

гитарных школ в Германии (З. Беренд, Ю. Клатт, Г. Шмитц), Австрии (Й. Цут, Я. Ортнер, Л. Валькер), Испании (М. де Фалья, Ф. Таррега-Эйкса, мастера фламенко Л. Молина, М. Борруль, М. де Бадахос, Л. Янсе, Сабикас, Н. Рикардо), Италии (Д. Джульетти, М. Ганги, Ф. Орсолино и др.), Англии (Дж. Брим, Л. Вильямс и Дж. Вильямс Дюарт, Р. Фрипп и др.), Франция (Р. Диенс). Если в начале XX в. западноевропейские гитаристы склонны были образовывать замкнутые сообщества, клубы, где вырабатывались художественные принципы, не вступая в обмен с общей музыкальной культурой, то в новейшую эпоху наблюдается интеграция классической гитары в мировое музыкальное пространство. Современному гитаристу уже недостаточно быть только виртуозным музыкантом, преподавателем, он должен учиться действовать, приобретать международный опыт, заботиться о том, чтобы гитара заняла достойное место в современном мире.

Таким образом, особенности развития классической гитары в контексте музыкального исполнительства сходны с историей других академических инструментов (фортепиано, скрипка и др.). Профессиональное гитарное искусство обладает обширным оригинальным репертуаром, включающим произведения различных эпох и стилей, а система профессионального обучения – основами методики преподавания игры на инструменте. Академическая природа классической гитары подтверждается ходом всей истории ее развития – совершенствованием конструкции, установлением строя, эволюцией исполнительских школ, формированием репертуара и методических принципов преподавания.

Список литературы:

1. Вольман, Б. Гитара и гитаристы / Б. Вольман. – Л. : Музыка, 1968. – 188 с.
2. Газарян, С. Рассказ о гитаре / С. Газарян. – М. : Детская литература, 1987. – 48 с.
3. Иванов-Крамской, А. Школа-самоучитель игры на шестиструнной гитаре / А. Иванов-Крамской. – М. : Музгиз, 1957. – 40 с.
4. Киеня, В. Из истории шестиструнной гитары / В. Киеня // Ренессанс гитары. – 1998. – С. 30–31.
5. Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. Келдыш. – М. : Советская энциклопедия, 1991. – 672 с. : ил.

Ju Bolin

ПРЕТВОРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЗАПАДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО КОМПОЗИТОРА ЧЭНЬ ЦИГАН

Творчество современных китайских композиторов – своеобразный художественный феномен. Он представляет собой массив произведений, которые вносят особый вклад в мировую музыкальную культуру благодаря обогащению образного строя, расширению выразительных, фактурных, сонористических возможностей, обновлению ладовой и метроритмической сфер. В статье рассматривается творчество Чэнь Циган в аспекте его связей с национальными константами и западными традициями.

Ju Bolin

CONFUSION OF NATIONAL AND WESTERN TRADITIONS IN THE WORKS OF MODERN CHINESE COMPOSER CHEN QIGANG

The work of contemporary Chinese composers is a peculiar artistic phenomenon. It is an array of works that make a special contribution to the world musical culture due to the enrichment of the imaginative structure, the expansion of expressive, textural, sonoristic possibilities, the renewal of modal and metrrhythmic spheres. The article examines the creativity of Chen Qigang in terms of his connections with national constants and Western traditions.

В XX веке китайская музыкальная культура испытала сильное влияние западной музыки и музыкальной науки. В результате мышление китайских композиторов усложнилось, впитав в себя не только традиции национальной музыки, но и открытия западной музыкальной теории и композиторской техники. В числе композиторов, чье творчество находится на пересечении традиций Востока и новаций Запада – Чэнь Циган.

