

ФОРМИРОВАНИЕ РЕПЕРТУАРА КИТАЙСКИХ ЦИМБАЛИСТОВ

История появления цимбал в Китае имеет древнюю историю. В глубокой древности распространение цимбал было сосредоточено в основном в провинции Гуандун и окружающем его регионе. Постепенно в ходе истории этот удивительный музыкальный инструмент приобрёл широкую популярность в народе под названием «янцин»». Полноценное развитие янцин в Китае длится уже более 400 лет. Китайский янцин демонстрирует искусство национальной школы музыкантов, способных изобретать и развивать музыкальные инструменты, которые могут удовлетворить строгим требованиям китайской традиционной народной музыки, находящейся в непрерывном развитии. Благодаря многовековому распространению и развитию, китайские цимбалы обрели традиционные особенности и национальные черты и стали любимым музыкальным инструментом народа и частью его богатой культуры. Представим краткую характеристику творчества наиболее популярных китайских композиторов, внесших наибольший вклад в сокровищницу репертуара для янцин.

Самым известным музыкальным деятелем провинции Сычуань является Ли Децай (1903-1982). Он родился бедной семье, поэтому его обучение в начальной школе длилось всего 1 год. Вместе с отцом они вынуждены были зарабатывать на жизнь как странствующие музыканты. Их вокально-инструментальный дуэт стал хорошей практикой для будущего музыканта. Не случайно, Ли Децай вошёл в историю как композитор, исполнитель на цимбалах, но и как прекрасный фолк-певец. В 1934 он записал свой первый альбом для цимбал-соло. Наиболее известные сочинения Ли Децай: «Миллион войска на юге», «Радостная сцена», «Распоряжение генерала» известного под англоязычным названием «The general's command». Это произведение написано для военного оркестра и предназначено для парадного дефиле, которое является обработкой старой народной военной мелодии. Данная пьеса имеет трёхчастную форму, исполняется на цимбалах в сопровождении различных китайских национальных ударных инструментов. В ней красочно, с помощью звуков, описывается батальная сцена героического характера. «The general's command» начинается вступлением в свободном темпе с яркой волнообразной динамикой от фортиссимо до спадов на меццо пиано и последующим возвращением к форте. Затем следует первый эпизод «Обращение генерала к войску», где проведение темы производится в четырёхдольном метре с наличием пунктирного ритма и мелкого дробления шестнадцатыми длительностями. Второй эпизод «Строевая подготовка бойцов» излагается в более оживленном темпе. Третий эпизод «Верхом на лошади генерал ведет армию в бой» представляет тему в двухдольном метре уже без ритмических изысков, с нагнетанием темпа исполнения, имитирующего напряжённую картину боевых сражений. Далее следует яркая, бравурная кода. Произведение представляет собой звуковое изображение батальной сцены.

Следующим ярким представителем наследия авторской музыки для янцин является Ян Лаолай (1850-1930), исполнитель на янцине и композитор из провинции Гуандун. Его самыми известными произведениями являются «Thunder During a Drought», «Curtain falls» и другие. В 1920-1930 гг. его сочинения были очень популярны в Китае, так как в них отражено дыхание новой эпохи, стремление к лучшей свободной жизни. Творчество композитора пронизано любовью к простому китайскому народу и его развитию в новом направлении. Рассмотрим произведение «Curtain falls», которое можно перевести примерно как «Водопад-занавес», очень изысканное и поэтичное изображение природного явления. Это одночастная миниатюра для цимбал-соло, которая является обработкой стороной фольклорной китайской мелодии. Музыка пьесы состоит из фигураций, которые спускаются сверху вниз, изображая льющисея потоки воды. Мелодия скачкообразная, часто скрытая в подголосках, однако гибкая и извивающаяся как струйки воды.

До образования Нового Китая, ряд китайских композиторов обучались исполнительству и композиторской практике в Западной Европе в первой половине XX в. Ими предпринимались попытки по адаптации китайской народной музыки к европейской функциональной гармонии и теории музыки.

Одним из самых известных представителей музыкантов поколения первой половины XX в. является Не Эр китайский композитор, родившийся 14 февраля 1912 г. в г. Куньмине (провинция Юньнань). В 1918 г. Не Эр поступил в начальную школу при Педагогическом институте Куньмина. В юности он самостоятельно овладел игрой на китайских национальных инструментах, принимал активное участие в деятельности музыкальной группы Общества друзей Советского Союза. Его жизненный путь был коротким, но творческое наследие очень богато, в общей сложности более 41 произведения. Не Эр написал более 20 саунд-треков для 8 кинофильмов и 3 спектаклей. Кроме того, он является автором около 20 песен на китайские национальные мотивы (народность хань) и обработок фольклора национальных меньшинств, а также музыки для ансамбля народных инструментов. Он автор одноактной оперы "Ураган над Янцзы" и революционных патриотических и лирических массовых песен. Наиболее известна была песня "Марш добровольцев" на стихи поэта-коммуниста Тянь Ханя из кинофильма "Дети бури и облаков" (1935), которая впоследствии стала Государственным гимном КНР. Глубоко народное по характеру и музыкальному языку творчество композитора проникнуто духом революционной борьбы, отмечено чертами новаторства. Наиболее известны его произведения для янцин: «Танец золотой змеи» и «Весеннее озеро» для янцин-соло. В «Весеннем озере» автор передаёт звуковую палитру наступления весны, пробуждения природы. Произведение состоит из 4-х частей: Adagio с вкраплением звукоизобразительного момента, имитации птичьих трелей, Moderato, Allegretto и Presto.

