

Shao Chunbo

Postgraduate student

Music History Department

Rostov Rachmaninov State Conservatory

e-mail: chunboshao@yandex.ru

Rostov-on-Don, Russia

ORCID: 0009-0007-8491-9100

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-1-26-33

ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF CHINESE NATIONAL TRADITIONS IN YIN QING'S OPERA. ON THE EXAMPLE OF THE OPERA THE BALLAD OF THE CANAL

Summary: The focus of the study is on the characteristics of implementation of Chinese cultural national traditions in Yin Qing's opera, *The Ballad of the Canal*. The importance of the Great Chinese Canal, which played a key role in the economic and social development of the country for many centuries, is expressed in the opera. The composer created the opera during a period of intensive development of academic vocal art in China (2012), which contributed to the embodiment of the national concept in Yin Qing's work. The opera *The Ballad of the Canal* is based on the history of the Beijing-Hangzhou Grand Canal, with more than 2,500 years of history. An ancient legend was chosen for the plot, telling about the events that took place during the reign of the Ming Dynasty. A lyrical drama unfolding against the background of the history of one of the most grandiose structures in China is at the centre of the opera. The Grand Canal (Imperial Canal) and the Great Wall of China are famous throughout the world. The canal is one of the largest hydraulic structures. It was built more than two and a half millennia ago and connects two ports, Tianjin and Shanghai. In

The creation of a large national Chinese opera with a historical and legendary plot became a priority task for the development of opera art in China at the beginning of the 21st century. During this period, the development of the national musical theatre was associated with the process of preserving the traditions of Chinese folk culture. In the face of globalisation, the process of incorporating folklore into musical and theatrical productions

the first half of the 20th century, the canal fell into disrepair as a result of military actions on the territory of the country. However, it became the most important waterway connecting the south and the north of the country due to a large-scale restoration and modernisation program carried out since 1950. The canal not only connects the northern and southern parts of the country, facilitating trade and cultural exchange, but is also a symbol of the unity and progress of the nation. In the work, the Grand Canal of China is presented not only as an engineering miracle of its time, but also as a symbol of the unity and prosperity of the Chinese people. It embodies the idea of preserving China's cultural heritage. The opera revealed the possibilities of combining the traditions of Chinese national opera and European academic music. *The Ballad of the Canal* has attracted the attention of both Chinese and foreign audiences, becoming a symbol of Chinese national opera art, representing the wealth and beauty of the country.

Keywords: *The Ballad of the Canal*, national Chinese opera, creative work of Yin Qing.

contributes to the strengthening of national identity. In this context, it is relevant to study the operatic works of Yin Qing, a contemporary Chinese composer. He creates works that naturally blend aspects of Chinese national musical culture and European composing techniques as part of the efforts to reform the opera genre. Represented by such operas as *The Ballad of the Canal* (2012), *The Long March* (2016), and *The Daughter of the Par-*

ill.1. Yin Qing's Opera *The Ballad of the Canal*.

ty (2021), his creative work demonstrates how national culture can be embodied in the opera genre. The combination of Chinese folklore elements with components of European academic musical culture creates a special musical language that preserves traditions while remaining modern. This approach reflects the tendency towards the synthesis of the East and the West arts in Chinese music; it opens the way to the development of an innovative understanding of operatic art, contributing to the formation of new artistic paradigms in Chinese music. Studying Yin Qing's operatic legacy helps to comprehensively examine the interaction of traditional and innovative approaches, identify new artistic trends, and trace how Chinese culture is integrated into the context of the European artistic world.

Yin Qing is one of the most significant contemporary composers in China. He is known as the creator of a large amount of songs that embody the peculiarities of national culture. This experience allowed him to create a musical component of the opera performance, based on national material and performed in the style of Chinese folk singing. The opera *The Ballad of the Canal*, which is a synthesis of European and Chinese opera traditions, was recognised as the first example of a new genre — grand Chinese opera. The libretto was created in collaboration with Huang Weiruo and Dong Ni, Liao

Xianghong was the director, and the artistic design was entrusted to Liu Xingling.

The premiere of the opera, which took place on the stage of the National Centre for the Performing Arts (NCPA) in Beijing in 2012, was the result of more than two years of preparation for the performance; it caused a wide public resonance. For the production, a life-size ship was built, completely recreating the ships of the Ming Dynasty. It is on the ship that all the main events of the drama take place. Every detail of the ship's interior is exactly the same as in reality. The opera production was resumed in 2023. In Russia, the opera was staged in Saratov in 2022.

