style.

2.4.1. „Cantata for the Eighth Route Army“ – 1939.

Composer Zheng Lüchen was very impressed with Xian Xinghai's „Cantata of the Yellow River“ and created his work.

2.4.2. „Worker's Cantata“ – 1939.

Like Xian Xinhai's „Production Cantata“, composer Liu Chi wrote his work and was largely influenced by the model of „Cantata of the Yellow River“.

2.4.3. Cantata „Awakening of the Phoenix“ – 1941.

Composer Lü Ji created his multi-part work also influenced by the Cantata of Xian Xinghai. A long poem bearing the same name was written by Guo Moruo, a famous Chinese writer and left-wing cultural activist.

2.4.4. „Democratic Cantata“ – 1946.

At the end of the 1940s, against the backdrop of the extremely complex and constantly changing political situation in China following the victory in the Anti-Japanese War, the „Democratic Cantata“ appeared, a large-scale musical work by the famous Chinese composer Ma Sicong, written by Duanmu Hongliang.

2.4.5. „Cantata for the Red Army Base“ – 1956.

The Chinese female composer Qu Xixian wrote her Cantata on a text by Jin Fan. The Red Army is used as a background and as a tribute to the 35th anniversary of the Chinese Communist Party.

CHAPTER THREE

3. The contribution of Xian Xinghai to the development of the Cantata genre in China.

Xian Xinghai has created four large-scale choral works throughout his life. On the one hand, they are realistic and have the same way and language of expression – close to the masses. On the other hand – each of these Cantatas has its own characteristics, the theme is different in content; the specific means, artistic imagery and compositional techniques used for expression are too individual.

3.1. „Production Cantata“.

3.1.1. History of the establishment of the „Production Cantata“.

In 1939, the Second Chinese-Japanese War began. The country faces serious economic difficulties, shortages of food, medicines and other supplies. A series of policies have been undertaken to improve people's lives. Revolutionary border regions unite soldiers and civilians to develop deserted lands, grow vegetables and cattle. In March 1939, Xian Xinghai called on his friend, the poet Chen Bingjun, alias Sai Ke, to join the „Great Production Movement“ and document the events. Watching people's agricultural work, playwright Sai Ke wrote numerous texts and scenes based on mass production and anti-war themes. After receiving the libretto for less than a week, Xian Xinghai created his „Production Cantata“ (Shengchan Dahechang) as a musical backdrop to patriotic texts.

3.1.2. Musical characteristics of „Production Cantata“.

„Production Cantata“ is Xian Xinghai’s first attempt at national form and progressive techniques – a dramatic choir that sings and dances. Different episodes of the choir score combine diverse styles and sounds, saturated with dynamic and emotional contrasts. The poetic text uses a conversational speech, in which there are even shouts and exclamations from the dictionary of the agricultural worker.

The „Production Cantata“ is an epic work that meets the needs of time and current politics. The two authors successfully joined the mass production movement at the time and inspired people's confidence in the war of resistance. During the Yan’an period it caused a sensation throughout the country.

But it is more important to note that through the national and folklore musical language, the Cantata of Xian Xinghai presents its ideas of universal music. With this work he laid the foundations of „new music“ and „new stylistic features“, the construction of the Chinese choir and the use of simple melodic lines and fragments that originate from Chinese folk melodies. Through it, the composer presents his views on the direction of the new musical movement.

All the musical-structural features that Xian Xinghai developed in his „Production Cantata“ will be continued and developed in just six days in his „Cantata of the Yellow River“. The „Production Cantata“ will lay a

solid practical basis for Xian Xinghai's later works such as the „Cantata 18th September“ and the „Cantata for the Sacrificial Union“.

3.2. „Cantata of the Yellow River“.

3.2.1. Context of the work.

The work was created in a special historical environment and its performance is closely related to the historical background of that time. The Chinese anti-Japanese war is at a very critical moment and is entering a dead end. At this time, Japanese aggressors acted recklessly on China's land, and the Chinese nation faced an unprecedented national crisis.

3.2.2. Reason for writing „Cantata of the Yellow River“.

After the invasion of the Japanese army in November 1938, poet Guang Weiran and his comrades crossed the Yellow River near Hukou Falls. On their way they see amazing breathtaking pictures – gorges and raging waves, reefs and waterfalls. Witnessing the storm, Guang Weiran was impressed by the scenes of Yellow River boaters battling fierce winds and waves. He wrote a poem in which the main idea was to identify the majestic image of the Yellow River with the tragedy of the Chinese people and the acquisition of national identity. From a literary point of view, Guan Weiran's libretto is a series of poetic paintings that, in the overall artistic content of the poem, form several plot lines.

