

РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННОЙ СЮИТЫ В КИТАЕ В СЕРЕДИНЕ XX ст.

Рассматривается развитие фортепианной сюиты в Китае начиная с 1949 г., времени образования КНР, до начала культурной революции в 1966 г. Эти годы отмечены расширением связей Китая с европейскими странами в разных областях, в том числе и музыкальной.

Автор анализирует особенности сочетания в фортепианных сюитах, созданных китайскими композиторами в указанный период, национальной музыки и европейской гармонии.

В 1949 г. образовалась Китайская Народная Республика. На протяжении 17 лет, до “культурной революции”, жанр сюиты для фортепиано в Китае интенсивно развивался. Для нее было характерно сочетание принципов формообразования жанра сюиты в европейской академической музыке и традиций китайской народной музыки.

Специальные музыковедческие исследования, посвященные развитию фортепианной сюиты в Китае, отсутствуют. Отдельные сведения о создании произведений данного жанра имеются в исследованиях китайских музыковедов, посвященных творчеству того или иного композитора или развитию музыкальной культуры в целом. Мы имеем в виду “Историю музыки Китая” Янь Инь Лю, “Анализ и исполнение китайского фортепианного произведения” Тун Дао Цзиня и Сунь Мин Чжу, “Формирование и развитие китайской фортепианной культуры” Бянь Мэна и др.

В белорусском искусствоведении к проблемам жанра фортепианной сюиты в творчестве китайских композиторов никто из исследователей не обращался. О фортепианной культуре Китая в целом в Белорусской государственной академии музыки защищена диссертация китайским исследователем Не На, а молодым учёным Сун Джуан – диссертация о детской музыке китайских композиторов.

Таким образом, отсутствие исследований по проблеме развития фортепианной сюиты в творчестве китайских композиторов побудило нас обратиться к ней.

Рассмотрение содержания произведений, написанных в жанре сюиты, и музыкально-теоретических основ их создания позволяет выделить некоторые общие черты в развитии сюиты:

- отражение жизнерадостного, оптимистического настроения в новом обществе, раскрепощенности человека, что в музыке проявилось через программность фортепианной сюиты;
- интеграция европейской музыкальной формы и национального китайского музыкального языка, обусловившая создание современных высокохудожественных произведений;
- создание фортепианных транскрипций на музыкальном материале национальных опер и балетов, что позволило, с одной стороны, популяризировать сценические произведения, а с другой – вывести сюиту на уровень концертно-виртуозных произведений.

В данной статье мы покажем проявление этих черт в известных фортепианных произведениях китайских композиторов, созданных в 1949–1966 гг.

После образования КНР композиторы страны были преисполнены гордости и радости за свою страну, избравшую новый путь развития. И это настроение, отношение к новой жизни композиторы выражали в своих произведениях. Среди таких произведений выделяются детская сюита Динь Шаньдэ “Веселый праздник” и сюита “Спортивные соревнования” Лю Чжуан.

Детская сюита “Веселый праздник” написана Динь Шаньдэ в 1953 г. Она состоит из пяти частей: “За городом”, “Кружение бабочек”, “Прыжки со скакалкой”, “Игра в прятки” и “Праздничный танец”. Названия этих частей говорят о том, что композитор показал беззаботность детей, радостное восприятие ими жизни, выразив таким образом свое восхищение новым Китаем. Особенности содержания частей выражены в музыке. Так,

“Прыжки со скакалкой” отличаются быстрым темпом, ритмичностью и разнообразными метрическими чередованиями, отражающими любимую детьми игру со скакалкой, а “Игра в прятки” построена на сочетании Legato и Staccato, здесь показаны неподдельная радость и веселье детей в процессе игры. “Праздничный танец” отражает радостный порыв детей в танце.

“Спортивные соревнования” – это фортепианная сюита, написанная известной в стране женщиной-композитором Лю Чжуан. Она родилась в 1935 г. в Шанхае. С детства самостоятельно училась игре на фортепиано. В 1950 г. поступила в Шанхайскую консерваторию на композиторский факультет, где училась у преподавателей Динь Шаньдэ, Шан Туна, Дэн Эрцзина. Затем была направлена в магистратуру Центральной китайской консерватории, здесь занималась в классе советского композитора Гулова. С сентября 1958 г. работала помощником преподавателя в Шанхайской консерватории, через два года перешла в Центральную китайскую консерваторию в качестве преподавателя. В 1970 г. перевелась в Центральную филармонию и стала заниматься только композиторской деятельностью. Вместе с Ин Чэнцзуном, Шэн Лихуном, Чу Ванхуа ею был создан наиболее известный в Китае концерт для фортепиано с оркестром под названием “Хуанхэ” (“Желтая река”).