When staging the opera in 2012, the NCPA administration sought not to miss a single detail in recreating the atmosphere of the legendary story. The stage design and visual effects in the opera play a key role in creating a unique space. The visual embodiment of the opera's plot, developed with modern technologies, makes this production especially memorable and significant in terms of cultural interaction and innovation in theatrical art. The opera's scenography includes complex multimedia installations that create a dynamically changing environment reflecting the various locations of the Grand Canal. The use of projection technologies and LED screens provides visualisation of the wa-

ter element, changing landscapes and city scenes, which adds depth and scale to the stage action. The use of the latest technology and loyalty to the traditions of national theatrical art made *The Ballad of the Canal* a shining example of how modern performance can harmoniously combine with the national musical culture of the country. In 2012, when the composer created the opera *The Ballad of the Canal*, China was going through a period of significant cultural and social transformations. State support for cultural initiatives at that time was expressed in a number of large-scale projects aimed at promoting Chinese culture abroad and strengthening national identity through art. *The Ballad of the Canal* embodied this policy: opera was used not only for entertainment and education, but also as a political instrument and a means of forming and strengthening national identity.

In his study on national opera, Sun Lu notes that modern Chinese opera is developing as a "song play" that has become an experimental creative platform for merging the musical and theatrical traditions of China and Europe [2]. This approach contributes to a deeper understanding and recognition of the national characteristics of the grand opera genre, created on the basis of Chinese legend. The opera clearly shows the characteristic features of national art, such as song and epic dramaturgy, which enrich the genre structure of the work. Moreover, the opera demonstrates the features of the epic-dramatic genre, emphasised by the rethinking of traditional elements of Chinese folk opera. The presence of everyday scenes reflecting folk life and the use of conversational inserts, transformed into individual cries, enhance the realism of the opera performance. Plasticity, gestures, and dances, which are key components in the grand Chinese opera, also play an important role.

Yin Qing's opera widely presents the diversity of national cultural features characteristic of the Chinese musical and theatrical tradition. Liu Wenfeng emphasises the uniqueness of Chinese musical drama: "The art of musical drama in China has been formed over several thousand years <...> Chinese musical drama is not similar to the drama, opera, or ballet of America and Europe" [1, p. 4]. These qualities make Chinese musical drama unique in comparison with the theatrical art of other countries. Another researcher, Sun Lu, notes that "genre polyphony" is a characteristic property of modern Chinese opera, emphasising the mixture of Euro-

pean and Chinese opera types as an important feature of national opera dramaturgy [2]. The synthesis of the traditions of European and Chinese musical drama in *The Ballad of the Canal* allows for the interaction of various plot lines, as well as artistically recreate the integrity of the national picture of the world of the Chinese people.

In considering the dramaturgy of the opera, it is necessary to note that in Yin Qing's work, the multi-layered conflict is manifested in the interweaving of the internal and external sides of the operatic drama, where Qin Xiaosheng, a brave scholar and fighter against corruption, occupies a central place. The external drama interacts with the hero's experiences, finding reflection in the finale of the opera, where personal sacrifice turns into a symbol of national liberation. The main characters of the opera, such as the canal builder and his beloved, are presented through musical themes that reflect their social status, inner experiences, and relationships. The image of the canal builder, symbolising the working people, is expressed through musical motifs that emphasise his strength, endurance, and commitment to his work. His musical theme often uses lower registers and traditional Chinese instruments, emphasising his connection with the land and folk roots. In turn, the image of the builder's beloved is presented through more lyrical themes that reflect her tenderness, dreaminess, and inner beauty.

Considering the methods of refraction of national musical material, it is necessary to note several directions of folk themes integration into the fabric of the opera. The theme of the chorus No. 2, *Colourful Dragon Boat*, from the first act is one of the most important themes of the opera. Yin Qing uses a well-known folk melody as the theme of the chorus. Moreover, he uses various folk motifs to recreate the historical picture of the Ming Dynasty, including tea picking, Suzhou-Hangzhou folk songs, the sounds of boatmen's trumpets and Jingyun drums. The composer uses a wide arsenal of folk instruments, including such traditional Chinese instruments as erhu, pipa, and guzeng, which provide a unique sound of the opera, saturated with national colour. These instruments serve not only to create an authentic atmosphere, but also to convey the lyrical feelings of the opera's heroes. At the same time, the use of orchestral instruments of the symphony orchestra, such as violins, cellos, and brass instruments, allows the composer to achieve drama in the opera performance.

