DOI: 10.48647/ICCA.2026.75.85.050

Ю.П. Медведева
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки

Восток и Запад в опере Брайта Шенга «Сон в красном тереме»

Аннотация. «Сон в красном тереме» — самая известная опера современного китайского композитора Брайта Шенга (Шэн Цзунлян 盛宗亮, р. 1955). Созданная по знаменитому произведению китайской классической литературы — роману Цао Сюэциня, она была изначально адресована американской публике.

Анализ содержания, драматургии и музыкального языка оперы показывает, что композитор объединяет традиции Востока и Запада. Сюжет романа в либретто значительно сокращен и трансформирован в соответствии с эстетикой западного музыкального театра, ведущую роль в опере играет лирическая линия. В жанровом отношении «Сон в красном тереме» ориентирован на традиции «большой» французской романтической оперы.

В музыке китайский колорит воссоздан за счет включения в партитуру национальных инструментов, использования пентатонических ладов и традиционных ритмоформул, цитирования фольклорных напевов. В то же время Шенг широко использует и привычные для западной публики средства обобщенного музыкального ориентализма. Вокальные партии написаны в традициях европейской кантилены, ряд сцен переосмыслен в духе знаменитых оперных образцов (в частности, сон Баоюя напоминает сцену в Венерином гроте). Композитор вводит в партитуру и цитату из европейской классической музыки: «ритм судьбы» из 5 симфонии Бетховена.

Балансирование автора между традициями Востока и Запада приводит в финале к стиранию границ между ними — и именно эти моменты «Сна в красном тереме» наиболее убедительны в художественном отношении.

Ключевые слова: Брайт Шенг, «Сон в красном тереме», Китай в музыке, современная опера.

Yulia P. Medvedeva
Nizhny Novgorod State Conservatory named Glinka, Nizhny Novgorod, Russia

East and West in Bright Sheng's opera “Dream of the Red Chamber”

Abstract. “Dream of the Red Chamber” is the most famous opera by contemporary Chinese composer Bright Sheng (Sheng Zongliang 盛宗亮, b. 1955). Based on a celebrated work of Chinese classical literature, the novel by Cao Xueqin, it was originally intended for an American audience.

An analysis of the opera's content, dramaturgy, and musical style reveals that the composer combines Eastern and Western traditions. The libretto's novel's plot is significantly shortened and transformed to suit the aesthetics of Western musical theater, with lyrical themes playing a leading role. Genre-wise, “Dream of the Red Chamber” draws on the traditions of “grand” French romantic opera.

The music recreates Chinese flavor through the inclusion of national instruments, the use of pentatonic modes and traditional rhythmic formulas, and the citation of folk chants. At the same time, Sheng also makes extensive use of the devices of generalized musical orientalism familiar to Western audiences. The vocal parts are written in the tradition of European cantilena, some scenes are reinterpreted in the spirit of famous operatic examples (in particular, Baoyu's dream is similar to the scene in the Venus Grotto). The composer also introduces a quotation from European classical music into the score: the “rhythm of fate” from Beethoven's Fifth Symphony.

The composer's balancing act between Eastern and Western traditions leads to a blurring of the boundaries between them in the finale — and it is precisely these moments in “Dream of the Red Chamber” that are most artistically compelling.

Keywords: Bright Sheng, “Dream of the Red Chamber”, China in Music, Contemporary Opera.

Брайт Шенг (Шэн Цзунлян 盛宗亮, p. 1955) — один из крупнейших современных китайских композиторов. Свою задачу в музыке он определяет как «истинное слияние» Востока и Запада и стремление «объединить обе культуры» [Bruce Duffie 2021]. Самая знаменитая опера Шенга — «Сон в Красном тереме» на либретто Дэвида Генри Хвана при участии композитора — создана в 2016 г. в США по классическому роману Цао Сюэциня (1791). Анализ содержания, драматургии и музыкального языка оперы показывает, что, несмотря на выбор сюжета из китайской классической литературы, композитор объединяет здесь традиции Востока и Запада, в равной мере обращаясь как к китайской, так и к западной публике.

Сюжет грандиозного романа-эпопеи в либретто значительно сокращен и трансформирован в соответствии с традициями западного музыкального театра: вперед выходит трагедия неосуществившейся любви Баоюя и Дайюй и возвышенная лирика женских образов. По словам композитора, здесь «трагедия должна быть не только пронзительной, но и прекрасной, вызывающей слезы» [盛宗亮, 4]. В жанровом отношении «Сон в красном тереме» ориентирован на традиции «большой» французской романтической оперы: масштабность, показ любовной истории в историческом антураже, наличие лейтмотивов и широко выписанные хоровые и балетные сцены.

Китайский колорит воссоздан в музыке оперы очень тщательно. Прежде всего, он ощущается за счет яркой оркестровки, включающей

звучания китайских национальных инструментов. Соло гуциня выступает в опере как символ возвышенных стремлений и высокой культуры чувств влюбленной пары — Баоюя и Дайюй. Большую роль в музыкальной ткани играют китайские пентатонические лады, ритмические паттерны пекинской оперы и цитаты фольклорных напевов [Цуй Шо 2025, 18].

В то же время Шенг широко использует и привычные для европейской публики средства обобщенного музыкального ориентализма: изысканно-орнаментальный рисунок мелодии, остинатные ритмические и гармонические комплексы, тембр флейты, со времен Моцарта являющийся символом экзотического мира. Вокальные партии «Сна в красном тереме» написаны в традициях европейской кантилены, главный герой, по замыслу Шенга, — «тенор в стиле Россини» [盛宗亮, 4]. Метафорический, философски насыщенный сон Баоюя превращается в опере в балетную сцену, напоминающую вакханалию в гроте Венеры из «Тангейзера» Вагнера. Композитор вводит в партитуру и цитату из европейской классической музыки: «ритм судьбы» из 5 симфонии Бетховена, сопровождающий появление во 2 сц. II д. Госпожи Ван — матери Баоюя, разлучающей влюбленных. Очевидно, что композитор целенаправленно стремится приблизить события великого классического романа к музыкальным представлениям и слуховому опыту западной публики.

Балансирование автора между традициями Востока и Запада приводит в финале к стиранию границ между ними — и именно эти моменты «Сна в красном тереме» наиболее убедительны в художественном отношении. Соединяя традиции различных культур и эпох, Брайт Шенг создает яркое, убедительное и остро современное оперное целое.

Библиографический список

Цуй Шо. Кросскультурные коннотации в оперном творчестве Брайта Шенга. Автореф. дисс. ... канд искусствов. СПб., 2025.

Duffie, Bruce. Composer Bright Sheng. Two Conversations with Bruce Duffie. 2021. URL: https://www.bruceduffie.com/brightsheng.html (дата обращения: 26.03.2026).

盛宗亮。歌剧《红楼梦》的诞生 [*Брайт Шенг*: композитор, дирижер и пианист], pp. 1—6. URL: https://brightsheng.com/articles/essayfilesbybs/%E7%BC%96%E5%89%A7%E5%88%9D%E8%A1%B73.pdf