Чэнь Циган (Chen Qigang) – французский композитор китайского происхождения. Родился в 1951 г. в Шанхае в семье артистов, с детства изучал музыку. В средней школе при Центральной консерватории его основной специальностью был кларнет. В 1973 г. он завершил обучение в школе при консерватории по классу кларнета, а в 1983 г. закончил учебу на факультете композиции Центральной консерватории. В том же году он прошел национальный конкурс с блестящими результатами и получил возможность продолжить композиторское образование за рубежом. Так он в 1984, в возрасте 33 лет, оказался во Франции. Четыре года был стипендиатом французского правительства, в 1984-1988 гг. единственным учеником Оливье Мессиаана. Затем учился у Бетси Жолас и других преподавателей Парижской консерватории. Его отец Шулянь был известным в Китае мастером живописи и каллиграфии, основоположником китайского образования в сфере современного и прикладного искусства, занимавшим должности заместителя начальника в департаменте художественного образования Министерства культуры КНР, проректора Центральной академии прикладных искусств. Во время освободительной войны против Японии он уехал в Яньань, где преподавал в Художественной академии имени Лу Синя. Мать Сяо Юань была уважаемым музыкальным педагогом, стоявшим у истоков развития музыки в кинематографе после основания КНР. Она занимала посты генерального секретаря Китайского комитета по музыке в кинематографе, директора музыкальной студии при киностудии Центрального новостного агентства. Такая творческая семейная среда заложила прочную основу для образования Чэнь Цигана. Сегодня имя Чэнь Цигана широко известно в Китае. Он занимается возрождением китайской традиционной музыкальной культуры и популяризацией этнической музыки [5]. В 1988 г. Чэнь Циган начинает свою карьеру в качестве композитора. В 1989 г. он получает премию международного музыкального фонда М.Буланже. По заказу Министерства культуры Франции он пишет «Мелодии воды» (1990) для «Культурного проекта на 200-летие Великой французской революции», камерное произведение в стиле народной музыки «Три улыбки» (1995), концерт для виолончели «Ушедшие времена» (1998), концерт для кларнета «Даосские напевы» (1999), сюиту для струнных и духовых инструментов «Пять строк» (1999) и др. В 2000 г. по заказу комитета Международного конкурса пианистов имени О.Мессиаана Чэнь Циган пишет концерт для фортепиано «Мгновения пекинской оперы», в 2003 г. по заказу Штутгартского камерного оркестра пишет камерное сочинение «Через западный проход» и др.

Став профессиональным композитором, Чэнь Циган непрестанно шел дорогой творческих поисков, выходя из-под влияния западной авангардной музыки, выстраивая свой собственный музыкальный язык, формируя свой индивидуальный стиль. Как сказал Циган, «музыка становится воплощением самого композитора, люди не знают самого автора музыки, но знают его музыку. Для композитора это самая большая честь» [2]. На протяжении почти 20 лет плодотворного творчества практически каждое произведение становилось плодом тщательных размышлений, а их стиль в большинстве своем похож на самого автора: такой же сдержанный, замкнутый, тактично выражающий глубокие чувства, с характером добродетельного интеллигентного человека далекого прошлого. По этим произведениям можно сделать вывод о том, что Чэнь Циган уделяет серьезное внимание комбинациям тембров и изменениям колорита звучания, а также зачастую применяет элементы традиционных китайских пятитоновых мелодий, народных песен и

традиционной народной драмы «синой», в чем проявляется наследование традиционной китайской культуры и любовь к элементам традиционной китайской музыки после овладения основами западных приемов творчества [3].

В 2007 г. композитор был приглашен на должность музыкального директора церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. 8 августа 2008 года состоялось торжественное открытие XXVIII Олимпийских игр, и на протяжении всего нескольких часов всему миру была представлена древняя история всего Китая, насчитывающая 5.000 лет, а также олимпийский дух и основная тема игр «Один мир – одна мечта». Лейтмотивом Олимпиады стала песня «Ты и я», написанная Чэнь Циган [6]. На церемонии открытия песню исполнили китайский певец Лю Хуань и британская певица Сара Брайтман. Это чувственная, наполненная лирикой композиция, которая отличается по стилю от прошлых олимпийских гимнов. Ей свойственен как китайский стиль, так и популярный европейский. При написании песни композитор использовал западную мелодику, а не традиционную пентатонику. Олимпийские игры – это встреча всего человечества, поэтому при создании лейтмотива, как в аспекте содержания, так и формы, необходимо учитывать, чтобы песня полноценно воспринималась в разных странах. Причем слова песни также представляют собой сочетание текста на английском и китайском языках. Главным образом в песне композитор хотел рассказать западному миру о дружелюбном китайском народе, для которого важны теплые и гармоничные отношения [4]. Слова песни «Ты и я» состоят из 8 фраз, скомпонованных из китайской версии и перевода на английский язык. Китайский вариант построен на теме Олимпийского движения, в нем выбраны ключевые слова «мечта», «Пекин», «встреча» и др., а также «ты и я», которые повторяются много раз на протяжении всей песни. Они как будто подчеркивают необходимость упрощения сложных межчеловеческих отношений между людьми.

