

ГУЦИНЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

В настоящее время традиционный китайский музыкальный инструмент гуцинь вновь популярен у молодых исполнителей. Такая популярность инструмента обусловлена активной музыкально-просветительской позицией ряда известных китайских музыкантов, таких как Сю Цзянь, Тянь Цин, Люй Ди и др. Среди проблем, которые активно обсуждаются теоретиками искусства и музыкантами-исполнителями, особенную остроту приобрел вопрос о современных путях развития гуциня. Некоторые музыканты придерживаются более консервативной позиции, так, например, Сю Цзянь считает, что историческая ценность искусства игры на гуцине очень важна, и поэтому необходимо оберегать именно исторически сложившуюся практику игра на гуцине. А разработка и привнесение современных способов игры на традиционном инструменте (особенно популяризация виртуозного исполнительства) способствует утрате национального музыкального наследия. Так, например сочинения для гуциня, созданные Хэн И «Три строфы для сливы му ме» (III в.), «Туманная река Сяо Сян» (эпоха династии Сян), «Музыка из Гуанлин» (эпоха династии Цзинь), «Орхидея Юлань» (IV в.) требуют строго следования древним традициям исполнения, а любое привнесение новшеств искажает звучащий образ.

По мнению Сю Цзяня гуцинь уже давно стал национальным достоянием, и поэтому процессы развития могут быть губительны для традиционного искусства. Сю Цзянь уверен в том, что поиск новых средств музыкальной выразительности и обновление образно-художественного строя в современных сочинениях для гуциня разрушают саму идею охраны традиционного музыкального наследия. С мнением Сю Цзяня соглашаются те музыканты, которые считают своей первостепенной задачей сохранение устоявшихся образцов искусства игры на гуцине. А воплощение новых идей в искусстве гуциня «потеряет» старые образцы, нивелируя национальное значение старинных произведений.

Другой видный китайский музыкант и ученый Тянь Цин полагает, что традиционное музыкальное наследие уже изначально «защищено» тем, что изучение искусства игры на гуцине начинается с изучения старых техник игры. Освоение современными музыкантами традиционных техник на примерах старинных сочинений и обеспечивает сохранение и живое воспроизведение национального наследия.

В 1995 г. в Китае прошла Международная конференция по вопросам искусства гуциня, на которой многие молодые музыканты высказали прогрессивные идеи о принципах сохранения наследия гуциня. Музыкант-исполнитель Люй Ди обосновал свое суждение о том, что гуцинь должен развиваться вместе с развитием общества. По мнению Люй Ди гуцинь является живым наследием, живым звучащим инструментом, который выбирают для занятий музыкальным искусством. А для современного поколения наиболее важно это понятие – живой инструмент. Гуцинь можно хранить в музее, но тогда инструмент превратится в культурный артефакт. А для того, чтобы традиционное искусство жило рядом, откликалось на творческие потребности, искусство игры на гуцине необходимо развивать, и даже играть на нем обработки европейских авторов. В качестве актуального примера растущего интереса к гуциню Люй Ди напомнил об успешных европейских гастролях многих китайских ансамблей и оркестров, играющих на традиционных китайских инструментах. И именно известность гуциня в мировом музыкальном пространстве и обеспечивает сохранение традиций, и их развитие.

Молодые китайские музыканты-исполнители уверены в том, что в новых сочинениях для традиционного гуциня надо раскрывать гуманистические настроения и духовные искания, свойственные современному китайскому искусству.

Молодые музыканты создают смелые аранжировки старинных произведений. Так, например, на основе древнего произведения из династии Цин «Танцующие листья дерева фирмианы и ветер» современный музыкант Чжан Цзыцян создал сочинение «Флаги победы вьются», мотивы древнекитайских мелодий различимы в сочинениях У Цзинлюе «Хороший город Синьцзян» и «Волна реки Хун-ху». Аранжировки Сюй Юаньбао старинных песен, таких как «Вся река зардела», «Мирная песня», «Луна отражается в фонтане» постоянно звучат в теле- и радио-передачах.

Столь же смело китайские исполнители на гуцине заимствуют приемы звукоизвлечения, используемые на других традиционных инструментах. Так, например, в произведении «Весенний ветер» композитор Сюй И добавил технику игры на пипе (использовав традиционные движения пальцев под названием «*го, мо, то*»). Как пояснил сам композитор, это было сделано для того, чтобы подражать звукам других инструментов и подчеркнуть выразительность разных стилей звучания.

В 1978 г. композиторы Сюй Цзинсинь, Чэнь Давэй и Чэнь Синьгуан создали произведение «Река ушла на Восток» для гуциня с оркестром современных народных инструментов. Это сочинение до сих пор является одним из самых ярких примеров органичного внедрения традиционного музыкального наследия в пространство современного музыкального искусства. Вскоре появились новые сочинения: композитор Тань Дунь создал трио «Три мелодии осени» для гуциня, сюань (духовой инструмент из обожжённой глины) и сопрано; композитор Чжоу Лун создал произведение «Против течения» для гуциня и европейской флейты. Отметим, что гуцинь быстро превратился и в солирующий инструмент, для которого создавались инструментальные концерты. Так, например, композитор Ло Чжунжун создал концерт «Мелодия гуциня» для гуциня-соло; Лю Юань написал концерт для гуциня под названием «Ю-Лань»; композитор Е Гохуй создал

концерт «Горы и воды» для гуциня со симфоническим оркестром; Сюй Гохуа написал концерт для фортепиано и гуциня «События на мосту Хуанцяо».

В современных произведениях для гуциня использовались не только европейские музыкальные инструменты, но и оказались заимствованы европейские музыкальные жанры (вариации, сонаты, фути). Приведем несколько примеров: Тань Дунь «Квартет №1. – Фэн, Я, Сун»; Чжоу Лун, квартет для струнных инструментов «Мелодия гуциня» и симфония «Музыка из Гуанлин»; пьеса Чэнь Циган «Три строфы для сливы муме» и др.

Национальные музыкальные традиции способны «раствориться» в любом явлении современного искусства. Именно звучание гуциня оказалось способным передать очарование поэтического слова. Яркий национальный колорит передан через звучание гуциня в произведениях композитора Цзинь Сян «Проза о Ло-Лань». А китайский композитор Цзинь Фуцзай, создавая музыку для мультфильма «Восхищение горами и водами», обратился именно к традиционной китайской музыке и звучанию гуциня.

Итак, в современных произведениях, созданных для традиционного гуциня, нашли свое отражение многие древние традиции. Как показывает практика китайского современного музыкального искусства, многие новые идеи, выраженные через звучание традиционных музыкальных инструментов, живо откликаются в сердцах наших современников.

В Китае, 8 августа 2008 г., в день открытия летних Олимпийских игр, на церемонии открытия зазвучал традиционный китайский гуцинь. Мелодия, исполняемая на гуцине, была произведением «Высокие горы и текущие воды», аранжированным именно для исполнения в огромном пространстве. Звучание гуциня «Тэй-гу-и-инь-цин» (в переводе «Оставленный звук из древности») сопровождалось изображением картины сунского художника Ван Си Мэна «Бесконечные пространства» (пейзаж «шаньшуй»). И вновь традиционное искусство показало свою значимость и востребованность, резонируя и откликаясь на события мировой важности.

Список литературы:

罗忠镕. 现代音乐欣赏辞典 北京 高等教育出版社 = Лоу, Чжунжун. Современный музыкальный словарь / Лоу Чжунжун. – Пекин: Высшее образование, 1997. – 372 с.