

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ИГРЫ НА ГУЧЖЭНЕ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

*Цзя Ян,
аспирант БГУКИ*

Древнекитайский музыкальный инструмент гучжэн (чжэн) изобрели более двух тысяч лет назад, но до сих пор он не утратил популярности. О важном значении этого инструмента для традиционного искусства свидетельствуют упоминания о нем в сравнениях с гуцинем, эрху, пипой [1].

Во второй половине XX в. музицирование на гучжэне было популярно не только среди приверженцев традиционного искусства, видные китайские музыканты осознавали значимость этого традиционного инструмента для национальной культуры. В 1953–1956 гг. в трех крупных китайских консерваториях (Шанхайской, Тяньцзиньской, Шэньянской) было организовано обучение по специальности гучжэн.

Первые преподаватели игры на гучжэне показывали молодым студентам-музыкантам исполнительские приемы, которые были популярны в одних регионах Китая, но были совершенно неизвестны в других. Оказалось, что в Китае не существует исполнительской школы, нет строгой и последовательной системы совершенствования исполнительских навыков. Таким образом, возникла острая необходимость тесной профессиональной коммуникации между преподавателями игры на гучжэне из разных консерваторий. Этот вопрос был решен путем организации Первой конференции исполнителей на гучжэне и гуцине, которая была проведена в 1961 г. в городе Сиань. На этом научно-творческом собрании разработали учебный план, утвердили репертуарные списки, опубликованные в «Учебном материалы по обучению игре на гучжэне в консерваториях» (1962).

Музыканты-исполнители также унифицировали приемы игры на гучжэне, объединив их в единую школу игры (изначально насчитывалось около 22 способов звукоизвлечения для правой руки и около 9 для левой). Разнообразие способов игры на этом инструменте и большое количество новых музыкальных сочинений, созданных именно для гучжэна, способствовали появлению профессиональных исполнителей, среди которых наиболее известны Чжао Юйчжай (1923–1999), Цао Чжэн (1920–1998) и Ван Чжанюань (род. 1945 г.).

На творческое становление этих видных китайских музыкантов оказало заметное влияние именно традиционное национальное музыкальное искусство. Так, например, Чжао Юйчжай с самого детства интересовался техникой игры на традиционных инструментах чжуйху, эрху, баньху и гучжэн. В молодые годы он учился у известных исполнителей на традиционных инструментах – Ван Эрцина и Ван Дэнхая. Со временем Чжао Юйчжай нашел единомышленников, увлеченных традиционным музыкальным искусством, которые поддержали идею создания группы исполнителей на народных инструментах под названием «Чунцинский ансамбль».

«Чунцинский ансамбль» стал широко известен не только в Китае, музыканты гастролировали и в европейских странах. В октябре 1956 г. ансамбль с успехом выступил в Чехии, на фестивале «Пражская весна». Творческие успехи Чжао Юйчжая подтолкнули музыканта к мысли о необходимости модернизации традиционного музыкального инструмента гучжэн. Чжао Юйчжай заимствовал и адаптировал некоторые приемы игры на европейских струнно-щипковых инструментах к конструктивным возможностям гучжэна. Таким образом, появились новые приемы игры, что способствовало обновлению звуковой палитры инструмента. Например, прием фан инь (кит. 泛音, «плавающие звуки») обозначил щипок с последующим легким движением по струне вверх, что обогащало звучание призвуками обертонов. Именно Чжао Юйчжай активно практиковал исполнительство на гучжэне двумя руками, что выявило и виртуозные особенности традиционного инструмента (что соответствовало европейским исполнительским традициям).

Чжао Юйчжай также активно сочинял музыку для гучжэна, чаще всего это были обработки народных песен. А в 1955 г. он создал знаковое произведение для гучжэна – «Празднование урожайного года». Здесь композитор использовал новый принцип организации музыкального материала, передав мелодию в левую руку (аккомпанемент звучал в правой руке). Появление этого произведения стало важной вехой в развитии чжэна, теперь это инструмент полностью показал свои художественно-выразительные возможности. Наряду с исполнительской практикой Чжао Юйчжай обратился и к теоретическим аспектам исполнительства. Среди его работ выделяются статьи «Выразительное искусство игры на чжэне», «Трактат Об игре на чжэне», «Жизнь в искусстве музыканта Ван Дяньюй» (исполнитель

на гучжэне).

