

ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЧЕН И В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИСКУССТВА

В настоящее время интеграция китайского музыкального искусства (как композиторского творчества, так и исполнительства) в мировое музыкальное пространство приобретает глобальное значение. Долгое время Китай был изолирован от внешнего мира, и только после окончания Культурной революции в 1976 году у его граждан появилась возможность выезжать в западные страны. В начале 1980-х годов, после десятилетий ограничений, которые запрещали людям покидать страну, правительство, наконец, предоставило китайцам возможность учиться и работать за границей. С тех пор в США и Европу выехала учиться и работать большая группа китайских музыкантов. Сегодня они признаны всеми как исполнители и композиторы мирового уровня. Благодаря им современная китайская музыка получила всеобщее признание во всем мире и получила право исполняться на мировых сценах.

Усиливается влияние китайской музыки на сферу западной классической музыки. Рост профессионального уровня китайских музыкантов, связанный с улучшением системы музыкального образования в Китае, и всеобщая глобализация мировой культуры привели к тому, что роль китайских музыкантов в современной классической музыке становится более значимой. Однако при этом часто забывают, что западная классическая музыка с трудом пробивала себе дорогу в Китай, где была своя, самобытная тысячелетняя музыкальная культура.

Благодаря Китаю западная классическая музыка обрела в настоящее время мощную поддержку, поскольку, получив в начале XX века первоначальный импульс, китайские музыканты укрепились и очень скоро дали миру многих талантливых исполнителей, дирижеров и композиторов. Сегодня трудно вообразить хотя бы одну консерваторию или оркестр, где-нибудь в США или Европе, в которых нет, по крайней мере, одного китайского музыканта.

На нынешнем этапе развития китайской фортепианной музыки можно наблюдать, с одной стороны, переориентацию на западные,

особенно американские культурные ценности, с другой стороны, в творчестве западных композиторов обнаруживается влияние Востока, как отражение находок китайских композиторов. Это заметно, поскольку многие китайские музыканты реализуют свои композиторские замыслы в других странах, не теряя, однако, национальной самобытности и связи с родной культурой. Так, например, сегодня успешно работают в США Чжоу Лонг, Чен И, Брайт Шенг, Лей Лянг, Гао Пин, в Канаде – Хуан Ан-Лун, Алексина Луи, в Австралии – Чу Ванхуа и другие.

Актуальность темы данной статьи состоит в наиболее полном рассмотрении различных мировых влияний на фортепианное творчество современных китайских композиторов. Китайский композитор Чен И, проживающий в настоящее время в США, – один из ярких музыкантов современности. Она стала наиболее известной во всем мире азиатской женщиной-композитором, создающей современную музыку. Сочинения Чен И знают и в Китае, и в США. Объединяя китайские и западные музыкальные принципы, она стирает культурные границы между странами, в которых ей пришлось проживать.

Произведения Чен И неоднократно исполнялись в Соединенных Штатах, Германии, Франции, во многих азиатских странах. Ее работы становятся все более и более известными, она обладатель многих почетных призов и наград, таких как первая премия за сольное фортепианное произведение «Дуо И» на Четвертом китайском национальном конкурсе композиции (1984), Премия Лили Буланже, и Премия Чарльза Ивса в 2001 году. Она обладатель наград и грантов от Мемориального фонда Гуггенхайма, Фонда Цивителлы Раньери, Американской академии искусств, Национального фонда искусств, обладатель Премии Короля Эдди Медора, награда от Университета Техас в Остине и много других. Музыка Чен И исполнялись такими оркестрами, как Национальный симфонический оркестр США, Симфонический оркестр Австрийского радио, Филармонический оркестр *BBC*, Оркестр Галле, Симфонический оркестр *NHK*, Сингапурский симфонический оркестр и Китайский национальный симфонический оркестр.

Чен И является обладательницей целого ряда международных и национальных премий, среди которых такие престижные награды, как «Айвз Ливинг Аворд» от Американской академии искусств и ли-

тературы, награда ASCAP, присуждаемая в сфере концертной музыки. Чен И также имеет награды от известных музыкальных сообществ Гугенхайма и Годдарда Либерсона, она была награждена грантами «Навстречу композитору» от издательского дома Ридерс Дайджест, от Музыкального фонда Куссевицки, Музыкального фонда Фромма из Гарвардского университета, грантов от Фондов Форда и Рокфеллера, организации Мэри Кэри Траст, премии от концертного зала Карнеги Холл, премии от Комиссии по вопросам искусства города Сан-Франциско и других.

