

ИМИТАЦИЯ ЗВУЧАНИЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК ПУТЬ ИНТЕГРАЦИИ ЗАПАДНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КИТАЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Дэн Цили, соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

Аннотация. Китайские композиторы и исполнители блестяще освоили инструменты симфонического оркестра западного типа. При этом они «национализировали» их с целью интегрировать в музыкальное искусство своей страны. Тембры европейских инструментов в музыкальных произведениях китайских композиторов нередко уподобляются народным, что используется как особый художественный прием. В статье приведены примеры такого рода, в т. ч. раскрывается художественный смысл имитации тембром солирующего альта монгольского народного инструмента *морин хуур* в Первом концерте для альта с оркестром Ли Цзыли.

Ключевые слова: альт, *морин хуур*, концерт для альта, Ли Цзыли, народные музыкальные инструменты.

IMITATION OF THE SOUND OF FOLK INSTRUMENTS AS A WAY TO INTEGRATE WESTERN ACADEMIC MUSICAL INSTRUMENTS INTO CHINESE MUSICAL ART

*Deng Qili, Competitor of a Scientific Degree of Candidate
of Sciences of the Educational Institution
«The Belarusian State Academy of Arts»*

Abstract. Chinese composers and performers brilliantly mastered Western musical instruments. They «nationalized» them in order to integrate them into the musical art of their country. The timbres of European instruments are often likened to folk instruments in the musical works of Chinese composers. The report provides such examples of this kind. The article reveals the artistic meaning of the timbre imitation of the solo viola of the Mongolian folk instrument *morin khuur* in the First Concerto for viola and orchestra by Li Zili.

Keywords: viola, *morin khuur*, viola concerto, Li Zili, folk musical instruments.

Китайские композиторы и исполнители блестяще освоили инструменты симфонического оркестра западного типа. Однако они «национализировали» их, используя для исполнения китайской музыки. С этой целью тембры европейских инструментов в музыкальном произведении нередко уподоблялись народным или традиционным профессиональным, что использовалось как особый художественный прием.

Так, большое количество произведений для *скрипки* основано на адаптации традиционных и фольклорных мелодий, предназначенных для скрипки *эрху* – струнного народного инструмента. Например, пьеса «Благословения любви» композиторов Чэн Гана и Хэ Чжаньхао дополнена разделом, где скрипка игрой пиццикато имитирует звучание *гучжэна* – народного инструмента, близкого арфе.

Фортепиано пришло в китайское музыкальное искусство вместе с богатым европейским романтическим репертуаром. Одновременно китайские композиторы адаптировали для него традиционную музыку Китая, а также сочинили пьесы, основанные на национально почвенных темах и образах. Многие из них связаны с воссозданием звучания народных инструментов. Так, в фортепианной пьесе композитора Ван Цзяньчжуна «Сотни птиц славят Феникса» воплощены образы пения птиц. Помимо имитации пения птиц фортепиано воссоздает отдельные элементы звучания ансамбля барабанов *шэна* и *сона*. *Шэн* – язычковый многоствольный духовой инструмент, губной орган, на котором можно исполнять аккорды от 4 до 8 нот. *Сона* – язычковый горн, используемый в праздничной, радостной музыке. В фортепианной пьесе используются характерные для них формулы звучания – репетиции, форшлагги, арпеджио, октавные скачки к очень высоким звукам (для имитации отзвука обертонов), гирлянды секундовых созвучий и др.

Для фортепиано композитор Ли Инхаем переложил популярную древнекитайскую мелодию *пипы* Сянг Сяогу «Флейта и барабан на закате». В пьесе фортепиано имитирует звучание *пипы*, *шэна*, *сяо*, *гуциня* и *гучжэна*. *Пипа* – пятиструнная лютя с сочным чистым звуком, получившая распространение в период правления династий Суй и Тан (VI–X вв.) и сохранившая свое первостепенное значение в традиционной музыке в наши дни. *Гуцинь* (*цинь*) – длинная цитра с 7 шелковыми струнами, большим диапазоном и 91 флажолетным звуком, при игре на которой используется до 100 различных приемов. Инструменты с шелковыми струнами – пятиструнная *пипа*, двухструнная *эрху*, цимбалы *гучжэн*, а также деревянные духовые – вертикальная флейта *сяо* и *шэн* – входят в т. н. ансамбль «шелка и бамбука», традиционный для районов к югу от Янцзы. Мелодии в стиле «шелка и бамбука» изящные и грациозные, обильно украшены мелизмами. В пьесе основные черты этого стиля фортепиано старается воспроизвести не только имитируя звучание, но и воплощая основные понятия эстетики стиля: гармонию,

ясность, покой, легкость, тихие звуки, спокойствие, безмятежность, пресность, отдаление [2, с. 661].

В первой редакции третьей части кантаты Сянь Синхая «Желтая река» декламация чтеца шла поочередно на фоне солирующей *пипы* и оркестра. Во второй («московской») редакции, выполненной для большого симфонического оркестра, деликатный звук *пипы* имитирует шест пиццикато струнной группы оркестра. В концерте для фортепиано с оркестром «Желтая река» на музыку этой же кантаты в медленной части также используются приемы подражания звучанию *пипы* – быстрые репетиции на одном звуке и «шелковый» тембр.

