

Лю Ян, аспирант.

Научный руководитель – И. Ф. Толкач,

кандидат искусствоведения, доцент

О СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ПОКЛОНЕНИЕ СТА ПТИЦ ФЕНИКСУ» В КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ

В древнекитайской мифологии феникс (фэнхуан: *фэн* – самец, *хуан* – самка) – царь птиц. Внешнее великолепие феникса сделало его символом благородства, красоты и счастья. Тема феникса широко использована во многих произведениях: пьесы для циня, для деревянных духовых (суона), в мелодиях для духовых-шэн и многих других. В пьесе «Поклонение ста птиц фениксу» (соло для духовых) переданы стремление людей к счастливой, светлой жизни, горячая любовь к природе и восхищение ею.

Изначально одноименная традиционная мелодия была распространена в провинциях Шаньдун, Аньхой, Хэбэй, Хэнань и др. Главная тема восходит к «шаньдунским призывам». Исполняемая разными музыкантами, она трансформировалась в различные формы. Большинство из них не имеют устойчивой структуры, их размеры и сложность техник исполнения варьируются. Произведение радостно по характеру, пропитано оптимизмом, отражает любовь к природе, стремление к свободе и красоте.

В 1953 г. мастер игры на суона Жэнь Тунсян на Третьем молодежном фестивале музыки успешно исполнил обновленную мелодию и был удостоен второго приза. В 1955 г. он посетил Бирму и получил за исполнение пьесы золотую бирманскую медаль.

Начало мелодии расплывчатое: за сольным звучанием суона следует имитация птичьего голоса группой деревянных духовых-шэн, создающая образ рассвета в горах. Главная тема «шаньдунских призывов» относится к народным песням северного Китая. Затем звучание суона становится искусным и легким, живая мелодия окрашивается в характерные для шаньдунских и хэнаньских мотивов тона, рисуя чудесную северную весну, всеобщее возрождение. Далее суона различными техниками имитирует пение птиц под ритмичный аккомпанемент мелодии песенного типа. Соло и аккомпанемент переплетаются, чередуются и рисуют прекрасную картину торжества пернатых. В сонме птичьих голосов мы слышим вначале голос кукушки, потом

вступают гуси, желтые птицы-рух, сороки, ласточки, дятлы, орлы и воробьи. Хор птиц сливается в едином гимне фениксу. Звучание суона сменяется с отрывистого на скользящее глиссандо, демонстрируются различные техники игры. Далее звучание суона становится протяжным, непрерывно «вращаясь» по кругу. Мелодия завершается радостно, с ощущением торжества.

В 1975 г. профессор Центральной консерватории Чэнь Цзяци, используя сохранившиеся различные записи, обобщил исполнение Жэнь Тунсяном данной мелодии, выделив в нем смысловые отрезки (или восемь микротем): «рассвет в горах», «возвращение весны», «танцы и песни пернатых», «лесные забавы», «поклонение ста птиц фениксу», «радостный танец», «парящий феникс», «в небесах», упорядочив тем самым структуру и восприятие мелодии [1, с. 89–91].

Основываясь на исследовании Чэнь Цзяци, отметим следующие специфические черты данного произведения.

1. *Красота мелодии.* Первая часть – переливчатый и живой монолог. Затем – имитация птичьих голосов. Мелодия радостна, вибрато придает ей особенную живость. Вторая часть четкая и последовательная, отражает северную простоту и ясность, что подчеркивает ее региональное происхождение. В третьей части проявляется специфика техники игры на суона, передающая голоса различных птиц, сливающиеся затем в общий хор, что еще более подчеркивает иллюзию грандиозности изображаемой картины.

2. *Красота образов.* Отдельные образы произведения представляют собой его яркую особенность. Высокое звучание суона различными техниками исполнения имитирует звучание голоса каждой птицы. В начале третьей части мы ясно слышим зов кукушки. В четвертой части произведения естественные изменения мелодии в четырех тактах удивительно точно передают совиную «песню». В пятой части мелодия претерпевает дальнейшие изменения. При этом в ней по-прежнему можно уловить голоса каждой из птиц. Здесь слиты воедино общая картина и единичные образы произведения.

3. *Красота смыслов.* История этого произведения напоминает о том, что феникс – древний символ возрождения, благородства и высоких надежд. Именно поэтому, создавая подобную мелодию, народ стремился высказать свои ожидания и приподнятое настроение.