The poetic work became a major impulse in the creative process of creating the Cantata, which as a musical epic describes the liberation

movement of the Chinese people. The „Cantata of the Yellow River“ is a magnificent musical painting that shows the heroic image and strong national spirit of the Chinese people in the resistance war against Japanese aggression, encouraging the patriotism of the Chinese people, inspiring them for resistance and becoming an immortal masterpiece in the history of Chinese contemporary music.

3.2.3. A musical analysis of The Yellow River Cantata

The „Cantata of the Yellow River“ is the most popular and is therefore mentioned in a number of musicological publications dedicated to 20th century Chinese music. This chapter provides a comprehensive analysis of its meaning, artistic significance, stylistic and content aspects. The work is considered based on the main genre characteristics as well as the personal analytical observations of the author of this dissertation.

3.2.4. Stage performance in executive practice.

In April 1939, the premiere performance of the „Cantata of the Yellow River“ at the Shanbei Gongxue Hall in Yan’an.

3.2.4.1. Versions of „Cantata of the Yellow River“.

Cantata has a very unusual musical destiny. After the first edition, five more versions were created. Regarding the executive staff – each of the adaptations has its own specifics. The Piano Concerto (1969) was built on four of the eight parts of the Cantata. Each of the options has its fans and audience in China.

3.3. „Cantata 18th September“

3.3.1. Historical occasion for the creation of „Cantata 18th September“.

On the night of September 18, 1931, the Japanese army in northeastern China blew up part of the train tracks near Lake Liutiao in Mukden (today Shenyang). Of course, the Japanese directed their accusations against the Chinese army with the aim of starting a war and successively occupying three provinces in northeastern China.

On the occasion of the tragic events that occurred on this date, in 1939 Xian Xinghai composed a multi-part work dedicated to the eighth anniversary of the tragic incident.

3.3.2. Music composition and layout of „Cantata 18th September“.

In terms of content and form, the work is different from the other Cantatas of Xian Xinghai. According to the logic of development of the content of the edging, the author adopts the principle of symphonic structure, which combines with the characteristics of roundness. The whole composition develops continuously through comparison. In a long dramaturgical line there is one theme and many paragraphs are inserted to it describing different personalities and characters.

In it the composer weaves passionate and bright melodies using national intonations that are too popular. Melodic lines are smooth with ups and downs, enriched with diverse syncopes. There are complex rhythmic combinations. As a result, musical phrases acquire an elevated and

optimistic character.

3.4. „Cantata for the Sacrificial Union“.

3.4.1. Historical references to its creation.

In the winter of 1939, Fu Dongdai, a 23-year-old member of the „Sacrifice League“, arrived in Yan’an. Fu Dongdai has rich literary and artistic talents.

In March 1940, Fu Dongdai presented his poetic text to Xian Xinghai, who was also interested in the touching stories of the „Sacrifice League“.

The „Cantata for the Sacrificial Union“ is a military anthem for the glorious history and achievements of the Shanxi Alliance for Sacrifice to Save the Nation.

3.4.2. Structural characteristics of the texts.

To create his poetic text Fu Dongdai conducted extensive social studies, collected materials and worked hard. Xian Xinghai’s music gives a full-blooded look to the work as a whole. Unfortunately, the artistic image shaped in the text of the League of Sacrifice is relatively superficial and crude, perhaps this is one of the reasons why the Cantata is performed too rarely.

3.4.3. Assessment of artistic qualities.

The „Cantata for the Sacrificial Union“ has its own unique style and artistic characteristics. The most important artistic feature is its scale and

mass appeal. The Cantata has a strong regional character and contains many elements of folklore music. Each part has a different structural musical form with choral and solo performances, antiphonic and imitation dialogues, episodes of polyphonic imitation, recitation, etc.

In concert performance practice it becomes a tradition to perform the „Cantata for the Sacrificial Union“ in a program with the „Cantata for the Yellow River“. Perhaps this is due to the fact that the structures of the two Cantatas are similar.

3.5. Xian Xinghai and his compositional style.

In the Cantata works of Xian Xinghai we can talk about the influence of timbres and semantics of traditional Chinese instruments on the artistic and dramaturgical plan of his compositions. A distinctive feature of the accompanying section of Chinese instruments is the rhythmic and tempo freedom that is provided to the performer – singer or reciter.

At the same time, in the score recordings, Xian Xinghai combines the soundness of the listed traditional Chinese instruments with well-known classical European instruments. This contributes to the construction of a uniform and homogeneous orchestral sound.

