Чжао Яньчжань,
аспирант кафедры культурологии,
Институт социально-гуманитарного образования,
Московский педагогический
государственный университет;
г. Москва, Россия,
920489871@qq.com

Влияние русской фортепианной музыки на творчество китайских композиторов

Аннотация: автор представляет краткий обзор становления фортепианной музыки в Китае, особое внимание обращая на влияние русской и советской музыкальной культуры и творчество самобытных китайских композиторов, использующих в своем творчестве народные мотивы.

Ключевые слова: китайская музыкальная культура; русская музыкальная культура; произведение для фортепиано; китайские композиторы.

Zhao YanRan,
Ph.D. Student of the Department of Culturology,
Institute of Social and Humanitarian education,
Moscow Pedagogical State University;
Moscow, Russia,
920489871@qq.com

The influence of Russian piano music on the work of Chinese composers

Abstract: the author presents a brief overview of the formation of piano music in China, paying special attention to the influence of Russian and Soviet musical culture and the work of original Chinese composers using folk motifs in their work.

Keywords: Chinese musical culture; Russian musical culture; piano piece; Chinese composers.

В 1917 г. октябрьская революция принесла в Китай идеи марксизма-ленинизма. Цюй Цюйбай (Цюй Цюбо), китайский революционер, учившийся в Советском Союзе, перевел на китайский язык советскую версию «Интернационала», так советский революционный гимн стал духовным

оружием революции в Китае. Одновременно советская музыка дала новое направление развитию новой китайской музыки, и Не Эр, известный китайский композитор, будущий автор музыки гимна КНР, стал пионером китайской пролетарской музыки. Композитор Сань Синхай восхищался советской музыкой и учился у таких мастеров, как С.С. Прокофьев и А.И. Хачатурян. Очевидно, что советская музыкальная культура и эстетика оказали мощное влияние на творчество китайских композиторов.

1930-е гг. стали важным периодом для формирования произведений фортепианной музыки в так называемом «китайском стиле» с использованием этнических мотивов. Благодаря «Конкурсу фортепианной песни в китайском стиле» появилось множество фортепианных произведений достаточно высокого уровня. Так, «Песня пастушка» или «Пикколо пастушка» (автор – китайским композитор Хэ Лутин) – первое зрелое китайское фортепианное произведение, знаменующее начало создания китайской фортепианной музыки, переход ранней стадии исследования заимствованной музыкальной традиции к стадии художественного творчества. Это произведение занимает важное место в истории современной китайской музыки. Для него характерны простая музыкальная лексика, тесная взаимосвязь мелодии и ритма, использование этнической гармонии и контрапунктных приемов полифонии, богатая певческая мелодией, что позволяет продемонстрировать уникальную изящную музыкальную культуру китайского народа.

В первые десять лет основания Нового Китая, главным образом под руководством советских музыкантов, создание китайских фортепианных произведений достигло новых высот. Китайские композиторы широко использовали красочные народные песни со всего Китая в качестве исходного музыкального материала, художественно обрабатывали и переосмыслили народные мотивы, чтобы произведения сохраняли уникальную простоту и колорит китайской национальной музыки, но и обрели художественные характеристики фортепианной музыки. Например, Дин Шанде создал «Синьцзянский танец», демонстрирующий радостную и яркую атмосферу того времени; активно работали такие композиторы, как Цзян Вэнь, Ма Сыцун, Чэнь Пэйсюнь («Гром без дождя»), Сан Тун («Каприз»).

В первые дни основания Нового Китая в 1950-х гг. страна нуждалась в возрождении. В целях развития фортепианного искусства в Китае правительство направило после серьезного отбора и профессиональных

экзаменов шесть выдающихся молодых пианистов и преподавателей фортепиано (У Цзунцян, Ду Минсинь, Чжу Цзяньэр, Цюй Вэй, Цзоу Лу и Мэйцигэ) учиться в Московскую консерваторию, всемирно известную высшую музыкальную школу Советского Союза, для дальнейшего изучения композиции. Это событие стало важной страницей в истории музыкальной индустрии Китая. Шестеро молодых людей получили высококлассную всестороннюю и систематическую подготовку по теории музыки и композиции в СССР. Глубокое влияние русской и советской музыкальной традиции, прямой контакт с живыми классиками – выдающимися советскими композиторами того времени позволили китайским студентам Московской консерватории получить прочные базовые навыки в композиции и обогатить творческое видение.

