УДК: 780.616.433.[071.2-042.3:78.071.1](510), DOI 10.34064/khnum1-5004

ORCID ID 0000-0003-0372-8139

Сун Тянь

*Харьковский национальный университет искусств имени
И. П. Котляревского*

КОМПОЗИТОР – ИСПОЛНИТЕЛЬ: РОЛЬ ПИАНИСТА ХСУ ФЕЙ-ПИНГА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУАН АН-ЛУНА

АННОТАЦИЯ

Сун Тянь. Композитор – исполнитель: роль пианиста Хсу Фей-Пинга в творческой деятельности Хуан Ан-Луна.

Статья посвящена теме творческого общения двух выдающихся китайских музыкантов – пианиста Хсу Фей-Пинга и композитора Хуан Ан-Луна. Блестящий пианист сыграл особую роль в творчестве Хуан Ан-Луна, будучи не только «адресатом» и первым исполнителем, но и вдохновителем многих сочинений композитора. Некоторые произведения Хуан Ан-Луна были написаны по просьбе и инициативе выдающегося китайского пианиста, что придаёт контексту творческого общения двух музыкантов особый интерес. Хсу Фей-Пинг был для Хуан Ан-Луна своеобразным «маяком» в области фортепианной музыки. Большинство фортепианных сочинений композитора были ориентированы на феноменальный пианизм его друга. В свою очередь, Хсу Фей-Пинг стал непревзойдённым интерпретатором музыки Хуан Ан-Луна. Глубокие интерпретации Хсу Фей-Пингом произведений Хуан Ан-Луна, построенные на максимальной поляризации образов и выразительных средств, являются лучшим подтверждением взаимообогащения художественных миров двух музыкантов, творческие пути и убеждения которых складывались сходным образом.

Ключевые слова: Хсу Фей-Пинг, Хуан Ан-Лун, композитор, исполнитель, китайская фортепианная музыка, исполнительская интерпретация.

АНОТАЦІЯ

Сун Тянь. Композитор – виконавець: роль піаніста Хсу Фей-Пінга в творчій діяльності Хуан Ан-Луна.

Стаття присвячена темі творчого спілкування двох видатних китайських музикантів – піаніста Хсу Фей-Пінга та композитора Хуан Ан-Луна. Блискучий піаніст відіграв особливу роль в творчості Хуан Ан-Луна, не тільки як «адресат» і перший виконавець, а й як натхненник багатьох творів композитора. Деякі твори Хуан Ан-Луна були написані на прохання та з ініціативи видатного китайського піаніста, що надає контексту творчого спілкування двох музикантів особливу цікавість. Хсу Фей-Пінг був для Хуан Ан-Луна своєрідним «маяком» в області фортепі-

анної музики. Більшість фортепіанних творів композитора були орієнтовані на феноменальний піанізм його друга. У свою чергу, Хсу Фей-Пінг став неперевершеним інтерпретатором музики Хуан Ан-Луна. Глибокі інтепретації Хсу Фей-Пінгом творів Хуан Ан-Луна, побудовані на максимальній поляризації образів і виразних засобів, є найкращим підтвердженням взаємозбагачення художніх світів музикантів, творчі шляхи та переконання яких склалися подібно.

Ключові слова: Хсу Фей-Пінг, Хуан Ан-Лун, композитор, виконавець, китайська фортепіанна музика, виконавська інтерпретація.

ABSTRACT

Song Tian. Composer – Artist: The role of pianist Hsu Fei-Ping in the creative activity of Huang An-Lun.

Background. The article is dedicated to the creative communication of two outstanding Chinese musicians – a pianist Hsu Fei-Ping and a composer Huang An-Lun. Complete mutual understanding facilitated their communication. Practically in all his programs, the pianist included the music of Western European and Chinese composers. Critics especially noted that Hsu Fei-Ping had the musical penetration, brilliance and poetry of interpretations. Among many Chinese pianists, he was recognized as the best interpreter of piano works by Huang An-Lun. This musician has a special role in the work of Huan An-Lun, being not only the “addressee” and the first performer, but also the inspirer of many composer’s opuses. The context of the creative intercourse of Huang An-Lun and Hsu Fei-Ping is also interesting because some of the composer’s works were written on the initiative of the outstanding Chinese pianist.

Objectives. The purpose of the article is to reveal the role of the outstanding pianist Hsu Fei-Ping in the creativity of Huang An-Lun and the features of his performing interpretation the composer’s piano works.

Methods. The research methodology necessary for disclosure of the selected theme is based on an integrated scientific approach combining the principles of musical-theoretical and performing analysis.

Results. Hsu Fei-Ping is rightfully regarded as one of the most brilliant Chinese pianists who made themselves known in the 20th century. In this paper the life and career of the musician is considered, a general assessment of his creative achievements is given. It is argued that the creative cooperation and friendship of Hsu Fei-Ping with his compatriot and peer Huang An-Lun was due to life circumstances. The fate of both musicians had many common “points of intersection”: both musicians were of the same age, both in their youth showed uncommon interest in learning national and western musical art. The Cultural Revolution became a tragic watershed in their lives, which, however, made it possible to get even closer to the folklore environment and to feel the pain and suffering of the Chinese people at that time. Both musicians left China in the 1970s, having received education and achieved success in developed western countries: Hsu Fei-Ping – in the USA, Huang An-Lun – in Canada. It is quite natural that the communication of such bright individuals, who have gone through the difficult path of development, provided an opportunity for mutual creative enrichment.

