

сокровищницы мировой культуры. В современной музыкальной жизни все более четко проявляется значение и роль китайской народной музыки, исполняемой на ударных инструментах. Прочная народная основа, сохранившееся богатое музыкальное наследие определили широкие перспективы развития китайской народной музыки, исполняемой на ударных инструментах. На протяжении сотен лет ударные инструменты были основным аккомпанементом народной музыки, они даже играли важную роль в западной музыке, что доказывает их безграничную силу художественного воздействия и богатое внутреннее содержание.

В плане исполнения в данном виде китайской народной музыки наблюдается большое многообразие. Только благодаря смелому новаторству и исследованиям, гармоничному сочетанию с современной музыкой были выработаны новые, разнообразные музыкальные формы, которые смогли раскрыть силу своего очарования на сценах современного мира.

Список литературы:

1. Китайская онлайн-энциклопедия «Байду байкэ». – Режим доступа : <http://baike.baidu.com/subview/109022/11067423.htm>. – Дата доступа : 12.02.2016.
2. Ян, Инью. Исторические наброски на тему древней китайской музыки / Ян Инью. – Пекин : Женьминь иньюэ, 1981. – 96 с.
3. Исследовательский институт Китайской академии искусств : справочник по китайской музыке. – Пекин : Вэньхуа Ишу, 2005. – 140 с.
4. Цзян, Цзин. Общий взгляд на китайскую музыкальную культуру / Цзян Цзин, Гуань Цзяньхуа, Цянь Жун. – Пекин : Пекин. ун-т, 2001. – 164 с.
5. Ли, Сюн. Китайская музыка, исполняемая на ударных музыкальных инструментах / Ли Сюн. – Пекин : Женьминь инью, 2004. – 84 с. : ил.

Ли Я

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ФОРТЕПИАННОЙ АРАНЖИРОВКИ ПЬЕС ДЛЯ ГУЦИНЯ

В докладе с позиций соотношения традиций и новаций анализируются фортепианные аранжировки классических наигрышей на гуцине, созданные композиторами Китая.

Li Ya

CONTINUITY AND INNOVATION IN THE TRADITIONAL CULTURE ON THE EXAMPLE OF THE PIANO ARRANGEMENTS OF PLAYS FOR GUTSIN

The report from the standpoint of the relation between tradition and innovation the piano arrangements of classic tunes on gutsine by composers of China are analyzed.

Гуцинь является древнейшим китайским струнным щипковым инструментом, история которого насчитывает тысячи лет. В процессе своего бытования гуцинь стал символом традиционной культуры Китая инструментом, воплощающим каноны китайской классической музыки. В древнем Китае существовало понятие «четыре занятия ученого», которое объединяло игру на цине, игру в шахматы, каллиграфию и живопись. Это высказывание убеждает, что гуцинь имел первостепенное значение не только в далеком прошлом, но и во всей истории китайской культуры в целом.

Уже в 1400 г. получили распространение специальные нотные записи для гуциня. По данным современной науки в настоящее время в Китае насчитывается около 150-и специальных нотных сборников, включающих в себя более трёх тысяч мелодий для гуциня [1, с. 3]. Воплотившие в себе тысячелетнюю историю страны, эти мелодии, представляют собой драгоценное наследие китайской этнической музыки. В ноябре 2003 г. игра на гуцине (рис. 1) была внесена в список «Шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО.

Начиная с XIX в. в Китае стала распространяться культура западной фортепианной музыки. Начала зарождаться китайская фортепианная музыка, жанровую основу которой составили аранжировки музыкальных пьес для китайских национальных музыкальных инструментов для фортепиано. Эти аранжировки создавались на основе сочетания традиционных общеизвестных инструментальных мелодий, которые в результате соединения их с общеевропейскими приемами композиции приобретали еще большее очарование по сравнению с оригинальными прототипами.

Использование западных музыкальных инструментов для исполнения китайской фольклорной музыки позволило значительно пополнить музыкальную сокровищницу Китая новыми величайшими музыкальными произведениями. Гуцинь является ядром китайской этнической музыки, а фортепиано душой западной музыки. В звучании гуциня и фортепиано очень много общего. Эти два инструмента очень схожи в плане пространственности, многосторонности и сложности. В плане функциональных возможностей, из всех традиционных инструментов Китая, пожалуй, лишь гуцинь со своими открытыми струнами, гармоническими призвуками и широким диапазоном может соперничать с фортепиано.