In conclusion, it is necessary to emphasise the exceptional role of Yin Qing's opera in the development of modern Chinese musical culture. This work not only reflects Yin Qing's mastery of composition and innovative use of musical and theatrical technologies, but also establishes a connection between ancient cultural traditions and modern art practices. *The Ballad of the Canal* restores and enriches cultural heritage, turning to the deep historical roots of China through the prism of modern performing arts. In the opera, particular attention is paid to the Grand Canal, symbolising the connection of different eras and cultures, which allows viewers to rethink and re-evaluate the significance of this historical monument.

REFERENCES:

1. Liu Wenfeng. 2019. *Istoriya kitajskoj muzykalnoj dramy s drevnejshikh vremen do sovremennosti* [History of Chinese Musical Drama from Ancient Times to the Present], Translated by Trunova, A.S., Mezhdunarodnaya izdatelskaya kompaniya «Shans», Moscow, Russia.
2. Sun Lu. 2016. "Chinese Folk Opera: On the Formation and Development of the Genre", Abstract of Ph.D. dissertation in art history, 17.00.03, Rostov Rachmaninov State Conservatory, Rostov-on-Don, Russia, p. 29.

Owing to its musical expressiveness and visual richness, the work caused a significant resonance among reviewers and the public. International recognition confirmed the importance of the opera as a cultural phenomenon capable of presenting Chinese opera on the world stage. Furthermore, Yin Qing's opera intensified the issues of cultural exchange and the revival of interest in academic art among young people. The opera has been in the spotlight as a means of inspiration for a new generation of musicians and composers seeking to integrate the country's national heritage into the global cultural context.

Шао Чуньбо

Аспирант кафедры истории музыки
Ростовской государственной консерватории
им. С.В. Рахманинова
e-mail: chunboshao@yandex.ru
Ростов-на-Дону, Россия
ORCID: 0009-0007-8491-9100

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-1-26-33

ОСОБЕННОСТИ ПРЕТВОРЕНИЯ КИТАЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ОПЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ИНЬ ЦИНА (НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ «БАЛЛАДА О КАНАЛЕ»)

Аннотация: Исследование посвящено рассмотрению особенностей претворения национальных традиций китайской культуры в опере Инь Цина «Баллада о Канале». Эта опера воплощает в себе значимость Великого Китайского канала, который играл ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны на протяжении многих веков. Создание оперы (2012 г.) композитором происходило в период интенсивного развития академического вокального искусства в Китае, способствовавшего воплощению национальной концепции в сочинении Ии Цина. В основе оперы «Баллада о канале» история Большого канала Пекин-Ханчжоу с более чем 2500-летней историей. Для сюжета была избрана старинная легенда, повествующая о событиях, происходящих во время правления династии Мин. В центре оперы лирическая драма, разворачивающаяся на фоне истории одного из самых грандиозных сооружений Китая. Великий канал (императорский канал) и Великая китайская стена известны во всем мире. Канал является одним из крупнейших гидротехнических сооружений. Он был построен более двух с половиной тысяче-

тий назад и связывает два порта – Тяньцзинь и Шанхай. В первой половине XX века, в результате военных действий на территории страны, канал пришел в упадок, но в результате масштабной программы восстановления и модернизации, осуществляемой с 1950 года, он стал важнейшей водной артерией, соединяющей юг и север страны. Канал не только связывает северные и южные части страны, облегчая торговлю и культурный обмен, но и является символом единения и прогресса нации. В произведении Великий Китайский канал представлен не только инженерным чудом своего времени, но и символом единства и процветания китайского народа, воплощая идею трансмиссии культурного наследия Китая. Опера раскрыла возможности сочетания традиций китайской национальной оперы и европейской академической музыки. «Баллада о Канале» привлекла внимание как китайской, так и зарубежной аудитории, став символом китайского национального оперного искусства, репрезентировавшим богатство и красоту страны.

Ключевые слова: Баллада о Канале, национальная китайская опера, творчество Инь Циня.