The pianist promoted Huang An-Lun's piano music in Israel, the USA, Canada, Russia and other countries, recorded CDs with works by the composer. In 2001, in Shanghai, and then in Hong Kong, discs with a recording of the piano cycle of Huang An-Lun's "30 Pieces in the Popular Cybei Style" were released. In the same year, he recorded in Moscow the disc with Third Dance Poem, *op.* 40, by Huang An-Lun. Hsu Pei-Fing played the piece at the Rubinstein International Piano Competition in Israel, where he became the winner. In 1990, the piece by Huang An-Lun created a similar sensation at a festival dedicated to the music of contemporary composers at the Walter Concert Hall in Toronto. A few years later, Hsu Pei-Fing performed the piece at Carnegie Hall in New York.

The largest composition by Huang An-Lun dedicated to Hsu Pei-Fing was Concerto No. 2 in C minor *op.* 57 for piano and orchestra. Its premiere took place on June 12, 1999 at the stage of the Shanghai Music Hall. The Shanghai Symphony Orchestra was conducted by Huang An-Lun himself, the piano part was performed by Hsu Fei-Ping. With the Russian Philharmonic Orchestra conducted by Konstantin Krymets, the pianist performed the second edition of the Concerto.

The poem for piano and orchestra "Gulanguy" *op.* 66 was written in memory of Hsu Fei-Ping. The composer embodied in music the image of the birthplace of the outstanding Chinese pianist, Gulanguy Island, also known as "Piano Island".

Conclusions. Hsu Fei-Ping was for Huang An-Lun a kind of "beacon" in the field of piano music. Most of the composer's piano works were focused on the phenomenal pianism of his friend. Being an outstanding performer of the West European classical and romantic repertoire, Hsu Fei-Ping remained in the memory of musicians, first of all, as the inspirer and the best interpreter of piano works by Huang An-Lun. The image of this remarkable pianist is captured in "Dance Poem No. 3" *op.* 40, Concert No. 2 in C minor *op.* 57, Poem for piano and orchestra "Gulanguy" *op.* 66. Hsu Fei-Ping brilliantly embodied in his performance one of the main ideas of the work of Huang An-Lun – the theme of man's collision with forces of reality hostile to him. At the core of his performing drama is the conflict between the sinister, aggressive and lyrically quivering human beginning. It is represented by the pianist through the sound realization of various types of melodies, rhythms, textures, and the richest timbre palette.

Hsu Fei-Ping's deep interpretations of Huang An-Lun's music, built on maximum polarization of images and expressive means, are the best confirmation of the mutual enrichment of the artistic worlds of two musicians, whose creative ways and convictions evolved in a similar way, which allowed them to understand each other completely.

Key words: Hsu Fei-Ping, Huang An-Lun, composer, performer, pianist, Chinese piano music, performing interpretation.

Постановка проблеми. Творчество выдающегося китайского композитора Хуан Ан-Луна (родился в 1949 г.) завоевало масштабное международное признание, его музыка хорошо известна в Китае, Канаде, США и других странах, она вызывает неизменный исполнительский интерес во всем мире. На сегодняшний день хорошо известны за-

писи компакт-дисков музики Хуан Ан-Луна, включаючи два повних балета, Концерт для скрипки з оркестром, два фортепіанних концерта, хорові, симфонічні, камерні твори, сольні інструментальні, в тому числі і фортепіанні, п'єси.

В наші часи можна говорити не тільки про кількісний ріст виконуваної музики Хуан Ан-Луна, але й про великі художні досягнення в цій області. Твори композитора звучать на концертних естрадах, в навчальних закладах, опубліковані в Китаї і зарубіжних країнах. Широка виконавська практика ставить актуальну задачу мистецтвознавчого освітлення і осмислення його творчості, диктує необхідність вивчення проблем інтерпретації творів композитора.

Фортепіанні твори Хуан Ан-Луна входять в концертний репертуар таких відомих піаністів світу, як Дж. Бановець, Лю Шікунь, Ін Чензонг, Ланг Ланг, Цуй Шигуан. Серед блискучих інтерпретаторів фортепіанної музики композитора особливе місце належить китайсько-американському піаністу Хсу Фей-Пінгу (1950–2001), другу Хуан Ан-Луна, першому виконавцю багатьох його творів. Відомо також, що фортепіанний Концерт № 2 *ор.* 57 до-мінор і Танцювальну поему № 3 *ор.* 40 композитор присвятив безпосередньо йому. Контекст творчого спілкування Хуан Ан-Луна і Хсу Фей-Пінга цікавий тим, що деякі твори композитора були написані за ініціативи видатного китайського піаніста. Будучи прекрасним виконавцем західної класичної музики, Хсу Фей-Пінг увійшов в історію, перш за все, як найкращий інтерпретатор музики Хуан Ан-Луна. Однак його інтерпретації до сих пір не стали предметом наукового дослідження.

Ціль нашої статті – виявити роль видатного піаніста Хсу Фей-Пінга в творчій діяльності Хуан Ан-Луна, розкрити особливості виконавської інтерпретації цим піаністом фортепіанних творів композитора.

Аналіз останніх публікацій по темі. Незважаючи на величезну значущість особистості Хуан Ан-Луна для музичного мистецтва Китаю і неослабуючий виконавський інтерес до його творів по всьому світу, питання інтерпретації його фортепіанних творів не отримали належного освітлення. На сьогоднішній день величезне творче надбання Хуан Ан-Луна вивчене недостатньо. Так, багато фактів біографії композитора стали доступні китайським музикознавцям тільки

в конце XX века (в годы Культурной революции это было невозможно), в частности, время учебы Хуан Ан-Луна за границей не подвергалось всесторонней оценке в научных кругах.