В звукоряде мелодии используется китайская 5-ступенная ладовая система, представленная музыкальными фразами из 4 частей. Если соотнести с западной нотацией, то форма песни простая, состоящая из 2 частей с рефреном. Первые 4 фразы написаны в тональности Си-бемоль мажор и заканчиваются на тоне «гун» (первом в китайском ладу). В построении мелодии используется секвенция. Следующие 4 фразы транспонируются в тональность Ля мажор и повторяются, развиваясь в направлении к доминанте. 3-я фраза завершается тоном «юй» (пятом в китайском ладу), а 4-я фраза заканчивается первым тоном «гун». После завершения звучит повторяющийся отрывок 2 голосов в хоре, и в конце они возвращаются к основной мелодии, завершая песню. Заметим, что для анализа традиционной и современной музыки в Китае использовалась теория, согласно которой китайская ладовая система рассматривалась как совокупность 5 пентатонических или гептатонических ладов с общим тоновым составом их звукорядов, называемая «системой одного гуна». Система одного гуна имеет 3 уровня: низший – уровень звуков (7 звуков), средний – уровень «дяо» (5 ладов), высший – уровень «гун» (1 гуна). В определенной степени такая теория способствует систематизации представлений о традиционных ладах китайской музыки. Это произведение отличает единый дух, пронизывающий песню. Особые краски в песню добавляют две фразы, исполненные детским хором, и две фразы, исполненные смешанным хором, которые подчеркивают ощущение чистоты, создаваемое церковным хором. Вместе с тем, сочетание двух голосов на английском и китайском языках еще лучше передает идею «у тебя есть я, у меня есть ты», но каждый голос несет в себе свое уникальное глубокое содержание. Основная музыкальная тема Олимпийских игр в Пекине «Ты и я», написанная композитором Чэнь Циганом, рассказывает о традиционной, но исполненной современной жизненной силы цивилизации. Это внутреннее содержание восточной культуры и изящество западного искусства, неразрывное смешение китайской традиционной музыкальной культуры и западной формы композиции на олимпийской арене. Это произведение можно назвать идеальным сочетанием китайской традиционной музыки и западного музыкального стиля. Помимо этого эта песня выражает очарование гуманистической идеи, проповедуемой Олимпийскими играми в Пекине: «Один мир – одна мечта», которая нашла отклик в сердцах людей со всего мира и оставила отпечаток китайской музыкальной культуры в мировом олимпийском движении [1, 5]. После удачной возможности, предоставленной ему на Олимпийских играх в Пекине, Чэнь Циган расширил жанровые рамки своего творчества. В 2009 г. Чэнь Циган начинает сотрудничество с кинорежиссером Чжан Имоу. Он пишет саундтреки к игровым фильмам «Под рябиновым деревом», «Цветы войны», «Возвращение». Фильм «Цветы войны» был удостоен Гран-при в номинации «лучший оригинальный саундтрек» на VI Азиатском кинофестивале, а также выдвигался на премию «Оскар» в номинации «лучший оригинальный саундтрек».

В 2009 г. по заказу Карнеги-холл в Нью-Йорке Циган создает концерт для фортепиано «Эрхуан». В 2014 г. он пишет концерт для трубы с оркестром «Вечная радость», впервые исполненный Китайским филармоническим оркестром. Его «Эрхуан» и «Вечная радость» являются продолжением его наследования и развития традиционной китайской музыки. Композитор остается верен своим избранным принципам: музыка должна выражать истинные эмоции из глубины души. Чэнь Циган – это композитор, который находится под сильным влиянием китайской и западной музыки. С началом реформ открытости открыл себя и новый музыкальный мир Китая, появилась целая плеяда композиторов, стремящихся к современному музыкальному творчеству и сохраняющих элементы традиционной музыки. Новое музыкальное творчество достигло небывалого расцвета, в стране постоянно шли обсуждения и обмен мнениями о том, как развивать и как создавать новую музыку Китая. Чэнь Циган умело заимствует все самое лучшее из различных музыкальных стилей и музыки разных эпох и вкрапляет это в свой собственный музыкальный стиль. Современная китайская музыка, обладая исключительным своеобразием, вносит свой вклад в мировую музыкальную культуру благодаря расширению выразительных, фактурных и сонористических возможностей, обусловленных опытом претворения национальных и западных музыкальных традиций, техник, приемов, адаптации национальных ладовых особенностей к европейской музыке.

Современные композиторы Китая широко осваивают зарубежные техники сочинения. Но ассимилируя в своем творчестве достижения и способы композиции, используя гармонические и формообразующие средства западноевропейского музыкального искусства, музыканты Китая с их помощью подчеркивают «звучание» именно национального компонента.

Список литературы:

1. Чэнь, Вэйфэн. Анализ музыкальной темы летних Олимпийских игр / Вэйфэн // Введение в физическую культуру. – 2007. – № 9.
2. Ху, Цзинбао. «Изменения в повторении, повторения в изменении – Исследования творческих приемов Чэнь Цигана в вариациях для оркестра «Луаньтань» / Цзинбао Ху // Центральная консерватория. – 2018. – № 4.
3. Лю, Чан. «Анализ приемов композиции Чэнь Цигана в концерте для большого симфонического оркестра «Любовь мотылька и цветка» / Чан Лю // Центральная консерватория. – 2015. – № 4.
4. Лю, Цзыюй. Художественный анализ музыки лейтмотива Олимпийских игр «Ты и я» / Цзыюй Лю // Голос Хуанхэ. – 2015. – №12.
5. Ван, Юэсэ. «Ты и я – сближая расстояния» / Юэсэ // Дом сердечного тепла. – 2008. – №9.
6. Чжоу, Юйпин. Трогательная олимпийская песня, гармонично соединившая Китай и Запад: музыкальный анализ и исследования эстетических идей «Ты и я» / Юйпин Чжоу // Технологии и информация. – 2009. – №13.