С 1993 по 1996 годы Чен И выполняла обязанности штатного композитора Женского филармонического оркестра и вокального ансамбля «Шантиклер», принимала участие как композитор в творческом проекте «Аптос» в Сан-Франциско, была штатным композитором проекта «Новая композиторская программа», проводимого по условиям гранта «Навстречу композитору». В 1996 году Чен И начала преподавать композицию в Консерватории Пибоди при Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, а в 1998 году стала Почетным профессором Консерватории в Университете Миссури, в Канзас-Сити. Права на произведения композитора принадлежат компании-издателю “*Teodor Presser*”, и производятся по лицензии на CD многими звукозаписывающими компаниями, такими как “*CRP*”, “*Neu Albion Records*”, “*Teldek*”, “*Nimbus*”, “*Angel*”, “*Bis*”, “*Kela*”, “*Atma*” и “*China Records Company*”.

Поиск и выражение своей национально-культурной идентичности всегда были и останутся одной из самых приоритетных задач для композиторов всего мира. Мир изменяется каждую секунду, всеобщая глобализация стирает границы стран и континентов. Это приводит к тому, что большинство традиционных культур сегодня стоят перед опасностью исчезновения. Композитор Чен И убеждена, что китайская традиционная народная музыка будет сохранена для будущих поколений.

Цель данной статьи – выявить процессы взаимопроникновения национальных музыкальных традиций и мирового музыкального опыта в фортепианных сочинениях Чен И.

Фортепианное творчество Чен И, сыгравшее важную роль в развитии китайской музыкальной культуры, сегодня заслуживает присталь-

ного изучения. Чен И успешно объединяет элементы китайской народной музыки с современной западной композиционной техникой, подчиняя последнюю содержанию родной китайской музыки. Композитор постоянно совершенствует свой творческий метод. Это явственно слышно в ее фортепианных сочинениях. Ведущей нитью настоящего исследования стало наблюдение подчас неожиданного разнообразия влияний при сохраняющейся национальной характерности ее музыки.

Чен И принадлежит к поколению, которое выросло в переломный момент китайской истории. Она родилась в 1953 году в Китае (провинция Гуанчжоу) в семье врачей. Ее родители очень любили музыку, отец играл на скрипке, а мать – на фортепиано. Родители сделали все возможное, чтобы дать ей профессиональное музыкальное. Благодаря им, Чен И полюбила музыку и получила достойное музыкальное образование в раннем возрасте.

К началу Культурной революции двенадцатилетняя Чен И получила основы западного музыкального образования, достигла определенного уровня мастерства в игре на скрипке и фортепиано. Ее жизнь резко изменилась в 1968 году. Главными жертвами Культурной революции всегда оказывались образованные люди, особенно, если они симпатизировали западной культуре. Из-за того, что Чен И была ребенком родителей-интеллигентов, ее отправили в пригород Гуанчжоу на тяжелую физическую работу, а остальных членов семьи сослали в другие районы, лишив на долгое время права видеться с родственниками. В целях, как тогда говорили, «перевоспитания физическим трудом», Чен И послали в сельскую местность. Она должна была работать на армию, помогая строить военные укрепления в горах. Ей иногда приходилось носить тяжелые камни и глину по много раз в день, от подножия горы к ее вершине.

Несмотря на все трудности, которые девушке пришлось вынести, это был важный период в жизни Чен И, потому что этот опыт дал ей глубокое понимание жизни и роль музыки в ней. Работая с простыми и честными крестьянами, она училась преодолевать трудности политического давления, делить с ними свои чувства и мысли, жить с оптимизмом. Именно здесь Чен И познакомилась с народным духом Китая, собирала и изучала народные песни местных жителей. Она принесла свою скрипку в горы, никогда не расставалась с ней.

В перерывах между работой и в свободное время девочка играла на скрипке для детей, крестьян и солдат, хотя разрешали исполнять только революционные песни. Чтобы поддерживать свою исполнительскую форму, она украшала революционные песни двойными нотами и виртуозными пассажами, которые изучала в каприсах Паганини.

Только тогда, когда Чен И почувствовала свою связь с культурой родного народа, она задумалась о создании своего собственного музыкального стиля. В одном из интервью Чен сказала: «я нашла свой собственный музыкальный язык, когда поняла, что мой родной язык действительно тот, на котором говорят крестьяне! В сельской местности я поняла, что я перевела свой собственный язык на язык крестьян, а затем я перевела язык крестьян в музыку, и это оказалось далеко не то же самое, что я исполняла ежедневно! Поэтому я считаю, что я действительно нуждалась в более глубоком и более обширном исследовании, чтобы найти способ выразить мои чувства через реальный синтез китайской и западной музыки. Эта музыка должна быть естественной интеграцией обеих культур, а не искусственной или поверхностной комбинацией» [5, с. 6].