Среди публикаций о китайском музыканте преобладают теоретико-аналитические исследования. Первые из печатных работ о композиторе появились в США, их авторами стали китайские исследователи, обучающиеся за рубежом, которые, совершенно очевидно, воспользовались открывшейся возможностью общения со своим талантливым соотечественником и знакомства с его произведениями. Не случайно, что некоторые из них включили в свой репертуар сочинения Хуан Ан-Луна, а затем предприняли попытку их научного исследования. Первыми сочинениями, получившими серьёзное научное освещение, стали фортепианные концерты Хуан Ан-Луна. В 1997 г. состоялась защита диссертации пианистки Pei Yushu «An Analysis of the Attempted Amalgamation of Western and Chinese Musical Elements in Huang An Lun's Piano Concerto in G minor, op. 25 b» [9], а в 2006 г. было представлено исследование Lok Ng «Modern Chinese Piano Composition and its Role in Western Classical Musik: A study of Huang An-Lun's Piano Concerto № 2 in C minor, op. 57» [8]. Оба автора – китайские пианистки, получившие музыкальное образование в США у известного американского пианиста Джозефа Бановица, ещё одного близкого друга Хуан Ан-Луна и первого исполнителя многих его сочинений.

С открытием «железного занавеса» в 1978 г. китайским музыковедам стал доступен огромный массив зарубежных трудов по теории и истории музыки, запрещённых до того времени. Чтобы лучше осознать особенности развития новейшей мировой культуры и изучить современные композиторские техники, китайские музыканты начали выезжать в Европу, Америку, Австралию и другие страны. В этой связи работы молодых китайских музыкантов, написанные и опубликованные за последние 10–15 лет в Китае и затрагивающие заявленную тему, представляют несомненный интерес. Первооткрывателем темы творчества Хуан Ан-Луна стал известный китайский композитор Цуй Шигуан. Именно он в 2000 г. впервые заговорил о своём талантливом коллеге, опубликовав обширное интервью с ним в элитном столичном музыкальном журнале [16].

Основной темой работ китайских исследователей стало разнообразие влияний различных музыкальных культур при сохраняющейся на-

циональной характерности музыки композитора (исследования Сонг Ининь [15], 2008, Ли Ментинг [11], 2013). Другой проблемой, поднимаемой в работах, стала тема реализации в музыке Хуан Ан-Луна национального начала, усиливающаяся связь с родиной, которую за годы жизни, учёбы и работы в чужой стране начал особо остро чувствовать композитор (магистерская работа Йи Ин [10], 2007, статья Мао И [12], 2014).

Авторские транскрипции Хуан Ан-Луна исследуются в научных трудах Пэн Чэня ([13], 2014; [14], (2013). Вторая из работ, посвященная транскрипции балетной музыки Хуан Ан-Луна, рассматривает композиционную технику, которую он использовал при создании своего балета «Сон Дуньхуана».

Однако научные труды, содержащие всесторонний обзор фортепианных произведений композитора с позиций исполнительской проблематики, отсутствуют. Исключением можно считать лишь статью магистра Юй Чао о Фортепианном концерте № 2 Хуан Ан-Луна [1], где автор статьи представляет собственный исполнительский анализ этого произведения, сосредоточив внимание на выявлении «национального своеобразия одного из наиболее ярких, признанных в мировом масштабе фортепианных сочинений китайского композитора Хуан Ан-Луна в аспекте исполнительской интерпретации» [1, с. 234]. Таким образом, назрела необходимость в исследовании, посвящённом анализу интерпретаций фортепианной музыки Хуан Ан-Луна выдающимися музыкантами XX века, среди которых, несомненно, ведущая роль принадлежит китайскому пианисту Хсу Фей-Пингу – не только «адресату» и первому исполнителю, но и вдохновителю многих сочинений композитора.

Изложение основного материала. Хсу Фей-Пинг по праву считается одним из самых ярких китайских пианистов, заявивших о себе в XX веке. Его дружба и творческое сотрудничество с его соотечественником и ровесником Хуан Ан-Луном были обусловлены тем, что судьбы обоих музыкантов имели множество «точек пересечения».

Хсу Фей-Пинг родился в 1950 г. на острове Гуланьюй в Юго-Восточном Китае. Он был младшим сыном христианского пастора, переход которого в христианство привёл к потере им правительственной работы и последующей бедности семьи. Идиллический остров Гуланьюй находился под влиянием иезуитских миссионеров, и его называли «Островом фортепиано» из-за невероятного количества инструментов – более чем 500 к началу 1950 годов [5].

Еще ребёнком Хсу обладал замечательной способностью играть по слуху. Он вырос под пение гимнов, а его мать играла на фортепиано религиозную музыку. Однажды, когда она заболела, пятилетний мальчик подошёл к фортепиано и начал играть гимны по слуху. С этого момента семья осознала его огромный талант и стала поощрять его занятия музыкой. Когда Хсу Фей-Пингу было восемь, у него появилась возможность встретиться с профессором Цзи Сен-Фаном, заведующим фортепианным отделом Шанхайской консерватории, который признал его ярчайшие музыкальные способности. К двенадцати годам юноша уже играл все этюды Шопена и выступал в Шанхайской филармонии. Он поступил в Шанхайскую консерваторию, в то время наиболее популярное музыкальное учебное заведение Китая благодаря влиянию учителей из России.

Однажды Хсу Фей-Пинга пригласили для выступления перед королевой Елизаветой в Бельгии, которая была настолько поражена его талантом, что лично пригласила юношу учиться и выступать в Европе. К сожалению, ему не было позволено принять это приглашение в связи с началом Культурной революции в Китае. Шанхайская консерватория была закрыта, а его учитель умер на руках Хсу Фей-Пинга, жестоко замученный красноармейцами.

