

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

отличаются изменчивостью. Суть заключается в собрании воедино техник исполнения на всех музыкальных инструментах, с максимальным раскрытием искусства игры на каждом из них, что в сочетании с изменениями темпа исполнения, тембра, громкости и ритма может выразить самые различные образы и чувства, за что «далюцзы» называют «симфонической музыкой туцзя». Во время исполнения «Карты» композитор в основном подчеркивает ритмическую динамику, использует различные, нестандартные манеры игры на каждом инструменте, чтобы создать особое чувство ритма «далюцзы».

4. Фэйгэ (кит. 飞歌) – это один из типов мелодий народности «мяо», преимущественно исполняется девушками и отличается торжественным, звонким звучанием. Иногда она поется невидимым человеком: один запекает, а кто-то на горе или за рекой отвечает ему, – и голоса противостоят друг другу в воздухе, но сами поющие не видят друг друга. Во время исполнения произведения «Карта» в видеоролике можно увидеть смущенную девочку, поющую «фэйгэ», а виолончель и симфонический оркестр перекликаются с ней, создавая глубокий диалог, который проходит через время и пространство, преодолевает языковые барьеры.

Также в произведение «Карта» вошли такие народные музыкальные инструменты, как «мяосуона» (кит. 苗唢呐, «зурна народности мяо»), «шигу» (кит. 石鼓, «каменные барабаны»), «лушэн» (кит. 芦笙, «тростниковая дудочка»).

Произведение «Карта» вобрало в себя мультимедийную запись китайских народных выступлений и западную форму симфонического оркестра, элементы китайской народной музыки и выразительные средства современной композиции. В сочетании этих факторов проявляется новый подход к контрапункту, например, контрапункт соло и видеозаписи, соло и оркестра, оркестра и видеозаписи, текста и звуков, что создает объемную музыкальную картину, пронизывающую время и пространство. Тань Дунь всегда ратовал за сочетание китайской и западной музыки, смешивал традиции и современные идеи, прекрасно реализовав все это в произведении «Карта».

Разнообразные элементы народного искусства: музыка, танец, драма, религиозные события и прочие, стимулируют композиторов для создания произведений, которые становятся известными на весь мир. Однако, к сожалению, в процессе современного прогресса человеческого общества все больше видов народного искусства постепенно исчезает. Это произведение указывает не только на путь композитора в поисках источника своего творчества, не только на путь развития народной музыки, но еще более важным является его акцент на возврате к природе, на смелом воплощении новых идей с опорой на наследование национальной культуры. Творчество может быть сильным, только если оно основано на наследовании традиций, а традиции могут быть сохранены и развиты только в процессе постоянного творчества – вот в чем заключается сокровенный смысл произведения «Карта». Говоря словами Тань Дуня: «Если музыкант может уместить в своем сердце прошлое и будущее, то чудо искусства обязательно произойдет» [1, с. 61].

Список литературы:

1. Ян, Хэпин. Исследования музыки Тань Дуня / Хэпин Ян. – Шанхай :Изд-во Шанхайской консерватории, 2009. – 265 с.
2. Сюй, Вэньцин. Художественная ценность «Карты» Тань Дуня / Вэньцин Сюй // Образование искусства Китая. – 2010. – №2.– С. 24–30.
3. Ши, Чжэнжун. Колдовское направление в музыке Тань Дуня / Чжэнжун Ши // Народная музыка. – 2009. – №1.– С. 57–63.