Чен И собирала и изучала народные песни местных жителей много лет. После революции Чен И закончила Пекинскую консерваторию по классу композиции. В консерватории она продолжала исследовать народную музыку, считая ее крепким фундаментом для своего творчества. Начиная с этого времени, элементы народной музыки всегда присутствовали в сочинениях Чен И, оказывая главное влияние на их композиционные идеи.

Композитор писала: «Без достаточного количества современных сочинений, которые действительно отражают наш национальный, культурный и музыкальный характеры, прогресс в музыкальной жизни нашей страны не будет представлен» [5, с. 6]. Благодаря поискам идеального синтеза национально-этнической музыки и современных западных методов композиции, Чен И успешно создала свой собственный оригинальный музыкальный стиль, который в полной мере представлен в ее сольных фортепианных произведениях. Фортепианная музыка Чен И за небольшой промежуток времени прошла путь эволюции, который можно проследить, анализируя фортепианные сочинения Чен И 1980-х – 2000-х годов.

Первые пьесы «Ю Дяо» и «Дуо И» (1984), созданные в годы учебы в Пекинской консерватории, написаны на основе пентатоники, в них используется фольклорный материал национального меньшинства Донг и Хенаньской оперы. Обе пьесы отражают тенденции начала 1980-х годов, когда в Китае началось движение за возрождение и модернизацию китайской народной музыки, вдохновившее композиторов Новой волны¹.

Автор показала пример успешного объединения элементов китайской народной музыки с серийной и полифонической техникой. Элементы серийной техники композитор использует как средство развития музыкального материала. В пьесах присутствуют сложные ритмические сочетания, терпкие диссонирующие созвучия. Композитор делает акцент на естественность и свободу музыкального выражения, лежащих в основе эстетики даосизма, гибкое использование ритмической и мелодической формулы *бань цянь ти*². Здесь сбалансированно используются изменяющиеся и постоянные элементы, китайские лады.

В «Ю Дяо» Чен И также интегрировала в китайское народное пение двумя хорами западные приемы полифонического письма. Она использовала оригинальную мелодию народной музыки, представив ее простоватый местный стиль, точно выдержанную последовательность ритма, чтобы показать импровизационный стиль местного пения, сложный ритм, передающий колорит ударного китайского инструмента. Таким образом, уже в первых фортепианных пьесах Чен И подчинила западные методы композиции духу и содержанию китайской музыки.

К началу 1980-х годов, китайское правительство впервые разрешило получать высшее образование за границей, и многие талантливые композиторы отправились учиться в США, составив первую

¹ Основали движение Чен Дюкси, Чай Юаньпей, Ли Дажао, Лу Ксун, Ху Ши в 1912 году. Они заявляли, что новое китайское искусство должно основываться на принятых во всем мире западных стандартах демократии, культуры и науки.

² Часто изменяющийся метр тоже является одной из главных особенностей китайской народной музыки, приносящий в музыку живость и национальный дух. Метр меняется в общей сложности двадцать два раза, в одиннадцати случаях указаны значения темпа.

волну студентов, среди которых были не только музыканты, но и представители других областей знаний. Среди композиторов, уехавших из Китая в начале 1980-х, была Чен И.

Американский период творчества Чен И, начавшийся с 1986 года, длится по настоящее время. За это время композитор изучила современную западную музыку в Колумбийском университете, где защитила в 1993 году докторскую диссертацию и получила степень доктора философии. С 1998 года Чен И работает в должности профессора на кафедре композиции в Университете Миссури Канзас Сити.

Поиск новых средств выразительности побудил Чен И отказаться от использования пентатоники в пьесе *«Загадка»* (1989). Автор считает эту работу экспериментом, в котором синтезированы приемы игры на китайских инструментах и китайская речитативно-повествовательная манера *жинг ю* с двенадцатитоновой техникой письма. Использование атональности, ясность артикуляции, точность метра и ударная трактовка инструмента свидетельствуют о влияниях Бартока и Стравинского. В основе пьесы – китайская детская песенка *«Цай Дяо»* (песенка-загадка) провинции Юнь Нань. Чен И экспериментирует также и с формой произведения: *«Загадка»* написана в форме свободных вариаций, где использованы элементы сонаты, скерцо, двухголосной инвенции.

«Маленький пекинский гонг» (1993) стал результатом последовательного применения композитором идей интеграции китайской эстетики и влияний Шенберга, Стравинского и своего учителя Чоу Вен Чанга. Произведение направлено на поиск нового звучания китайских инструментов на фортепиано, несет эстетические идеи лаконизма, иносказательности и имеет линейное движение в фактуре. Контрастируя с Ю Дяо и Дуо И, *«Маленький пекинский гонг»* демонстрирует эволюцию взглядов Чен И: от китайской национальной музыки к интернациональной музыке. Эта пьеса также показывает, что Чен И развивает свой музыкальный стиль от основанного на китайской традиционной музыке к современному авангардистскому стилю.