Чжу Цзяньэр вспоминал, что ему много дали пять лет советского опыта обучения, в том числе «строгая подготовка по композиции». У Цзунцян, будущий ректор Пекинской консерватории, писал, что «национальные границы средств и характера музыки наиболее размыты, это метод и техника, которые каждый может использовать. Поэтому я подчеркиваю «сочетание Востока и Запада», особенно когда я сталкиваюсь с богатым музыкальным культурным наследием России. Размышляя о «пятерке», как они развивают свои национальные особенности в этих вопросах, я обнаружил, что многие их идеи очень полезны, я многому научился у них».

Под руководством советских музыкантов и под влиянием произведений русской фортепианной музыки китайские композиторы продолжали создавать разнообразные музыкальные жанры и формы. За время учебы за рубежом шесть китайских композиторов создали более тридцати выдающихся музыкальных произведений, от фортепианных песен до струнных квартетов и симфонической музыки. Жанровое и стилистическое многообразие их произведений, самобытность и высокая композиторская техника настолько впечатляет, что творчество московского периода до сих пор остается важной частью современной китайской музыки. Музыкальный стиль, сочетающий традиции классического европейского романтизма, советскую и китайскую музыкальную культуру, оказал серьезное влияние на путь развития современного профессионального музыкального творчества в Китае.

Вернувшись в Китай, шесть композиторов с большим энтузиазмом посвятили себя преподаванию музыки и теории композиции в рамках творческой концепции «наследования традиций и объединения Востока

и Запада», которую они изучили во время учебы в Советском Союзе. Изучение творчества советских композиторов заложило прочную основу для развития музыкального творчества в Новом Китае и трансляции ценного опыта новым поколениям китайских композиторов.

В последние десятилетия активизировался культурный обмен между китайской и зарубежной музыкой, что расширило творческие горизонты китайских композиторов, пишущих произведения для фортепиано. Некоторые профессиональные композиторы под влиянием русской фортепианной музыки применили новые концептуальные подходы и методы к созданию фортепианной музыки, создав большое количество фортепианных произведений различной тематики: «Синьцзянский каприз» Чу Ванхуа, «День мечты» Ван Ли Саня, фортепианная сюита Дуншань Кайи, пьесы для фортепиано Ло Чжунъюна, «Цайюнь в погоне за луной» Ван Цзяньчжуна, «Дорожная песня» Чжу Цзянье, «Пять народных песен Юньнани» и «Холодная птица» Цзян Сяоли, фортепианная сюита «Горные цветы» Цзян Цзусиня, «Тайцзи» Чжао Сяошэна, фортепианный концерт «Весенняя коллекция» Ду Миньсиня и т. д. В этих произведениях композиторы адаптировали для фортепиано мелодии вокальных песен и этнические мотивы, используя атональность, додекафонию и другие современные композиторские техники, а также создали экспериментальные фортепианные в соответствии с авторскими композиторскими техниками, открывая тем самым путь создания фортепианной музыки с китайской спецификой.

Композитор — душа музыки. Русская музыкальная культура достигла небывалых высот в том числе за счет сохранения и развития национальной и народной традиционной музыки русскими композиторами, сочетания специализации и популяризации музыки, обращения к сокровищнице национальных музыкальных ресурсов и передовых музыкальных техник других стран мира. Изучение мирового опыта необходимо для всестороннего развития музыки и искусства страны. Именно благодаря руководству русских музыкантов и глубокому влиянию произведений фортепианной музыки китайские композиторы придерживаются пути изучения национального творчества китайской фортепианной музыки, используя образ мышления, материалы, мелодии, ритмы, тона и гармонии национальной музыки, и создают оригинальные фортепианные произведения с китайской спецификой.

* * *