В начале XXI века создание большой национальной китайской оперы с историко-легендарным сюжетом стало приоритетной задачей развития оперного искусства Китая. В данный период развитие национального музыкального театра связано с процессом сохранения традиций китайской народной культуры. Осуществляемый в музыкально-театральных формах процесс репрезентации фольклора помогает укрепить нацио-

нальную идентичность в условиях глобализации. В данном контексте актуальным представляется изучение оперного творчества современного китайского композитора Инь Цина. В процессе реформы оперного жанра он создает произведения, в которых органично сочетаются элементы китайской национальной музыкальной культуры и европейские композиторские техники. Его творчество, представленное такими операми,

как «Баллада о Канале» (2012), «Великий поход» (2016) и «Дочь партии» (2021), демонстрирует, как национальная культура может быть воплощена в жанре оперы. Соединение элементов китайского фольклорного материала с компонентами европейской академической музыкальной культуры создает особый музыкальный язык, который сохраняет традиции, оставаясь при этом современным. Этот подход отражает тенденцию к синтезу искусств Востока и Запада в китайской музыке и открывает путь к становлению инновационного понимания оперного искусства, способствуя формированию новых художественных парадигм в китайской музыке. Изучение оперного наследия Инь Цина помогает всесторонне рассмотреть взаимодействие традиционных и новаторских подходов, выявить новые художественные тенденции и проследить, как китайская культура интегрируется в контексте художественного мира Европы.

Инь Цин является одним из наиболее значимых современных композиторов Китая. Он известен, как создатель целого пласта песен, воплощающих особенности национальной культуры. Этот опыт позволил ему создать музыкальную составляющую оперного спектакля, основанную на национальном материале и исполняемую в стиле народного пения Китая. Опера «Баллада о канале», представляющая собой синтез европейских и китайских оперных традиций, была признана первым образцом нового жанра – «большой китайской оперы». Либретто было создано в содружестве Хуан Вэйруо и Дон Ни, постановщиком выступил Ляо Сянхун, а художественное оформление было поручено Лю Синлину.

Премьера оперы, состоявшаяся на сцене Национального центра исполнительских искусств (National Centre for the Performing Arts – NCPA) в 2012 году в Пекине, была результатом более чем двухлетней подготовки спектакля и вызвала широкий общественный резонанс. Для постановки был построен корабль в натуральную величину, полностью воссоздающий суда времени правления династии Мин. Именно на корабле происходят все основные события драмы. Каждая деталь интерьера корабля в точности такая же, как и в реальности. Постановка оперы была возобновлена в 2023 году. Опера была поставлена в России в 2022 году в Саратове.

При постановке оперы в 2012 году администрация NCPA стремилась не упустить ни одной

детали в воссоздании атмосферы легендарной истории. Сценическое оформление и визуальные эффекты в опере играют ключевую роль в создании уникального пространства. Визуальное воплощение сюжета оперы, разработанное с учетом современных технологий, делает эту постановку особенно запоминающейся и значимой с точки зрения культурного взаимодействия и инноваций театрального искусства. Сценография оперы включает в себя сложные мультимедийные инсталляции, которые позволяют создать динамично изменяющуюся среду, отражающую различные локации Великого канала. Применение проекционных технологий и светодиодных экранов обеспечивает визуализацию водной стихии, меняющихся пейзажей и городских сцен, что добавляет глубины и масштаба сценическому действию. Использование новейших технологий и верность традициям национального театрального искусства сделали «Балладу о канале» ярким примером того, как современное исполнение может гармонично сочетаться с национальной музыкальной культурой страны. В 2012 году, когда композитор создавал оперу «Баллада о Канале», Китай переживал период значительных культурных и социальных трансформаций. Государственная поддержка культурных инициатив того времени выражалась в ряде крупных проектов, направленных на продвижение китайской культуры за рубежом и укрепление национального самосознания через искусство. «Баллада о Канале» олицетворяла эту политику: оперное искусство использовалось не только для развлечения и образования, но и как инструмент политики и средство формирования и укрепления национальной идентичности.

Сунь Лу в своем исследовании, посвященном национальной опере отмечает, что современная китайская опера гэцзюй развивается как «песенный спектакль», ставший экспериментальной творческой платформой для слияния музыкальных и театральных традиций Китая и Европы [2]. Этот подход способствует более глубокому пониманию и признанию национальных особенностей жанра большой оперы, созданной на основе китайской легенды. В опере хорошо видны характерные черты национального искусства, такие как песенность и эпическая драматургия, которые обогащают жанровую структуру произведения. Опера также демонстрирует черты эпико-драматического жанра, что подчеркивается

переосмыслением традиционных элементов китайской народной оперы. Наличие бытовых сцен, отражающих народную жизнь, и использование разговорных вставок, которые трансформируются в отдельные выкрики, усиливают реалистичность и оперного спектакля. Важную роль играют также пластика, жесты и танцы, которые являются ключевыми компонентами в большой китайской опере.