Китайскими музыковедами проведено огромное количество исследований китайских фортепианных музыкальных произведений, однако мало кто из ученых обратил свое внимание на сферу сочинения аранжировок для фортепиано, в основе которых лежали пьесы для гуциня [2, с.16]. Нами был проведен подробный сравнительный анализ фортепианных аранжировок трех классических мелодий для гуциня: «Прощание с уходящим другом в трёх частях» в переложении Ли Инхая (1978 г.), «Песня о цветах сливы в трёх куплетах» в переложении Ван Цзяньчжуна (1973 г.), «Бегущая вода» в переложении Чэнь Пэйсюня (1976 г.), которые издавна признаны классическими произведениями китайской музыки, обладающими уникальной художественной жизнеспособностью. Переложения для фортепиано этих классических композиций для гуциня были основаны на ключевых элементах исходных мелодий, и под влиянием традиционной китайской музыки воплотили в себе самобытный дух китайской музыкальной культуры. В центре нашего внимания находились вопросы сходства и различия мелодий для фортепиано и для гуциня, определение приемов, которыми воспользовался композитор для передачи на фортепиано колорита оригинальной мелодии для гуциня. Мы отмечаем также новаторский характер приемов, позволивших полностью раскрыть музыкальную выразительность фортепиано и воплотить древнюю исполнительскую традицию и создать совершенно уникальное «настроение восточного фортепиано». Был также проведен анализ таких особенностей китайской этнической музыки, как композиция, гармония и др.

Рисунок 1 – Китайский традиционный музыкальный инструмент гуцинь и исполнитель на гуцине (нач. XXI в.)

Результатом проведенной работы стали следующие выводы. Все три фортепианные аранжировки сохранили в себе этнический характер, и соответствуя мотивам и структурным характеристикам исходных мелодий, в то же время выявили потенциал фортепиано в плане широкого диапазона, динамики, полифонического звучания и свободы импровизации. В результате было достигнуто богатое фортепианное звучание, были использованы вариации гармонии и ритма, а также принцип многоголосного голосоведения, что способствовало развитию традиционной одноголосной мелодии и раскрытию её нового потенциала, а также позволило отразить глубокое внутреннее содержание произведения.

Несмотря на то что фортепианные пьесы основаны на классическом мелодическом материале, в них были использованы элементы, не свойственные китайской исполнительской традиции игры на гуцине, что нашло своё отражение в новых творческих характеристиках

1. Ритм, скорость и динамика в равной степени воплощают относительную свободу в игре на гуцине и специфический ритм музыкальных фраз. Регулирование скорости и ритма мелодии в значительной степени соответствует специфике фортепианного исполнения.

2. Гармония в аранжировках имеет свои особенности. Использование структуры аккордов, основанных на пяти ступенях гаммы, является определяющим для общего созвучия и придаёт исполнению ярко выраженный национальный характер.

3. Многоуровневая структура композиции в целом базируется на традиционно принятой в Китае пятиступенчатой гамме и отражает различные музыкальные фигуры. В стилистическом плане выделяются чёткие характеристики фортепианных мотивов. Отношение этих трёх музыкальных произведений с традиционной китайской культурой обусловило их художественные характеристики.

Эти три фортепианных произведения, базируясь на старинных мелодиях для гуциня и сочетая в себе чёткость и полифоническое звучание фортепиано, обладают уникальной эстетикой. Продолжение и заимствование техники исполнения музыки для гуцинь одновременно способствует продолжению китайской традиционной культуры. В процессе творчества композиторы осваивают особенности музыки для гуциня и, овладев её характерными выразительными приёмами, смело привносят новаторские элементы, совершая «переворот» в восприятии искусства людьми, подталкивая их к размышлениям о гуцине, его культуре и истории, что имеет глубокое символическое значение для культуры.

Как видим, в китайских аранжировках для фортепиано слились воедино этническая китайская музыка и передовая техника западного фортепианного искусства, что имело эпохальное значение и стало отражением древней китайской конфуцианской идеологии, выражающейся в стремлении находить общее, несмотря на

существующие различия. Фортепианное искусство и многовековая традиция исполнительства на гуцине объединились в прекрасный союз, который стал толчком к совместному развитию китайской и мировой музыкальной культуры. «То, что принадлежит народу, принадлежит всему миру», – подчеркнул китайский исследователь Чан Цзинвэй [3, с. 23]. И действительно, благодаря фортепианным аранжировкам пьес для гуциня, китайская музыкальная культура смогла упрочить свое достойное место в сокровищнице мировой музыкальной культуры.

