

УДК 78. 03

М.Е. Зольников

Чжу Кхесинь

Зольников Михаил Евгеньевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Zman1988@yandex. ru

Кхесинь Чжу, магистрант 2 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: 330169276@qq. com

ТВОРЧЕСТВО КИТАЙСКИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ МУЗЫКАНТОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В центре внимания данной статьи – творчество китайских композиторов и исполнителей (пианистов), впитавших и переосмысливших академическую музыкальную традицию. Основные выводы: китайское музыкальное искусство в условиях процессов глобализации обогащается элементами русской, европейской и североамериканской традиций. Это особенно ярко видно из анализа творческого пути китайских исполнителей. Кроме того, принимая участие в международных конкурсах, в том числе в жюри, в крупных международных проектах; обучаясь в иностранных вузах, китайские музыканты несут в академическую среду свою картину мира, обогащая ее китайскими музыкальными традициями. Эта тенденция особенно видна из творчества композиторов, переосмысливших традиционные жанры.

Ключевые слова: Китай, музыкальное искусство, фортепианная музыка, академическая музыка, история искусства стран Востока.

M.E. Zolnikov

Zhu Kexin

Zolnikov Mikhail Evgenyevich, candidate of art criticism, associate professor of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: Zman1988@yandex.ru

Kexin Zhu, master student of 2nd course of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: 330169276@qq.com

CHINESE ACADEMIC MUSICIANS IN THE CONTEXT OF CROSS-CULTURAL INTERACTIONS

The focus of this article is the creativity of Chinese composers and performers (pianists) who have absorbed and rethought the academic musical tradition. Main conclusions: Chinese musical art in the conditions of processes of globalization is enriched with elements of the Russian, European and North American traditions. It is especially brightly visible from the analysis of a career of the Chinese performers. Besides, participating in the international competitions, including in jury, in large international projects; studying in foreign higher education institutions, the Chinese musicians bear their picture of the world on the academic environment, enriching it with the Chinese musical traditions. This is especially visible from works by the composers who rethought traditional genres.

Keywords: China, musical art, piano music, academic music, history of art of the countries of the East.

Музыкальное искусство XX–XXI веков отличается огромным разнообразием стилистических направлений: от импрессионизма до экспрессионизма, от романтизма до постмодернизма, от необарбаризма до неоклассицизма. На фоне этого возникает и постоянно растет интерес к традиционному искусству стран востока. Музыка Китая, обладая огромной историей и оригинальными традициями, обращает на себя особое внимание. К середине XIX века музыкальное искусство Китая начинает активно взаимодействовать с европейской культурной традицией. Одна из значительных областей при этом – фортепианная музыка.

В научной литературе первые попытки осмысления новых тенденций развития китайской культуры и искусства были предприняты еще в 1950-х годах [4]. Тогда авторов интересовали культурные взаимоотношения между КНР и Советским Союзом. Более пристально музыкальное искусство Китая рассматривается в работах 1970-х – 1980-х годов [1; 2; 5]. В начале 2000-х годов появляются аналитические работы, посвященные отдельным произведениям [6; 7; 8]. С начала 2010-х гг. авторы начинают интересоваться системой музыкального образования в Китае [3]. В работах рассматриваются отдельные аспекты китайской культуры, творчества того или иного ее представителя. Однако попыток осмыслить целостно и специально современные тенденции китайского музыкального искусства пока не предпринималось.

Данная статья посвящена творчеству китайских композиторов и исполнителей-пианистов, впитавших и переосмысливших академическую музыкальную традицию. Попробуем проанализировать их творческий путь и определить общие закономерности их становления как профессионалов.

Один из самых значимых китайских композиторов – Сянь Синхай (1905–1945). Родившись в Макао (специальном административном районе на юго-востоке Китая), он с матерью (отец умер еще до его рождения) вскоре переехал в Сингапур, где в школе Янчжэн впервые познакомился с миром музыки. В школе Сянь Синхай играл в детском военном оркестре и

благодаря успехам получил направление в Гуанчжоу, крупный культурный и образовательный центр Китайской Народной Республики, где будущий композитор начал обучение игре на кларнете. В 1926г. Сянь Синхай поступил в Национальный музыкальный институт Пекинского университета, где изучал историю музыки и композицию. В 1928 году он начал обучение на фортепиано и скрипке в Шанхайском музыкальном институте. Через год он решает продолжить свое музыкальное образование в Европе, где вскоре (1934) становится первым китайским студентом Парижской консерватории. Знаменитый французский композитор Поль Дюк (1865–1935) преподает ему композицию. По возвращении в Китай композитор писал патриотические песни. Сянь Синхай создал более трехсот произведений различных жанров. Среди них наиболее известные: фортепианный концерт «Желтая река» (1969), «Китайская рапсодия», скрипичная соната ре минор, симфонии «Освобождение нации», «Священная война», а также песни: «Идите в тыл противника», «В Тайханшань», «Был Февраль», «Песня Национального спасения», «Партизанская песня», «Боевой гимн», «Защитим мост Марко Поло», «Долой Ван Цзинвэя». В сентябре 2009 года Сянь Синхай был назван одним из 100 героев, которые внесли выдающийся вклад с момента создания Китая.