Как и Хуан Ан-Лун, отправленный на «перевоспитание трудом», Хсу Фей-Пинг занимался сельскохозяйственными работами во время вынужденной ссылки в сельскую местность. В то же время, пианиста принуждали выступать: он был вызван, чтобы играть Концерт «Желтая река» – как подходящее «революционное» сочинение. В течение двух лет Хсу Фей-Пинг и группа музыкантов-оркестрантов ходили пешком по всему Китаю, таща на себе транспортное средство, куда было погружено фортепиано. Пианист сыграл Концерт «Желтая река» несколько сотен раз солдатам, крестьянам на фермах и рабочим на фабриках. Несмотря на то, что это было весьма трудной задачей, он был рад тому, что стал первым китайским пианистом, которому позволили возратить его инструмент на родину. Во время выступлений Хсу Фей-Пинг мог играть только Концерт «Желтая река», который считали «нравственно чистым произведением» [5]. Поскольку он играл это виртуозное сочинение сотни раз, по требованию, без разыгрывания, у него от напряженного повторения образовались раны на пальцах. Когда Хсу Фей-Пинг больше не был «полезен», администрация

сократила его и без того скудную заработную плату до эквивалента четырех долларов в месяц. Тем не менее, Хсу Фей-Пинг выжил в трудовых лагерях и стал известен в Китае, гастролировал по всему Дальнему Востоку в качестве солиста Центральной филармонии – главного национального оркестра.

По завершении Культурной революции, как и Хуан Ан-Лун, Хсу Фей-Пинг получил в 1979 г. разрешение на учёбу в США. Сначала пианист поступил в Истменскую, затем – в Джульярдскую школу музыки в класс Александра Городницкого. После переезда в США музыкант получил американское гражданство и обосновался в Нью-Йорке. В 1983 г. Хсу Фей-Пинг стал обладателем Золотой медали Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна в Израиле. Те, кто слышал его выступление, долго вспоминали «сенсационное исполнение “Тарантеллы” Листа и Сонаты си-бемоль минор Шопена. Его интерпретация, включая мазурки Шопена и “Лунную сонату” Бетховена, показывает его творческое отношение к этим произведениям. Он был маленького роста, очень моложавый; друзья описывают его как мягкого, весёлого и щедрого человека, как “человека веры”, который имел положительное влияние на всех окружающих его людей» [6].

Хсу Фей-Пинг также стал победителем на других международных конкурсах, в том числе – Конкурсе стипендий для пианистов имени Джини Бахауэр, Международном конкурсе Университета Мэриленда и Международном конкурсе Paloma O'Shea (Испания). В 1984 г. Хсу Фей-Пинг впервые выступил с сольным концертом в Нью-Йоркском зале Алисы Тулли, после чего начал гастролировать по всей территории США, в том числе в таких престижных залах, как Карнеги-холл, Линкольн-Центр, Кеннеди-Центр в Вашингтоне и других.

Хсу Фей-Пинг получил международное признание, с тех пор как стал выступать на сценах Германии, Франции, Андорры, Швейцарии и Италии. Он выступал в качестве солиста со многими оркестрами, такими, как оркестр Московской филармонии, финский симфонический оркестр *Tempere*, Монреальский симфонический оркестр Чарльза Дутойта, в многочисленных международных фестивалях. Творчество Хсу Пей-Финга также было востребовано в его родной Азии, где его концерты проходили совместно с симфоническим оркестром Кюсю в Японии, Пекинским национальным симфоническим оркестром в Китае, Шанхайским симфоническим оркестром и Симфоническим оркес-

стром Шанхайского радио. Игру пианиста записывали известные студии звукозаписи: *Columbia Records, RCA Victor Records, Hugo Records, ROI Productions, M-A Recordings*.

Практически во все свои программы пианист включал музыку западноевропейских и китайских композиторов. Хсу Фей-Пинг особо отмечался критиками за музыкальную проникновенность, блеск и поэтичность интерпретаций. Так, в 1989 г. газета «Вашингтон пост» писала, что пианист играет с «врожденным атлетизмом и изяществом» [цит. по: 6]. «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что исполнителю «удается сочетать огонь с деликатностью» [там же]. В «Вашингтон пост» говорилось, что «его силою рождаются благодать и беглость» [там же]. «Он изумительно владеет технической виртуозностью и музыкальностью» [там же], – вторила ей «Сан-Франциско Экзаминер». Израильская газета «Мишмар» особо подчёркивала виртуозное владение пианиста мелкой техникой: «Его ослепительная жемчужная техника нанизывалась гроздьями на длинные строки музыкальной чувственности» [там же]. А «Гонконг Стандарт» так описывала атмосферу, царящую в зале во время концерта Хсу Фей-Пинга: «Его аудитория была просто опьянена и пленена красотой звука, который, казалось, лился из-под его пальцев. Здесь было много поэзии, юмора и ослепительно-го пианизма» [там же].

Хсу Фей-Пинг погиб в автокатастрофе во время гастролей в Китае в ноябре 2001 г. в возрасте 51 года. Его памяти были посвящены концерты по всему Китаю, а также ряд публикаций в периодических изданиях как Китая, так и других стран: в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», журнале «Клавир» в США, в ведущих журналах Великобритании, Финляндии, Шотландии, Сингапура, Южной Африки и Южной Америки. Хсу Фей-Пинг был прекрасным исполнителем западной классической музыки, но его будут помнить, прежде всего, как лучшего интерпретатора музыки Хуан Ан-Луна.