Список литературы:

1. И, Цуньго. Китайское искусство гуцинь / Цуньго И. – Пекин: ЖэньминьИньбюэ, 2003. – С. 2–36.
2. Го, Юнь. Исследование о китайских фортепианных аранжировках старинных мелодий / ГоЮнь. – Пекин: ЦиньдаоДасюэ, 2008. – С.15 – 18.
3. Чан, Цзинвэй. Начальное исследование национальной эстетики и значения фортепианных произведений в Китае / ЦзинвэйЧан. –Пекин: Нэймэнгу Дендасюэгань, 2007. – С. 21 – 24.

Чжан Сяньлян

ЧЕРТЫ НОВАТОРСКОГО СТИЛЯ В КОНЦЕРТЕ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В статье на примере анализа концерта для виолончели и симфонического оркестра композитора Тань Дуня «Карта» с использованием традиционных китайских народных инструментов раскрываются возможности популяризации народного искусства.

Zhang Xianliang

THE FEATURES OF INNOVATIVE STYLE IN THE CELLO CONCERTO AND SYMPHONY ORCHESTRA WITH THE USAGE OF TRADITIONAL FOLK CHINESE INSTRUMENTS

In this article on the example of the analysis of the concert for cello and orchestra with traditional Chinese folk instruments "Map" by Tan Dun the possibility of the popularization and development of folk art is revealed.

10 марта 2003 года в Карнеги-Холл в Нью-Йорке Бостонским симфоническим оркестром было впервые исполнено музыкальное произведение «Карта». Автором произведения является Тань Дунь, известный китайский композитор, родившийся в 1957 году в провинции Хунань в Китае, дирижер, доктор искусствоведения. Необходимо упомянуть, что практически все музыкальные элементы в его произведениях берут свое начало в китайской народной музыке, тогда как его композиторская техника основывается на приемах современной западной композиции. Его добрый наставник и хороший друг Джон Кейдж говорил: «Когда Восток и Запад соединяются и становятся нашим общим Сегодня, в котором мы живем, музыка Тань Дуня становится необходимой нам» [1, с. 168].

«Карта» - написанный Тань Дунем в 2002 году концерт для виолончели и симфонического оркестра с использованием традиционных китайских народных инструментов (соны, шэна, барабана, гонга, тарелок), общей продолжительностью 43 минуты. Концерт состоит из девяти частей. Каждая часть сопровождается видеороликом народного представления, снятым Тань Дунем во время сбора фольклорного материала. Эти видеоролики воспроизводятся без какой-либо предварительной обработки, переключаясь с выступлением симфонического оркестра, вместе формируя звучание и картинку музыкального произведения [2, с. 26].

В «Карту» включены следующие народные обычаи и представления:

1. Носи (кит. 雉戏) – это один из видов местной китайской традиционной драмы «сицой», форма представления, сформировавшаяся на базе погребальных ритуалов с добавлением элементов народных песен и плясок. Музыка «носи», в основном исполняется на народных ударных инструментах: гонгах, барабанах, тарелках. Для исполнения концерта «Карта» композитор искусно соединил воедино струнно-духовой оркестр с народными ударными инструментами и звуками на видеозаписи. Мелодия для виолончели берет свое начало в народном напеве и усиливает мистическое ощущение этого народного действа [3, с. 61].

2. Чуймуе (кит. 吹木叶, «дуть в листья деревьев») – специфическая форма музыкального исполнения, широко распространенная среди всех народностей округа Сянси. Игра на листьях деревьев преимущественно используется для исполнения народных песен без фиксированного метра, имитации щебета птиц и подманивания диких животных. В этом произведении музыканты, дующие в листья деревьев, имитируют щебет птиц, а виолончель как будто откликается им ответом на вопрос. Струнные инструменты оркестра подражают шуму далекой птичьей стаи, звучание арфы похоже на звук струящейся воды, деревянные духовые имитируют шум ветра в лесу. Все голоса в сочетании создают крайне живописное звучание.

3. Далюцзы (кит. 打溜子) – это особенный стиль ударной музыки народности «туцзя», неотъемлемая часть ритуальных мероприятий при встрече Нового года, встрече невесты в доме жениха во время свадьбы, дней рождений, постройке дома. Существует большое число разновидностей «далюцзы», приемы исполнения