Не менее известный китайский композитор – Не Эр (1912–1935) – родился в городском округе Куньмин на юго-западе Китая. Он с детства тяготел к занятиям музыкой, интересовался игрой на национальных китайских инструментах. Вскоре обучился игре на фортепиано и скрипке. В 1933г. начал писать музыку к фильмам и сотрудничать с звукозаписывающими компаниями в Шанхае, создал симфонический оркестр. Также именно в это время он написал музыку на слова китайского поэта и драматурга Тянь Ханя (1898–1968) – «Марш добровольцев». Позже эта композиция стала гимном Китая. Большое внимание в творчестве уделял проблеме «общества потребления». Эта тематика получит большое распространение в европейской культуре XX века. Достаточно вспомнить

знаменитый труд Жана Бодрийяра (1929–2007) «Общество потребления» (1970).

Творческий путь этих двух композиторов показывает, что кроме национальной культуры китайские авторы интересуются общеевропейскими традициями, стилями академической музыки, проблемами. При этом особый пласт китайской академической культуры занимает фортепианная музыка. Рассмотрим творчество китайских исполнителей-пианистов подробнее.

Одна из самых узнаваемых исполнительниц сегодня – Ван Юйцзя (Yuja Wang) (род. 1987). Она родилась в Пекине, обучение фортепиано она начала в раннем возрасте – с шести лет. В 7 она уже училась в Центральной консерватории в Пекине. В возрасте 11 лет пианистка прошла курсы Morningside Music Bridge International Music Festival для талантливых детей в Канаде. Уже в 1998г., когда ей было всего 12 лет, она стала лауреатом третьей степени Международного конкурса пианистов в Германии, в Эттлингене, а три года спустя, в 2001 г.– лауреатом третьей степени Международного конкурса исполнителей в Японии, в Сендае. С 14 лет она выступает с гастрольями по всему миру. В ее репертуаре – произведения Моцарта, Бетховена, Шопена, Рахманинова, Прокофьева и т.д. В данный момент она проживает в Нью-Йорке. Как видим, для ее музыкальной карьеры ключевое значение играло участие в крупных международных конкурсах и проектах.

Не менее известный китайский пианист – Ли Минцянь (род.1936)– начинал учебу под руководством немецкого скрипача Альфреда Виттенберга (1880–1952) в Шанхае. Затем поступил в Шанхайскую консерваторию в класс народной артистки РСФСР, советской и российской пианистки Татьяны Кравченко (1916–2003). Под ее руководством Ли Минцянь стал лауреатом первой премии на Международном конкурсе Энеску (Бухарест, 1958) и четвертой премии Международного конкурса Шопена (Варшава, 1960). Преподавал в Шанхае и Гонконге. Остались записи его исполнений. В основном, сюиты Генделя. Можно заключить, что Ли Минцянь впитал и европейскую, и русскую музыкальные традиции.

Важное значение для китайского фортепианного исполнительства имеет творчество Ли Юньди (род. 1982). Он начал заниматься музыкой с четырех лет, первоначально на аккордеоне. Уже в пять он одержал победу на конкурсе аккордеонистов в Чунцине. Фортепиано заинтересовался в возрасте семи лет. В 1995 году стал лауреатом третьей премии Международного конкурса пианистов имени Стравинского в США, в Шампейне. 1996 год – новый этап в его музыкальной карьере. Он поступает в Институт искусств в Шэньчжэне. Его семья испытывала тяжелое материальное положение, однако, учитывая его одаренность, руководство института приняло решение оплатить его участие в международных конкурсах. Благодаря этому в 1999 году Ли Юньди становится лауреатом крупного международного соревнования – Международный конкурс пианистов имени Франца Листа в Нидерландах, в Утрехте (третья премия) и лауреатом третьей премии Международного конкурса пианистов в Пекине. Годом позже он становится лауреатом первой премии конкурса им. Шопена, став первым в истории лауреатом этого конкурса из Китая, а также самым молодым лауреатом конкурса им. Шопена. В 2001 г. Ли Юньди окончил Институт искусств и продолжил образование в Германии, в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Его педагогом стал знаменитый израильский пианист, дирижер и педагог Арье Варди (род. 1937). В 2012 году Ли Юньди начал преподавать в Сычуаньской консерватории, став самым молодым ее преподавателем. В 2015 году он стал самым молодым членом жюри конкурса им. Шопена. Следует отметить, что это огромное достижение для исполнительского искусства Китая. Конкурс Шопена является одним из самых значительных музыкальных соревнований в мире. В разное время его лауреатами становились такие известные пианисты, как Лев Оборин (1907–1974), Яков Зак (1913–1976), Маурицио Поллини (род. 1942), Марта Аргерих (род. 1941), Кристиан Цимерман (род. 1956) и т.д.