Так, в 2001 г. в Шанхае, а затем в Гонконге были выпущены диски с записью фортепианного цикла Хуан Ан-Луна «30 пьес в народном стиле Сайбей» в исполнении Хсу Фей-Пинга. Названное сочинение является аранжировкой для фортепиано китайских народных мелодий провинций Хубэй, Внутренней Монголии и Шеньси, записанных Хуан Ан-Луном в начале семидесятых в армейских лагерях в Сайбей, где композитор три года отбывал «трудовую» повинность.

Цикл не мог остаться незамеченным пианистом Хсу Пей-Фингом, перенесшим все тяготы Культурной революции. Его исполнение, с одной стороны, символизировано поддержку композитору и тем людям, которые находились вместе с ним в лагере Сайбей, с другой, – позволяло выразить своё отношение к родной музыкальной культуре. Несмотря на кажущуюся простоту китайских фольклорных мелодий, и композитор, и исполнитель смогли передать трагизм пережитых событий. Пианист блестяще владеет звуком и искусством полифонии, разнообразно представленной в цикле. Приёмы, применённые Хуан Ан-Луном в аранжировках, являются данью глубокого уважения и любви к его педагогам: Зи Чэну, преподававшему молодому музыканту необходимые профессиональные навыки композиции, и пианисту Юань-Синь Шао, открывшему ему возможности использования западных композиционных приёмов в обработке традиционной китайской народной музыки.

В том же 2001 г. Хсу Пей-Финг записывает в Москве диск, в который входит Третья Танцевальная поэма *op. 40* Хуан Ан-Луна. Созданная композитором в феврале 1987 г., пьеса была посвящена его близкому другу. Пианист исполнял сочинение на Международном конкурсе имени А. Рубинштейна в Израиле, где стал победителем. Он всячески благодарил друга за бесценный подарок, по достоинству оценённый на конкурсе. В 1990 г. пьеса Хуан Ан-Луна произвела подобный фурор на фестивале, посвящённом музыке современных композиторов, в концертном зале Уолтера в Торонто. Несколько лет спустя Танцевальная поэма № 3 *op. 40* прозвучала в исполнении Хсу Пей-Финга в Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

Это яркое концертное произведение написано в форме сонатного аллегро, но, по словам автора, как «соната без развития» [4, с. 3]. В особой форме пьесы, именуемой в балете па-де-де, когда танцевальная пара и пианист появляются на сцене во время выступления, глубоко претворяется энергия танца. Пианист передаёт содержательную сторону танца, подчёркивая контрастность образной сферы сочинения. В его игре драматические, а, подчас, и трагические образы перемежаются с тёплыми, лирически светлыми темами, воплощая сложную картину современного мира.

Наконец, самым крупным сочинением Хуан Ан-Луна, посвящённым Хсу Пей-Фингу, стал Концерт № 2 до-минор *op. 57* для фортепиано с оркестром. Его премьера состоялась 12 июня 1999 г. в зале Шанхай-

ского Мюзик-Холла. Шанхайским симфоническим оркестром дирижировал сам Хуан Ан-Лун, партию фортепиано исполнял Хсу Фей-Пинг. Посчитав произведение чрезмерно длинным (около пятидесяти минут), звукозаписывающая компания попросила Хуан Ан-Луна сократить его. «Это был трудный процесс, – вспоминал композитор, – решить, что убрать, а что оставить» [8, с. 20]. Он советовался с Хсу Фей-Пингом, который просил композитора не делать слишком больших сокращений в нотном тексте. Автору, в конечном счёте, удалось удовлетворить и компанию грамзаписи, и того, кому посвящён концерт.

Концерт во второй редакции Хсу Фей-Пинг исполнил с Российским филармоническим оркестром под управлением Константина Крынца [3]. Произведение длится немногим более сорока семи минут. Автору хоть и не удалось радикально уменьшить своё произведение, всё же удалось существенно его сократить, сделав партитуру на девять страниц короче. К сожалению, записи первоначальной версии концерта не сохранилось вследствие отказа звукозаписывающей компании её делать, однако первоначальный нотный текст существует, и его можно сравнить с заключительной версией. Существенным сокращениям, по словам композитора, подверглись первая и третья части. В них «некоторые эпизоды были сокращены или полностью исключены из окончательного варианта» [8, с. 21].

Концерт представляет огромный интерес с точки зрения как исполнительской интерпретации, так и взаимосвязи китайской и западной музыки, их синтеза в современном музыкальном искусстве. Инструментовка Концерта соответствует западной: помимо солирующего фортепиано, оркестр включает 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 валторны, 4 трубы, 2 тромбона, первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы, литавры. В качестве ладовой основы Концерта выступает мажорно-минорная система, расширенная за счёт западных композиционных приёмов XX века. Концерт, согласно западной традиции, включает три части: первая и третья части написаны в форме сонатного *allegro*, вторая – в простой трёхчастной форме. Тем не менее, главные темы Концерта являются уникально китайскими, сохраняя своё пентатонное звучание и национальный колорит, играющие важную роль в образном наполнении всей композиции.

Хуан Ан-Лун говорит, что, когда он сочиняет музыку, то постоянно задаётся вопросами: «Почему мир идёт таким путем? Почему в мире

так много печали и хаоса?» [там же]. Но, несмотря на всё горе, которое имеет место на Земле, всё ещё есть надежда. Именно эту надежду перед лицом мира, наполненного горем, композитор хочет выразить своей музыкой.