В 1957 г. Лю Чжуан написала “Спортивную сюиту”, которая состоит из четырех частей под названиями “Марш спортсменов”, “Перетягивание каната”, “Вольные упражнения”, “Состязание в беге”. Каждая из этих музыкальных зарисовок точно передает волнение и напряженность, царящие на спортивных мероприятиях, переносит в атмосферу соревнования.

Среди фортепианных произведений эта сюита – одна из самых неповторимых и значительных. “Марш спортсменов” представляет композицию, начало которой иллюстрирует выход спортивной колонны. Тема раскрывается в выразительной мелодии, поддерживаемой аккомпанементом в ритме подвижного танца, что помогает изобразить легкую поступь спортсменов на стадионе, а также их торжественное и собранное состояние перед состязаниями. Следующий музыкальный отрезок описывает прохождение спортивной колонны перед трибуной председателя, ответ на приветствие руководства. Строгость гармонического звучания подчеркивает серьезность спортсменов, отражая уверенность и подготовленность их к параду. Заключение в данной части напоминает ее начало, но оно более приподнятое по настроению, более оптимистичное.

Во второй части “Перетягивание каната” варьируется единственная музыкальная тема-ядро. Постоянное повторение, вариации темы и главенствующих гармонических акцентов создают ощущение состязания, балансирования сил при перетягивании каната. В третьей части “Вольные упражнения” непрерывное тремоло вступления создает общий фон композиции, как будто открывая широкую панораму вольных упражнений. Из-за особенностей музыкального содержания именно эта часть сюиты приобрела характер самой волнующей и притягательной. В “Состязание в беге” тоже варьируется одна главная тема. Эта композиция начинается с аккомпанемента и сильного звучания отдельных звуков, которые можно сравнить со звуками стартовых сигналов. С первым сигналом спортсмены летят вперед, как стрелы, фактура “скачущего” аккомпанемента в левой руке изображает именно их движение.

Рассматривая тенденцию интеграции европейской музыкальной формы и национального китайского музыкального языка, следует отметить, что в созданных в 50–60-е гг. XX века сюитах для фортепиано материалом служили народные мелодии, музыкальные ритмы или вариации, которым характерны ровность мелодии, гармоническая выразительность и отчетливость, национальная яркость и красочность. Композиторы с помощью языка музыки стремились выразить, используя традиционные мелодии, народный дух, лучшие качества народа. Творческие искания, начавшиеся еще в 30–40-е годы, создали основу для появления таких произведений, где совмещались техника создания сочинений, написанных в классической европейской музыкальной форме, с опорой на интонацию, звукоритмические особенности китайской традиционной музыки. В результате открылись большие перспективы дальнейшего развития музыки, что способствовало написанию новых музыкальных произведений: “Храмовый праздник” Цзян Цзусина, “Картина Башу” Хуан Хувей, “Народные песни Монголии” Сан Туна и

“Семь монгольских мелодий для фортепиано”, “Мелодии народных песен Юнь Наня” Шэнь Чуаньсина (Юнь Нань – это название провинции Китая). В эти же годы были созданы сюиты “Народность Гао Шань” Тянь Фэна, “Сюита Синь Цзяна” Ши Фуа (Синь Цзян – название провинции Китая) и др.

“Семь монгольских мелодий для фортепиано” были написаны композитором Сан Туном в 1952 г. Сан Тун родился в городе Суньцзян провинции Цзянсу в семье художника, с детства проявил любовь к литературе, музыке и рисованию. В юности очень важными для него событиями стали просмотры демонстрировавшихся в Шанхае документальных фильмов “Иоганн Штраус” и “Шуберт”. Именно эти фильмы поразили его до глубины души, зажгли в нем мечту стать композитором. Он стал изучать игру на фортепиано и основы композиции, поступил в Шанхайское государственное музыкальное училище, где учился у Б. Фланкера и Тань Сяолия. В 1947 г. начал писать свое первое музыкальное произведение. В 1952 г. закончил произведение для фортепиано с оркестром, о котором сам говорил следующее: «Это произведение отличается простотой и легкостью народных песен, простотой техники исполнения, подобно фортепианной сюите “Детям” Бартока. На основе естественного звучания традиционной мелодии создается более сложная мелодия» [4, с. 58]. Всё произведение состоит из 7 небольших частей: “Потерянная песня”, “Дружба”, “Тоска по Родине”, “Луговая песня”, “Детские танцы”, “Грустная песня” и “Танцевальная мелодия”. “Потерянная песня” сочетает речитатив с торжественно-печальной мелодией. “Дружба” написана на основе мелодий двух народных песен Внутренней Монголии, а “Тоска по Родине” – на основе народной песни “Ущелье Синчжун”. Эта часть отражает любовь к бескрайним просторам родной земли и ее людям.