In Xian Xinghai Cantata, Chinese and European cultures merge in an organic creative dialogue. The originality and national color of his works largely depends on the peculiarities of the ice organization. The composer mixes typical boat musical structures that are found in Chinese

traditional music with European boat systems. He used both archaic variants of pentatonic and diatonic chords. In the choral or orchestral texture, the composer adds polyphonic imitation tactics, in some cases retaining the dominant position of the main melody, even when the textured fragments are layered in independent musical lines.

SUMMARY

Xian Xinghai laid down the basic principles of composing „folk cantatas“. He used European polyphonic techniques, in particular imitation techniques and intertwined intonation fragments of Chinese folk music, thus outlining new opportunities for developing national thematic material.

The „Cantata for the Yellow River“ crowned a long period of searching for Chinese musicians in the field of themes, choral forms and genres. For the first time, creatively mastered Western choral writing techniques appeared in a large 9-part composition that embodied national content. The Cantata includes everything that has been tested by Chinese musicians over several decades – a wide stylistic range of different solo and choral numbers, orchestral fragments using complex polyphonic solutions were developed.

CONCLUSION

Through an in-depth study of Xian Xinghai's Contribution to the Development of the Cantata Genre in China, it is not difficult to discover the outstanding merits of composer Xian Xinghai in forming the basic principles of Chinese Cantata composition and the development of musical form in China. His works and theoretical research provide valuable experience and inspiration, and encourage other authors in China to compose Cantata.

With the advent of the „Cantata for the Yellow River“, the long development of Chinese choral culture ended and began the period of classical Chinese Cantata, spanning a decade and a half until the mid-1960s. The main genre direction is the heroic-patriotic Cantata, which is explained by its important socio-political role.

In summary, Xian Xinghai's contribution to musical creativity and theoretical research is immeasurable. His works and ideas not only laid a solid foundation for the development of Chinese music, but also contributed significantly to the prosperity and advancement of world music. We must remember Xian Xinghai's outstanding achievements, continue his musical ideas and spiritual covenants.

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. This study presents for the first time the biography of Xian Xinghai in detail in terms of the historical, social and cultural conditions that influence his creative career as a composer.

2. The dissertation examines the history of the Chinese Choir Composing School in the period before the creation of Cantatas by Xian Xinghai. Early large-scale choral works that influence and are also a prerequisite for the development and validation of the genre are presented and analyzed.

3. For the first time in a dissertation, based on the hermeneutic approach and uniform criteria, a detailed analysis of the artistic-dramaturgical plan of the four Cantatas of Xian Xinghai is proposed in terms of their individual characteristics, themes, artistic imagery, compositional issues, in voice exhibition and technological innovations in the executive staff.

4. For the first time, the dissertation traces large-scale works created later by other composers who were influenced by the works of Xian Xinghai and in particular by the „Cantata for the Yellow River“.

5. In this study is added more information about the compositional style in relation to: approaches in invoice organization of Cantatas in the development of thematic material; the typical boat musical structures; specific rhythmic figures; sound and timbre effects related to the semantics of traditional Chinese instruments; application of modern compositional techniques, broken through the prism of national musical expression and spirituality.

6. Comparing the aspects of manifestation of the different individual compositional techniques applied in the four Cantata demonstrates objectively the exceptional contribution of the composer Xian Xinghai to the development of the main genre direction of this period – the heroic-patriotic Cantata.

7. Based on other studies, the thesis analyzes and summarizes the characteristic stylistic and compositional features of Xian Xinghai's work.

8. This thesis contributes to the theoretical research of Xian Xinghai's musical creativity by supplementing information on the development of the Cantata genre in China and its important socio-political role.

PUBLICATIONS ON THE TOPIC OF THE DISSERTATION:

1. LI, QIANG. Analysis of vocal performance art from the perspective of contemporary musical aesthetics“, which was published in the magazine „Lifestyle Excellence“, issue 18, 2023.

2. LI, QIANG. Practical Knowledge and the Importance of Phenomenological Theory in Music Performance“ // „Culture Times Magazine“, issue 3, 2024. (Unified Domestic Publication Number: CN22-1421/G1, International Standard Serial Number ISSN1617-4092).

3. LI, QIANG. Analysis of the Enlightenment of Modern Music Aesthetics to Music Performing Arts. // „Academic Research on Guide“ issue 4, 2024 (CN 15-1059/G4, ISSN 1008-3324).

4. LI, QIANG. Music Choral Art and Atmosphere Creation. // Henan Daily, June 20, 2024.

5. LI, QIANG. Inheritance of Local Music Culture by Mass Choral Singing. // Henan Daily, June 27, 2024.