Хсу Фей-Пинг гениально воплотил в своём исполнении одну из главных идей Концерта – тему столкновения человека с враждебными ему силами действительности. В основе исполнительской драматургии Концерта – конфликт между зловещим, агрессивным и лирически трепетным человеческим началом, представленный пианистом посредством звуковой реализации разнообразных типов мелодики, ритмики, фактуры, богатейшей тембровой палитры.

Хсу Фей-Пинг много лет просил своего друга сочинить пьесу о своём родном острове Гуланьюй. Этот крошечный участок земли, расположенный в море Наньхай, рядом с городом Сямынь провинции Фуцзянь Китая, хорошо известен как «Остров фортепиано»¹. После трагической гибели пианиста Хуан Ан-Лун решил почтить память близко-

¹ После поражения Китая в первой Опиумной войне и подписания Нанкинского договора в 1842 г. на острове поселились первые иностранные негоданты, затем здесь разместились иностранные консульства со всей инфраструктурой. В результате Гуланьюй был застроен в западном стиле, с преобладанием зданий викторианской архитектуры. Историческое прошлое острова сознательно сохраняется, поэтому здесь – неспешный ритм XIX века и соответствующий антураж. Гуланьюй называют «островом фортепиано» неспроста – западные переселенцы везли с собой всё для жизни в далёкой стране, в том числе любимые музыкальные инструменты. Также они стали открывать музыкальные школы и учить местных жителей музыке. Многие известные китайские пианисты учились именно здесь, а наследие тех времён, по разным данным, составляет от 200 до 600 фортепиано, оставшихся на острове, около тридцати из которых выставлены в музее фортепиано, единственном в Китае. Там можно увидеть фортепиано самого разного вида – угловые, вертикальные, миниатюрные и т. п. Прославили остров выдающиеся китайские пианисты Ин Чензон (лауреат 2 премии конкурса пианистов им. П. И. Чайковского) и Хсу Фей-Пинг (1 место на конкурсе пианистов им. А. Рубинштейна), Чэнь Цзухуан, музыкальный руководитель Национального оркестра Китая и другие. В музыкальной жизни Китая остров обрёл статус символа. Здесь проходят не только Национальные конкурсы молодых пианистов, но и многие другие музыкальные мероприятия национального масштаба, формирующие ежегодный богатый график культурной жизни острова: Международный хоровой фестиваль, Конкурс виолончели, Национальный музыкальный фестиваль «Золотой колокол» и т. п. [7].

го друга. Поэма для фортепиано с оркестром «Гуланьюй» соч. 66 стала победительницей III Национального молодежного конкурса пианистов Китая в номинации «Композиция», где комиссия единодушно присудила ей первое место. Мировая премьера произведения состоялась 8 августа 2006 г. на гала-концерте в Сямынь, рядом с островом Гуланьюй. (Исполнители: лауреат I премии конкурса Шэнь Лу с филармоническим оркестром Сямыня, дирижер – Чжэн Сяоин).

Симфоническая поэма для фортепиано соло и оркестра состоит из короткого вступления, темы, 14 вариаций и блестящего финала. В пианистическом плане «Гуланьюй» намного превосходит предыдущие фортепианные сочинения композитора, требуя от исполнителя чрезвычайно высокого уровня мастерства. Во-первых, это произведение довольно масштабное и сложное по фактуре, что обязывает пианиста запоминать большой объём нотного материала. Во-вторых, технические трудности требуют абсолютной концентрации и огромной энергии во время исполнения от начала до конца. Как во многих виртуозных фортепианных произведениях, для достижения эффектности неизбежно используются определённые приемы. Например, в партии фортепиано находим тремоло (одноручное или двуручное), скачки и пассажи. Также можно увидеть в партии солиста нотную запись на трёх нотных станках, требующую частого перекрещивания рук.

Поэма для фортепиано с оркестром такого масштаба – большая редкость для всей китайской фортепианной музыки. Музыкальность, которая требуется для исполнения этого произведения – серьёзный вызов для пианиста. Долгий творческий путь, пройденный композитором, позволил ему превзойти все свои предыдущие фортепианные сочинения и создать великолепное произведение, в котором он соединил дух своей родной культуры и западные музыкальные приёмы. Тема вариаций построена на развёртывании кантиленной мелодии как единой линии мелодического развития. Первым проходит оркестровое изложение, в его основе заложено ядро полифонического развития тематизма. Второй элемент – танцевального характера – излагается солистом.

Выводы. Творческое общение двух выдающихся китайских музыкантов – пианиста Хсу Фей-Пинга и композитора Хуан Ан-Луна – было очень плодотворным. Этому способствовало полное взаимопонимание между ними: музыканты были ровесниками, оба в юности проявили незаурядный интерес к обучению национальному и запад-

ному музыкальному искусству. Трагическим водоразделом в их жизни стала Культурная революция; однако всё пережитое позволило им ещё глубже внедриться в фольклорную среду и ощутить на себе всю боль и страдание китайского народа в то время. Оба музыканта покинули Китай в 1970 годах, получив образование и добившись успеха в развитых западных странах: Хсу Фей-Пинг – в США, Хуан Ан-Лун – в Канаде. Совершенно естественно, что общение столь ярких индивидуальностей, прошедших трудный путь становления, способствовало взаимному творческому обогащению.