Нежные и теплые чувства к возлюбленной высказаны в народной песне “Любимая”. Вариативность исполнения данной песни составляет содержание части под названием “Луговая песня”.

“Танцевальная мелодия” начинается со вступления к танцу нескольких человек, затем исполняется музыка для сольного танца под аккомпанемент дудочки девушки, а заканчивается часть картиной танца собравшихся людей.

Автором композиции “Храмовый праздник” является Цзян Цзусинь. Он родился в семье музыканта-любителя. С детства обучался игре на скрипке, увлекался литературой и собирался стать композитором. Однажды в 15-летнем возрасте в гостях у друга мальчику довелось услышать Пятую симфонию Бетховена и “Новый свет” А.Дворжака, с тех пор он твердо решил избрать своей профессией музыку. После долгих лет напряженной учебы поступил в Шанхайский государственный музыкальный профессиональный колледж. “Храмовый праздник” был написан им во время обучения у преподавателя Дэн Эрцзина в 1955 г. Произведение посвящено китайскому народному ярмарочному празднику, на котором, кроме продажи различных товаров, выступают чтецы, организуются цирковые выступления, исполняются песни и танцы, ставятся спектакли, проводятся соревнования. Автор дает зарисовки основных действий праздника, включая в фортепианную музыку народные интонации и звуки шума толпы. Вся композиция состоит из пяти частей, каждая из которых имеет свое неповторимое звучание. Но вместе они очень живописно передают атмосферу праздника в сельской местности.

Замедленный темп первой части “Мелодии искусств”, спокойное исполнение отражают неторопливую работу художественных мастеров на ярмарке. В “Истории старика” тона С и G передают раскатистый рокот храмового набата. А в начале части “Массовые игры” звуки, напоминающие удары гонга и барабана, передают оживление при выходе игроков на сцену, затем композитор передает и шум всеобщего веселья. Сочетание мелодии и звуков ударных инструментов отражает накал народных соревнований и состязаний.

Сюита “Картина Башу” написана Хуан Хувей в 1958 г. Хуан Хувей – известный композитор, он родился в 1932 г. в городе Нейцзян провинции Сычуань. В 1954 г. закончил композиторское отделение Синаньского музыкального профессионального училища (сейчас Сычуаньский музыкальный колледж) и остался там преподавателем. Заведовал композиторским отделением. Был членом комитета Китайского собрания музыкантов, заведовал музыкальным правовым комитетом, работал заместителем председателя Исполнительного комитета по рассмотрению теоретических музыкальных

трудов провинции Сычуань, преподавателем Сычуаньской консерватории. В сюите “Картина Башу” использованы мелодии шести традиционных народных песен провинции Сычуань. Но традиционные мелодии, которые рисуют шесть абсолютно неповторимых картин, он передает, используя европейское гармоническое звучание. Автор сам так писал о своей сюите: “В 1958 году я вернулся домой после посещения деревни. Рассматривая записанный материал, выбрал несколько народных песен, несущих в себе чистый и живой рассказ о простой жизни, и написал сочинение. Для 26-летнего юноши это было непосредственным выражением чувства привязанности к родине” [2, с. 148]. Сюита состоит из 6 частей: “Песня на рассвете”, “Эхо”, “Лирическая песня”, «Танец под “сяньцзы”», “Весна в городке”, “Ночное гуляние”. В “Песне на рассвете” использована мелодия народной песни из селения Пу Цзян, небольшая, но очень яркая. Аккомпанемент в левой руке ведет одну главную тему, а в правой руке развивается прерывающаяся двухголосная мелодия, изображающая ритм “сяньцзы”. Воображение слушателя благодаря музыке рисует прекрасный спокойный рассвет в горах, постепенно проступающий пейзаж. В “Эхо” использованы мотивы народной тибетской песни под названием “Снег на горах похож на лепестки цветов”. Используя возможности фортепиано и техники, автор прибегает к переключке основных тонов, движению звука в верхние регистры, ровному трехголосному рокоту аккомпанемента, показав таким образом звучание эха на расстоянии.