Таким образом, путь к сердцу китайских слушателей для многих западных инструментов лежал не через их самобытность и оригинальный репертуар, а наоборот, через уподобление тембрам народных инструментов и адаптацию для исполнения на них народных и традиционных мелодий.

В ходе становления альтового исполнительского искусства Китая **классический альт** также прошел этап освоения художественного пространства народной и традиционной музыки. На пути от гармонического голоса в оркестре западного типа к роли солиста-концертанта альт освоил крупный пласт репертуара, основанного на мелодике и образности фольклорного типа. Примером является Первый концерт для альта с оркестром Ли Цзыли (2010), в котором классический альт имитирует этническую характерность народного музыкального инструмента *морин хуур*.

Морин хуур – традиционный монгольский смычковый струнный инструмент, в народных верованиях является символом мира и счастья. В легендах о происхождении *морин хуура* запечатлен присущий монголам культ лошади, его название переводится как «скрипка с конской головой». Полый корпус инструмента крепится к длинному безладовому грифу с резной конской головой на конце, по обе стороны которой расположены два похожих на лошадиные уши колка для настройки. Две струны, «мужская» и «женская», состоят из конских волос. Характерный звук инструмента создается разнообразными скольжениями и поглаживаниями смычка по струнам, многообразными движениями пальцев левой руки.

Наиболее часто *морин хуур* используется для исполнения продолжительных соло большой выразительности. Два основных песенных жанра Внутренней Монголии – *уртын дуу* («длинная песня») и *богино дуу* («короткая песня») – могут исполняться на *морин хууре*. Инструмент и его репертуар внесены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и подлежат охране [3].

Первый концерт для альта Ли Цзыли передает уникальные черты культуры этнических меньшинств Внутренней Монголии. Композитор

лично ознакомился с местными обычаями, слушал монгольский фольклор чтобы использовать альт для воплощения тембра *морин хуура*.

Первая часть называется «Длинная песня». Вступление создает пейзажный фон будущего действия: из-за горизонта приближается огромный табун во главе с белой лошадей. Длинный и широкий диапазон импровизационной по характеру мелодии солирующего альты имитирует рев белой лошади. В штрихе альты заложены приемы, имитирующие звучание *морин хуура*: звуки связываются глиссандо, отдельные тоны орнаментированы, два одинаковых звука перемежаются касанием нижнего вспомогательного тона. Тему основной части композитор написал в жанре традиционных длинных народных песен *уртын-дуу*. Развернутый центральный эпизод изображает сцену скачки.

Во второй части «Повествовательный тон» воплощаются черты жанра монгольского народного эпоса, среднего между пением и говорением. В ней показательно использование у альты штриха, раскрывающего печальную эмоцию скорби через звуки речи.

Третья часть называется «Манханская мелодия», она основана на народных трудовых песнях Манхана о повседневной жизни семьи кочевника. Для них характерна живая вопросо-ответная структура, в ходе которой в игровой форме два условных персонажа делятся шутками или бытовыми сообщениями. Оживленная тема песенно-танцевального характера стилизована под народную мелодию задорного, песенно-игрового характера. Возвращение тем предыдущих частей в финале насыщает концерт симфоническим развитием. При этом тема первой части меняется: вместо «длинной мелодии» звучит праздничная пляска.

В Первом концерте для альты с оркестром Ли Цзыли уподобление тембра альты монгольскому народному инструменту *морин хуур* является художественным приемом, с помощью которого раскрывается духовно-нравственная красота простых и трудолюбивых жителей Китая.

Многочисленные народы, населяющие Китай, создали уникальный инструментальный фольклор и профессиональную традиционную музыку, в которой выразили свои национальные особенности. Изумительную палитру китайских народных инструментов образуют различные национально окрашенные жанры – «от изящных мелодий “шелка и бамбука” юга Китая до приподнятой и воодушевляющей северокитайской духовой музыки “шэн-гуань юэ” (музыки губных органов и флейты)» [1, с. 59]. Многие западные музыкальные инструменты интегрировались в музыкальную культуру Китая, пройдя этап прямого или опосредованного соприкосновения с народным или традиционным профессиональным репертуаром разных регионов. Альт не оказался исключением. В настоящее время альтовое искусство Китая находится на стадии накопления репертуара, поиска «ключа» к трактовке этого инструмента китайскими композиторами. Первый концерт для альты с оркестром Ли Цзыли сразу после

премьеры получил горячее признание китайских музыкантов и публики благодаря художественным приемам.

1. *Ван Цзычу*. Китайские музыкальные инструменты / Ван Цзычу ; [пер. В. Н. Васильева]. – [Б. м.] : [М-во культуры КНР], [б. г.]. – 95 с. – (Meet a cultural China).

2. *Есипова, М. Цинь* / М. Есипова // Музыкаль. инструменты : энцикл. / гл. ред. М. Есипова ; науч. конс. Ю. Фуртанов. – М. : Дека-ВС, 2008. – С. 659–663.

3. Traditional music of the Morin Khuur [Electronic resource] // UNESCO Intangible Cultural Heritage. – Mode of access: <https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-music-of-the-morin-khuur-00068>. – Date of access: 01.02.2022.