Хсу Фей-Пинг был для Хуан Ан-Луна своеобразным «маяком» в области фортепианной музыки. Большинство фортепианных сочинений композитора были ориентированы на феноменальный пианизм его друга. Будучи выдающимся исполнителем западноевропейского классического и романтического репертуара, Хсу Фей-Пинг остался в памяти музыкантов, прежде всего, как вдохновитель и лучший интерпретатор фортепианных произведений Хуан Ан-Луна. Образ этого замечательного пианиста запечатлен в Танцевальной поэме № 3 *op.* 40, Концерте № 2 до-минор *op.* 57, Поэме для фортепиано с оркестром «Гуланью» *op.* 66. Максимальная поляризация образов и выразительных средств, запечатлённая в исполнении Хсу Фей-Пингом произведений Хуан Ан-Луна, является лучшим подтверждением взаимообогащения художественных миров музыкантов, творческие пути и убеждения которых складывались сходным образом, что позволяло им понимать друг друга с полуслова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юй Чао. Фортепианный концерт № 2 Хуана Ан-Луна в аспекте исполнительской интерпретации. *Четверті магістерські читання* : матеріали науково-творчої конференції. Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2009. С. 234–239.
2. A new compilation of the piano works by Huang An-Lun [Notes]. Shi Dai Wen Yi Publishing House, 2008. 196 p.
3. Huang An-Lun. Everlasting Piano Works by Hsu Fei-Ping. Hsu Fei-ping, piano with the Russian Philharmonic Orchestra, Konstantin D. Krimets, conductor. [Huang An-Lun: Piano Concerto No. 2 in C minor, *Op.* 57; Poem For Dance No. 3 *Op.* 40]. ROI Productions, CD-0064, 2002.
4. Huang Anlun. Series of Piano Works by Chinese Composers [Notes];

- Editors-in-Chief: Tong Daojin, Wang Qinyan, Shi Dai Wen Yi Publishing House, 2011. 350 p.
5. Fei-Ping Hsu. A journey from China's cultural revolution to America's concert halls. URL : <https://www.theguardian.com/news/2001/dec/18/guardianobituaries3> (дата обращения 05.10.2017).
 6. Fei-Ping Hsu, 51, New York Concert Pianist. By The Associated Press Dec. 2001 (8). URL : <https://www.nytimes.com/2001/12/08/arts/fei-ping-hsu-51-new-york-concert-pianist.html> (дата обращения 12.10.2017).
 7. Fei-Ping Hsu. Saturday 12 January 2002. URL : <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/fei-ping-hsu-9163374.html> (дата обращения 21.12.2016).
 8. Lok Ng. Modern Chinese Piano Composition and its Role in Western Classical Musik: A study of Huang An-Lun's Piano Concerto № 2 in C Minor, *Op. 57* : D.M.A. diss. Univ. of North Texas, USA. 2006. 39 p.
 9. Pei Yushu. An Analysis of the Attempted Amalgamation of Western and Chinese Musical Elements in Huang An-lun's Piano Concerto in G minor, op. 25b. : Ph.D. diss. Univ. of North Texas. Denton, 1997. 109 p.
 10. 栾莹：通过钢琴音乐创作和表演的例子学习黄安伦：大师的作品。音乐学。长春：东北师范大学，2007. 57 页 [Йи Ин. Обучение на примере создания и исполнения фортепианной музыки Хуан Анлуна : магистерская работа. Музыкаведение. Чанчунь : Северо-Восточный педагогический университет. 2007. 57 с.].
 11. 李梦婷. 黄安伦钢琴音乐《舞诗第三号》研究[D]. 华中师范大学 2013. 61页. (Ли Ментинг. Исследование фортепианной Танцевальной поэмы № 3 Хуана Ан-Луна: магистерская работа. Музыкаведение. Центральный Китайский педагогический университет. 2013. 61 с.)
 12. 毛肄. 黄安伦钢琴作品《塞北小曲三十首》创作特征与教学价值研究. 年度浙江省教育厅高等学校访问学者专业发展项目, 2014. 页. 32–38. [Мао И. Исследование характеристик и педагогической ценности фортепианного цикла Хуан Ан-Луна на тексты «Тридцати Сайбэйских песен». *Сборник научных статей Высшего Управления образовательных программ и профессионального развития г. Чжэцзян*, 2014. С. 32–38].

13. 彭晨. 黄安伦 彭晨 ; 苏青 ; 南京艺术学院, 音乐学, 2014. 55页. [Пэн Чэнь. Исследование техники фуги на примере произведения «Фуги» op. 68 Хуан Ан-Луна : магистерская работа. Нанкинский институт музыкальных искусств, 2014. 55 с.]
14. 彭晨. 作曲技巧 黄安伦 在鋼琴舞蹈和音樂套裝 “兒子敦煌”. 南京艺术学院音乐学院作曲系 ; 音乐大观, 2013 (11). 页. 41–49. [Пэн Чэнь. Композиторская техника Хуан Анлуна в фортепианной танцевально-музыкальной сюите «Сон Дуньхуана». *Музыкальный журнал Нанкинского института музыкальных искусств*, 2013. № 11. С. 41–49].
15. 宋奕莹 ; 齐齐哈尔大学艺术学院 ; 2008.55页. [Сонг Иинь. Уникальный баланс современного и традиционного: изучение теории и техники фортепианной композиции Хуан Ан-Луна : магистерская работа. Институт искусств Цицикарского университета, 2008, 55 с.]
16. 崔世光 ; 音乐的旅程 —与黄安伦漫谈他的音乐生活和钢琴创作 崔世光 ; 钢琴艺术. 2000 (01) 页5–7. [Цуй Шигуан. Музыкальное путешествие. Интервью с Хуан Ан-Луном о его жизни и создании фортепианной музыки. *Фортепианное искусство*. 2000 (01). С. 5–7].