“Лирическая песня” построена на мелодии народной песни из Цзянью “Молодая девушка у реки”, лиричной и трогательной по своему содержанию. Музыка в средней части напоминает звук журчания воды, над которой летит песня, выражающая волнение души и сердца девушки. «Танец под “сяньцзы”» написан на основе народной мелодии района Абей. Музыкальные переходы от низких тонов к высоким, быстрый ритм позволяют нам представить веселые и быстрые танцевальные шаги молодых юношей и грациозные движения девушек. В “Весне в городке” использована мелодия народной песни “Бурная река”. В песне рисуется городок Чэньду в весеннюю пору. По мере развития мелодии ее звучание становится более напряженным, все более и более насыщенным. Звучание достигает своего апогея и затем возвращается к плавной и спокойной мелодии вступления, куда влетает птичья трель. “Ночное гуляние Абей” открывает панораму праздничного гуляния. С вечера до глубокой ночи простые люди поют и танцуют, весело отмечая праздник. Минорный аккомпанемент пространственный, но оживленный зажигает сердца и веселит душу. С окончанием праздника люди возвращаются домой, и тут музыка как бы замирает, но очарование от ее чудесного звучания еще остается.

Отметим и такую тенденцию в развитии фортепианной сюиты, как создание фортепианных транскрипций на музыкальном материале национальных опер и балетов. В этом русле написана сюита “Русалочка” У Цзуцзяна и Ду Минсина, “Сюита Лю Саньцзе” Цзинь Сана.

“Русалочка” написана в 1960 г. по одноименному балету. Ду Минсин – известный китайский композитор, музыкальный педагог, испытавший влияние мировых музыкальных школ и течений. Он сотрудничал со многими известными в мире музыкальными обществами, а также являлся лауреатом многих зарубежных и отечественных фестивалей. Музыкой занимался со школьных лет, учился у известных преподавателей Хэ Людина, Фань Дуаньлина, Ли Гоцюня и др. В 50-е гг. Ду Минсин стажировался в Московской консерватории им. П.Чайковского у известного преподавателя Цурадзе. Музыка Ду Минсина является образцом композиторского мастерства, ее особенностью выступает национальный колорит. Прекрасное “оркестровое звучание фортепиано” и точное формообразование, отточенное мастерство исполнения – все это оставляет глубокий след в душе слушателей. Некоторые из его произведений пользуются широкой популярностью со времени их создания и широкого распространения в Китае.

У Цзуцзян – также известнейший в Китае композитор, музыкальный теоретик и педагог. Он родился в 1927 г. в Пекине. Некоторое время учился музыке у композитора Чжан Динхэ. В 1947 г. поступил в Пекинскую государственную консерваторию на курс композитора Цзян Диньшаня. С 1952 г. учился композиции в Московской консерватории

им. П.Чайковского. В 1957 г. после возвращения на родину преподавал в Центральной консерватории, в 1982 г. возглавил эту консерваторию. Стиль создаваемых им произведений достаточно корректный, он умеет извлечь глубокий смысл из строго нормированной музыкальной формы. Цзуцзян в своих произведениях использует достижения европейской и русской музыки, а также традиции народного музыкального творчества, школы национальной музыки. Балет “Русалочка” был написан к 10-летию со дня образования Китайской Народной Республики. Этот балет был первым в Китае фортепианным произведением, написанным на сюжет народной легенды. Произведение состоит из 6 частей, раскрывающих красоту и обаяние действующих персонажей.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что в 1949 – 1966 гг. жанр сюиты для фортепиано получил в Китае большое развитие. Произведения этого жанра характеризуются разнообразием тематики, яркостью использования элементов народной мелодии, национальной гармонии. В фортепианных сюитах этого периода ощущается влияние европейского романтизма, мелодии народных песен сочетаются с европейской гармонией. В дальнейшем наиболее актуальными тенденциями стали разработка новой модели мышления китайских композиторов, их новаторские поиски в области стилеобразования.

1. Янь Инь Лю. История музыки Китая / Янь Инь Лю; на кит. яз. – Шанхай: Книжный магазин Ванье, 1953. – 450 с.

2. Тун Дао Цзинь, Сунь Мин Чжу. Анализ и исполнение китайского фортепианного произведения / Тун Дао Цзинь, Сунь Мин Чжу; на кит. яз. – Пекин: Издательство народной музыки, 1999. – 348 с.

3. Фэн Бо Ян. Любование произведением музыки / Фэн Бо Ян; на кит. яз. – Пекин: Издательство народной музыки, 1996. – 422 с.

4. Бянь Мэн. Формирование и развитие китайской фортепианной культуры / Бянь Мэн; на кит. яз. – Пекин: Издательство Хуа юе, 1998. – 180 с.