Столь же значительный вклад в исполнительское искусство на гучжэне оставил Цао Чжэн, основатель творческого союза музыкантов-исполнителей «Сюнь-Фэн Чжэн Шэ». Так же, как и у Чжао Юйчжая, творческий путь Цао Чжэна начинался в качестве исполнителя на традиционном китайском инструменте, а затем и преподавателя игры на чжэне в Наньцзинской музыкальной школе (1948). Цао Чжэн постоянно организовывал концерты, а также записал в китайские ради фонды многие произведения для гучжэна (среди них «Китайская чжэнская музыка» и «Музыка чжэна, имеющего 13 струн»). Обратившись к изучению произведений для чжэна, созданных древнекитайскими мастерами, Цао Чжэн переложил их сочинения на современную систему нотной записи, тем самым значительно обогатив репертуар для современного гучжэна. В период 1946–1950 гг. Цао Чжэн опубликовал ряд работ, в которых раскрывается специфика исполнительской техники на этом струнно-щипковом инструменте: «Метод техник игры на чжэне», «Объяснение исполнения произведений для чжэна», «Знания об инструменте чжэн». Для популяризации игры на чжэн среди любителей искусства Цао Чжэн создал ряд учебно-дидактических материалов, среди которых наиболее известны «Этюды для чжэна», «Популярные произведения для чжэна», «Сборник лучших произведений для чжэна».

Самой известной китайской исполнительницей на гучжэне стала Ван Чжанюань. Ее первым учителем игры на чжэне был отец, Ван Ичжи, профессор по специальности гучжэн в Шанхайской консерватории. Уже в молодости Ван Чжанюань завоевала известность не только в качестве исполнительницы, но и композитора. Созданные ею произведения «Новая песня на реке Дун-тин», «Мелодия от границы», «Народная песня гора Ин-Фэн», «Сербская мелодия» получили широкое признание и у любителей искусства, и у профессиональных музыкантов. Стремясь возродить древнекитайские сочинения для гучжэна, Ван Чжанюань и Ван Ичжи переложили на современную систему нотной записи такие знаковые произведения, как «Высокие горы и текущие воды», «Высокая луна». Такая творческая активность, с одной стороны, была обусловлена реалиями периода «культурной революции», но, с другой стороны, глубокое погружение в национальное музыкальное искусство выявило новые темы для композиторского творчества.

Ван Чжанюань, опираясь на китайские народные песни, создала

свои самые известные сочинения для гучжэна – «Борьба с тайфуном», «Звучание гонга и барабана на праздник богатого урожая», «Песня рыбаков на Восточно-Китайском море», «Две степные сестры», «Речные каналы есть и в нашей деревне». Популярность этих сочинений была столь велика, что некоторые из них переложили и для других инструментов. Так, например, «Борьба с тайфуном» стала развернутой инструментальной поэмой для фортепиано с оркестром (созданной в европейском жанре концерта). В образно-художественной сфере этого произведения воссоздается диалектика двух ярких образов – бушующей стихии и спокойно-равномерного труда портовых рабочих. Героический дух рабочих передан через устойчивые и мощные мелодические оркестра, которые немного напоминают мотивы трудовых китайских песен.

Об огромной популярности «Борьбы с тайфуном» Ван Чжанюань свидетельствует тот факт, что многие фрагменты этого произведения использованы в документальном фильме «Расцветающие цветы», посвященном движению культурной революции, объявленном Мао Цзэдуном. В настоящее время период культурной революции понимается как сложный период развития китайской истории, но его значение для развития традиционного музыкального искусства следует оценивать положительно. Обращаясь к тысячелетней национальной музыкальной культуре, изучая традиционные музыкальные инструменты, современные китайские музыканты смогли распознать и сохранить неповторимую красоту звучания гучжэна.

1. *Малявин, В. В.* Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М. : АСТ, 2001. – 632 с.