Произведение декоративно-прикладного искусства, имеющее

такое же название – «Поклонение ста птиц фениксу» – самая большая китайская ширма из дерева и металла. Ее в 1934 г. заказал у мастера-гравера Линь Сяна богатый житель Шанхая в честь одного из праздников. Это резьба по камфоре с лакированной основой. Левая часть изображения отличается скупостью линий, а правая, наоборот, насыщенная. Центр картины – ее основная часть: в окружении множества птиц парят два прекрасных феникса. Правая часть ширмы занята изображением небес, в которых парят несколько птиц. Земля под ними кипит жизнью: травы, сосны, бамбуковые деревья, хризантемы сливаются в цветущее и сияющее пространство. В левой части – старые деревья, над которыми кружатся журавли. Картина сияет позолотой, что производит особое впечатление. В целом она наполнена чувством счастья. Это – воплощение традиционного китайского изобразительного искусства в XX в.

Работа полностью передает замысел мастера и впечатляет зрителя своей удивительной художественной эстетикой.

По масштабам и технике росписи ширма «Поклонение ста птиц фениксу» не имеет аналогов. Музей и Общество изящных искусств Шанхая, художественная комиссия КНР дали работе высокую оценку. По мнению заместителя председателя китайской художественной комиссии профессора Шу Цина, – это наилучшая в стране ширма, заслуживающая стать художественной ценностью. Признается эстетическое и научное значение работы [2, с. 9]. Можно сказать, что масштабная ширма «Поклонение ста птиц фениксу» и ее уменьшенная копия в Ханчжоу – образцовые произведения резьбы по дереву. Они обладают значительным художественным воздействием и особым очарованием.

29 декабря 2012 г. на рынке сельского хозяйства и промыслов г. Ханчжоу была установлена 63-метровая бронзовая скульптура «Поклонение ста птиц фениксу» известного мастера Хан Мэйлина. В верхней части изображена фигура феникса, композиционно окруженная многочисленными птицами. В средней части отлито перо в форме камня, на котором располагается феникс. Внизу – три расправивших крылья феникса. В своей работе Хан Мэйлин воплотил лучшие традиции гравировки и одновременно подчеркнул силу современного искусства. Скульптура связана по смыслу с находящейся на южном берегу Янцзы скульптурой «Дракон Янцзы», воплощая народную примету «дракон и феникс на удачу» и

подчеркивая величественную атмосферу местности. «Дракон и феникс на удачу – счастья жителям Ханчжоу!» – пожелал скульптор на открытии памятника, выразив свои чувства по отношению к родному городу [3, с. 8].

В 2012 г. молодые художники Жэнь Цзюань и Ван Сицы создали мультфильм «Поклонение ста птиц фениксу». Они спроектировали движение героев согласно законам анимации и применили 3D-эффект. При съемке видеокамерой они использовали большие линзы, различные углы зрения, совмещенное движение, комбинации тонов и т.п., создав особенное объемное изображение. Эффект работы оказался значительным, она стала примером успешной китайской мультипликации, стимулом для дальнейших поисков и, по сути, новым направлением анимации в КНР [4, с. 65].

В целом, анализ соло для суона, гравированной ширмы и анимационного фильма «Поклонение ста птиц фениксу» позволяет заметить неугасающий интерес к данному произведению. Многие авторы постоянно стремятся воплотить его в новых художественных формах, что, несомненно, обогащает его ценность. После успеха работ Чэнь Цзяци, Хан Мэйлина, Жэнь Цзюаня и Ван Сицы, произведение «Поклонение ста птиц фениксу», помимо классического воплощения в музыке и рисунке, смогло привнести народные традиции в современное синтетическое искусство.

1. Чэнь, Цзяци. Глубина весны и птицы: анализ «Поклонения ста птиц фениксу» Жэнь Тунсяна / Цзяци Чэнь // Музыкальные инструменты. – 2002. – №11. – С. 89–91. – (На кит. яз.).

2. Хуан, Дунхуа. Неизвестное в течение 60 лет государственное сокровище: в Шанхае выставлена самая большая в Китае ширма «Поклонение ста птиц фениксу» / Дунхуа Хуан // Искусство Шанхая. – 1999. – № 2. – С. 8–9. – (На кит. яз.).

3. Ху, Чуньян. Счастливый танец фениксов в Ханчжоу: завершена скульптура «Поклонение ста птиц фениксу» / Чуньян Ху // Скульптура. – 2010. – № 1. – С. 8. – (На кит. яз.).

4. Жэнь, Цзюань. Новое прочтение традиционной картины: орнаментальный анимационный фильм «Поклонение ста птиц фениксу» / Жэнь Цзюань, Ван Сицы // Массовое искусство. – 2012. – №14. – С. 65. – (На кит. яз.).