В опере Инь Цина широко представлено многообразие особенностей национальной культуры, характерное для китайской музыкально-театральной традиции. Лю Вэньфэн подчеркивает своеобразие музыкальной драмы Китая: «Искусство музыкальной драмы в Китае формировалось на протяжении нескольких тысяч лет <...> Музыкальная китайская драма не похожа ни на драму, ни на оперу, ни на балет Америки и Европы» [1, с. 4]. Эти качества делают китайскую музыкальную драму уникальной по сравнению с театральным искусством других стран. Другой исследователь, Сунь Лу отмечает, что «жанровый полифонизм» является характерным свойством современной китайской оперы, подчеркивая смешение европейских и китайских оперных типов как важную черту национальной оперной драматургии [2]. Синтез традиций европейской и китайской музыкальной драмы в «Балладе о канале» позволяет осуществить взаимодействие различных сюжетных линий и художественно воссоздать целостность национальной картины мира китайского народа.

Рассматривая драматургию оперы, необходимо отметить, что в произведении Инь Цина, многослойность конфликта проявляется в переплетении внутренней и внешней сторон оперной драмы, где центральное место занимает Цинь Сяошен – смелый ученый и борец с коррупцией. Внешняя драма взаимодействует с внутренними переживаниями героя, находя отражение в финале оперы, где личная жертва превращается в символ национального освобождения. Основные персонажи оперы, такие как строитель канала и его возлюбленная, представлены через музыкальные темы, отражающие их социальное положение, внутренние переживания и взаимоотношения. Образ строителя канала, символизирующий трудовой народ, выражен через музыкальные мотивы, которые подчёркивают его силу, выносливость и приверженность своему делу. Его музыкальная тема часто использует

более низкие регистры и традиционные китайские инструменты, подчеркивая его связь с землёй и народными корнями. Образ возлюбленной строителя, в свою очередь, представлен через более лирические темы, которые отражают её нежность, мечтательность и внутреннюю красоту.

Рассматривая способы преломления национального музыкального материала необходимо отметить несколько направлений интеграции народных тем в ткань оперы. В качестве одной из важнейших тем оперы использует тема хора №2 «Красочная лодка-дракон» из первого действия. Инь Цин использует в качестве темы хора известную народную мелодию. Также он применяет для воссоздания исторической картины времени династии Мин различные фольклорные мотивы, включая сбор чая, народные песни Сучжоу-Ханчжоу, звуки труб лодочников и барабаны Цзинъюнь. Композитор использует широкий арсенал народных инструментов, включая такие традиционные китайские инструменты, как эрху, пипа и гуцзэнг, которые обеспечивают неповторимое звучание оперы, насыщенной национальным колоритом. Эти инструменты служат не только для создания аутентичной атмосферы, но и для передачи лирических чувств героев оперы. В то же время, применение оркестровых инструментов симфонического оркестра, таких как скрипки, виолончели и духовые, позволяет композитору достигнуть драматизма в оперном спектакле.

В заключении необходимо подчеркнуть исключительную роль оперы Инь Цина в развитии современной китайской музыкальной культуры. Это произведение не только отражает мастерство Инь Цина в сфере композиции и новаторское использование музыкально-театральных технологий, но и устанавливает взаимосвязь между древними культурными традициями и современными арт-практиками. «Баллада о канале» восстанавливает и обогащает культурное наследие, обращаясь к глубоким историческим корням Китая через призму современного исполнительского искусства. Особое внимание в опере уделено Великому каналу, символизирующему соединение различных эпох и культур, что позволяет зрителям переосмыслить и переоценить значимость этого памятника истории.

Произведение вызвало значительный резонанс среди критиков и публики благодаря своей музыкальной выразительности и визуальной

насыщенности. Международное признание подтвердило важность оперы как культурного феномена, способного представить китайскую оперу на мировой арене. Кроме того, опера Инь Цина активизировала проблемы культурного обмена и возрождения интереса к академическому

искусству среди молодежи. Опера оказалась в центре внимания как средство вдохновения для нового поколения музыкантов и композиторов, стремящихся интегрировать национальное наследие страны в глобальный культурный контекст.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Лю Вэньфэн. История китайской музыкальной драмы с древнейших времен до современности. - М.: Международная издательская компания «Шанс», 2019. - 631 с.
2. Сунь Лу. Китайская народная опера: к проблеме становления и развития жанра. Автореф. дис. кандидата иск: 17.00.03. Ростовская гос. консерватория имени С.В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону, 2016. - 29 с.