REFERENCES

1. Yuj Chao (2009). Fortepiannyj kontsert # 2 Huan An-Luna v aspekte ispolnitel'skoj interpretatsiyi [The Piano Concerto No. 2 by Huang An-Lun in the aspect of performance interpretation]. Chetverti magisters'ki chy'tannya : materialy naukovo-tvorchoyi konferentsiyi. [Fourth Magister's Readings : materials of the scientific-creative conference]. Kharkiv State University of Arts named after I. P. Kotlyarevsky. 234–239 [in Russian].
2. A new compilation of the piano works by Huang An-Lun [Notes] (2008). Shi Dai Wen Yi Publishing House. 196 p.
3. Huang An-Lun (2002). Everlasting Piano Works by Hsu Fei-Ping. Hsu Fei-ping, piano with the Russian Philharmonic Orchestra, Konstantin D. Krimets, conductor. [Huang An-Lun: Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 57; Poem For Dance No. 3 Op. 40]. ROI Productions, CD-0064.

4. Huang Anlun (2011). Series of Piano Works by Chinese Composers [Notes]; Editors-in-Chief: Tong Daojin, Wang Qinyan, Shi Dai Wen Yi Publishing House. 350 p.
5. Fei-Ping Hsu. A journey from China's cultural revolution to America's concert halls. Retrieved October 5, 2017, from <https://www.theguardian.com/news/2001/dec/18/guardianobituaries3>.
6. Fei-Ping Hsu, 51, New York Concert Pianist. By The Associated Press Dec. 2001 (8). Retrieved October 12, 2017, from <https://www.nytimes.com/2001/12/08/arts/fei-ping-hsu-51-new-york-concert-pianist.html>.
7. Fei-Ping Hsu. Saturday 12 January 2002. Retrieved December 12, 2016, from <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/fei-ping-hsu-9163374.html>.
8. Lok Ng (2006). Modern Chinese Piano Composition and its Role in Western Classical Musik: A study of Huang An-Lun's Piano Concerto № 2 in C Minor, *Op. 57* : D.M.A. diss. Univ. of North Texas, USA. 39 p.
9. Pei Yushu (1997). An Analysis of the Attempted Amalgamation of Western and Chinese Musical Elements in Huang An-Lun's Piano Concerto in G minor, op. 25b. : PhD diss. Univ. of North Texas. Denton. 109 p.
10. Sòng Yìyíng (2007). Tōngguò gāngqín yīnyuè chuàngzuò hé biǎoyǎn de lì zǐ xuéxí Huáng' Ānlún: Dàshī de zuòpǐn. Yīnyuè xué [Learning by the example of creation and performance of Huang Anlun's piano music: magister's work. Musicology]. Zhǎngchūn : Dōngběi shīfàn dàxué, yīnyuè xué [Changchun: Northeast Normal University, Musicology]. 57 p. [in Chinese].
11. Lǐ Mèngtíng (2013). Huáng' Ānlún gāngqín yīnyuè “Wǔ shī dì sān hào” yánjiū [D]. Li Mengting. Research on Huang Anlun's Piano Music “Dance Poetry No. 3”. Huázhōng shīfàn dàxué [Central China Normal University]. 61 [in Chinese].
12. Máo Yì (2014). Huáng' Ānlún gāngqínzuò pǐn “Sāiběixiǎoqū sānshí shǒu” chuàngzuò tè zhēngyǔ jiàoxué jià zhí yánjiū [Research on the Creation Characteristics and Teaching Value of Huang Anlun's Piano Works “Thirty Songs of Saibei”]. Niándù zhè jiāngshèngjiàoyù tīnggāoděngxué xiàofāngwènxué zhě zhuānyè fā zhǎnxiàngmù

- [Professional Development Project of Visiting Scholars of Zhejiang Higher Education Institute]. 32–38 [in Chinese].
13. Péng Chén (2014). Huáng Ānlún “Fù gé sì shǒ” fù diàoji fǎ yánjiū [Research on the Polyphony Techniques of Huang Anlun's Four Fugues]. Nánjīngyì shù xué yuàn, yīnlè xué [Nanjing University of the Arts, Musicology]. 55 p. [in Chinese].
 14. Péng Chén (2013). Zuòqǔ jìqiǎo huáng'ānlún zài gāngqín wǔdǎo hé yīnyuè tàozhuāng “Érzi Dūnhuáng”. [Composing technique of Huang Anlun in Piano Dance and Music Suite “Dunhuang's dream”]. Nánjīng yìshù xuéyuàn yīnyuè xuéyuàn zuòqǔ xì; Yīnyuè dàguān [Department of Composition, School of Music, Nanjing University of the Arts; Music Grand View]. (11). 41–49 [in Chinese].
 15. Sòng Yíyíng (2008). Xiàndài yǔ chuántǒng de dútè pínghéng: Gāngqín zuòpǐn lǐlùn yǔ jìqiǎo de yánjiū Huáng' Ānlún ; Shuòshì dì zuòpǐn [Unique balance between modernity and tradition: study of the theory and skills of piano works of Huang Anlun : magister's work]. Qí qí hā ěrdà xué yì shù xué yuà [School of Art, Qiqihar University]. 55 [in Chinese].
 16. Tsui Shìguāng (2000). Yīnyuè de lǚchéng – yǔ Huáng' Ānlún màntán tā de yīnyuè shēnghuó hé gāngqín chuàngzuò Cuī Shìguāng [The journey of music – interview with Huang An-Lun about his musical life and creation of piano music; talked Tsui Shiguang]. Gāngqín yìshù [Piano Art]. (01). 5–7 [in Chinese].

Стаття надійшла до редакції 05.07.2018 р.