Еще один известный китайский пианист – Лу Чао (род. 1988) – начал обучение игре на фортепиано в четыре года. В Аньхойском университете он

получил профессиональное образование. Лу Чао больше всего интересовался музыкой Чайковского и Рахманинова. С 2004 года он продолжил свое музыкальное образование в Киеве, в Музыкальном училище имени Р.М. Глиэра, а затем в Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского в классе Л.П. Прудниковой. Вскоре он становится лауреатом четырех международных конкурсов. Пианист ведет активную концертную деятельность, совмещая ее с педагогической работой в своем родном Аньхойском университете. С 2015 года проходил стажировку в Московской консерватории в классе Аркадия Севидова (род. 1947).

Следует упомянуть также Хуан Чуфан (род. 1982). Она училась в Шэньянской консерватории. В 2015 году она стала лауреатом Кливлендского международного конкурса пианистов, а также вышла в финал Конкурса имени Вана Клиберна.

Говоря о китайском исполнительском искусстве, нельзя не упомянуть американского пианиста китайского происхождения, творчество которого у большинства слушателей ассоциируется с самим понятием «китайский пианизм». Лан Лан (Lang Lang) (род. 1982) начал обучение музыке с трех лет. В пять лет он уже дал свой первый сольный концерт, а также занял первое место на конкурсе пианистов в Шэньяне. В 1997 году семья Лан Лана переехала на постоянное место жительства в США. Основная область интересов пианиста – популяризация классической музыки.

Итак, основываясь на творческом пути значительных китайских музыкантов, можно заключить, что большинство из них, начав свое музыкальное образование в Китае, в таких крупных учебных заведениях, как Шанхайская консерватория, Китайская центральная консерватория в Пекине, затем обучались в крупных русских (Московская консерватория им. П.И. Чайковского), европейских (Франция (Парижская консерватория), Германия (Ганноверская высшая школа музыки и театра) и североамериканских учебных заведениях. Определяющее значение для их музыкальной карьеры имели крупные международные музыкальные соревнования:

Международный конкурс пианистов в Эттлингене, Международной конкурс исполнителей в Японии в Сендае, Международный конкурс Энеску, Международный конкурс имени Шопена, Международный конкурс пианистов имени Франца Листа, Международный конкурс пианистов имени Стравинского.

Межкультурная коммуникация в современном мире играет огромную роль. Китайское музыкальное искусство в условиях процессов глобализации обогащается элементами русской, европейской и североамериканской традиций. Это особенно ярко видно из анализа творческого пути китайских исполнителей. Кроме того, принимая участие в международных конкурсах, в том числе в жюри, в крупных международных проектах; обучаясь в иностранных вузах, китайские музыканты несут в академическую среду свою картину мира, обогащая ее китайскими музыкальными традициями. Эта тенденция особенно видна из творчества композиторов, переосмысливших традиционные жанры (например, упомянутый выше фортепианный концерт «Желтая река»).

Список используемой литературы:

1. *Виноградова Е.В.* Китайская музыка // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. М., 1982. Т. 2. С. 549.
2. *Завадская Е.В.* Культура Востока в современном западном мире. М., 1977. 168 с.
3. Сяньюй Хуан. Система музыкального образования в Китае // Вестник СПбГУКИ. СПб, 2012. № 2(11). С. 155–159.
4. *Шнеерсон Г.М.* Музыкальная культура Китая. М., 1952. 251 с.
5. *Liang Mingyue.* Music of the Billion. An introduction to Chinese Musical Culture. N-Y., 1985. 215 p.

6. *Shen Sinyan*. Chinese Music in the 20th Century. N-Y., 2001. 314 p.
7. *Smith, Nicholas*. Conductor's Notes: Xian Xinghai Yellow River Cantata. Beijing, 2003. 198 p.
8. *Kai-wing Chow, Kevin M. Doak, Poshek Fu*. Constructing Nationhood in Modern East Asia. Michigan, 2001. 330 p.