Мелодия трех частей нежная, плавная с явно проступающей пентатоникой, не смотря на заявленную тональность ми мажор.

После образования Нового Китая (1919 г.), в стране предпринимается ряд усилий, направленных на развитие музыки, открываются школы, а также официальные курсы цимбалы. В этот период выросла новая плеяда выдающихся композиторов и исполнителей. Сян Цзухуа известный исполнитель, композитор и музыкальный педагог, заместитель председателя Международного общества цимбал. Он родился в Сучжоу в музыкальной семье, в детстве обучался игре на цимбалах, свой первый концерт дал в 1940 году. Он представитель первого поколения виртуозов-исполнителей на янцине. Его творческое наследие составляет около 100 произведений. Его студенты почти все известные музыканты и исполнители. В 1991 году Сян Цзухуа был приглашен для участия в Первой Генеральной Ассамблеи цимбал мира, состоявшейся в Венгрии, и был избран заместителем председателя Института международных цимбал. В 1993, 1997 гг. музыкант участвовал в работе 2-го и 4-го Всемирного конгресса цимбалистов мира, состоявшихся в Чехии и Беларуси. Большой успех сопровождал китайского композитора и янциниста на международном музыкальном фестивале цимбал в Германии. Наиболее популярные произведения Сян Цзухуа для янцинасоло «Река Цюй Юаня», «Пастух Су У», «Невеста Чжао Чун», концертные пьесы «Линь Чун бежит в ночи» и «Зеленый бамбуковый лес».

Произведение «Зеленый бамбуковый лес» представляет собой развернутую концертную пьесу, написанную в 1980 г. В ней рассказывается история о жизни обычных людей, живущих в бамбуковом лесу на юго-западе Китая. Это восхищение жизнью в органичном сочетании с природой и восхваление предков, давших возможность построения новой свободной жизни в труде. «Зеленый бамбуковый лес» описывает традиции народностей Дай и Хани, расположенных на юго-западе Китая провинции Юньнань (в общей сложности там проживают 25 национальных меньшинств), где любят музыку умеют хорошо петь и танцевать. В сезон сбора урожая, люди, работающие в полях, сопровождают тяжелый труд пением. После работы молодые мужчины и женщины собираются в бамбуковом лесу и под кокосовыми пальмами проводят вечеринки. В качестве основной темы используется мелодия народности Дай представляющей собой лирическую песню провинции Юньнань с красивой мелодией и свежим и живым ритмом. В дополнение к этой теме присоединяется мелодия этнического меньшинства Хани. Все богатство многонациональной народной музыки композитор попытался воплотить с помощью образов. В этом замечательном произведении представлены красочные народные обычаи в разных стилях народной музыки, которая имеет очень древнюю историю. Народная музыка провинции Юньнань сама по себе является живой историей народной музыки Китая.

Таким образом, произведения для янцина можно распределить на следующие группы: необработанный аутентичный фольклор; обработанный аутентичный фольклорный (материал, который состоит из песенных и танцевальных мелодий и инструментальных наигрышей, аранжированный профессиональными композиторами); произведения крупной формы, адаптированные из академического репертуара для других инструментов; оригинальные пьесы (миниатюры) для цимбал или янцинца с аккомпанементом; оригинальные произведения (миниатюры) для цимбал или янцинца соло; оригинальные эстрадно-джазовые композиции академических композиторов и поп-исполнителей. Все эти репертуарные направления активно развиваются новым поколением китайских исполнителей-янцинистов и педагогов: Сян Чжухуа, Ли Линлин (профессоров Пекинской консерватории), Юйхун Се (профессор Тяньцзиньской консерватории), Пиао Вэнлин и мн. др.

Список литературы:

1. Бай, Бинбин. Развитие китайской музыкальной культуры на рубеже XX-XXI веков / Бай Бинбин. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2011. – 165 с. : цв. ил.
2. Мицуль, Н.Е. Белорусские цимбалы в контексте мировой музыкальной культуры / Н.Е. Мицуль. – Минск : Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 118 с. : ил.
3. Ли, Сянин. Китайские Цимбалы - 50 лет / Ли Сянин. – Пекин : Китайская музыка, 2001. – С. 32.
4. Сю, Синь. История развития современного китайского янцинца / Сю Синь // Научная конференция «Национальные оркестры и ансамбли Евразии: традиции и современность». – Минск, 2011. – С. 85–96.
5. Сян, Чжухуа. Цимбалы аналитический обзор и будущее / Сян Чжухуа . – Пекин : Китайская музыка, 2001.