Фортепианная пьеса *«Ба Бан»* (2000) была написана для *«Книги тысячелетия»* и исполнена автором в Карнеги-Холле. С точки зрения музыкального языка *«Ба Бан»* является исчерпывающе полной иллюстрацией эволюционировавшего фортепианного стиля китайки

Чен И, ставшей американским композитором. С одной стороны, это сочинение отражает высшие принципы китайской философии, эстетики и каллиграфии. С другой стороны, характерной чертой стиля композитора стало стилевое разнообразие, опирающееся на многообразные формы синтеза стилевых взаимодействий. Среди стилевых влияний на творчество Чен И назовем А. Шенберга, Б. Бартока, И. Стравинского, Чоу Вен Чанга и др.

В «*Ба Бан*» композитор объединяет в музыке принципы китайской философии, эстетики и китайскую каллиграфию с двенадцатитоновой техникой композиции. В основу пьесы положен структурный принцип «Ба Бан» (восемь долей), созданный на основе набора из Восьми триграмм *И-Цзин* – восемь раз по восемь. В Китае число считается счастливым, поскольку на кантонском диалекте звучит также, как «процветание». Чен И также постоянно использует контрасты двух элементов (в соответствии принципами философии *ян-инь*): громкое звучание противопоставляется тихому, мрачный низкий звук противопоставляется высокому, блестящему звуку. Композитор избегает традиционно принятых формулировок музыкальных фраз, она использует контрасты фактуры, тембра, темпа и динамики, чтобы показать ожидаемые или непредсказуемые изменения природы и мысли.

Выводы. Чен И – талантливый китайский композитор, объединяющий в своем творчестве современные западные музыкальные техники композиции с глубоким знанием традиционного китайского культурного и музыкального наследия. Уехав в 1980-х годах в США, и находясь вдали от Китая, Чен И постоянно испытывает жажду глубокого познания национально-культурной специфики, желая отразить в своих произведениях все тонкости философии, религии и культуры Китая. Чен И сумела найти оригинальные способы связи с культурными корнями Китая. Свое вдохновение она ищет в китайской философии, религии, приемах игры на традиционных инструментах.

Фортепианная музыка Чен И за небольшой промежуток времени прошла значительный путь эволюции, который одни музыковеды считают отходом с позиций традиционной китайской фортепианной музыки, а другие – продолжением и логичным развитием китайской фортепианной музыки. Этот парадокс объясним, поскольку, с одной

стороны, композитор в своих сольных фортепианных произведениях сознательно опирается на китайскую философию, эстетику, традиционные мелодии и ритмы; с другой стороны, эти работы используют современные западные приемы, которые развивают, изменяют и усложняют традиционный музыкальный материал и первозданную форму произведений-первоисточников, создавая новаторское звучание и переводя сочинение на иной, более высокопрофессиональный уровень. Эволюцию творческого мировоззрения композитора можно охарактеризовать как движение от создания китайской национальной музыки к созданию глобальной интернациональной музыки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Ba Ban (For Piano) by Chen Yi (1953–). Piano. [Ноты] For Piano Solo. Solo part. Standard notation. 15 pages. Duration 6 minutes. Published by Theodore Presser Company (PR.110417600). With Standard notation. [Электронный ресурс] с сайта: sheetmusicplus World's Largest Sheet Music Selection <http://www.sheetmusicplus.com/title/Ba-Ban/5399179#>*

2. *Chen Yi. Tradition and Creation / Chen Yi // Current Musicology. — Columbia University in the City of New York. — [USA], 2002. — Special Issue. — P. 6.*

3. *Chinese Music Society of North America. Home Page. <<http://www.chinesemusic.net>>.*

4. *Lei Weng. Influences of Chinese Traditional Cultures on Chinese Composers in the United States since the 1980s, as Exemplified in Their Piano Works : D.M.A. diss. / Lei Weng ; Division of Graduate Studies and Research of the University of Cincinnati. — [USA], 2008. — 76 p.*

5. *Xiaole Li. Chen Yi's Piano Music: Chinese Aesthetics and Western Models : D.M.A. diss. / Xiaole Li; University of Hawai Library. — [USA], 2003. — 380 p.*

6. *Wendy Wan-ki Lee. Western Compositional Techniques in Chen Yi's Duo Ye : A performer's Perspective / Wendy Wan-ki Lee // New York : Heinrichshofen Editionn, 2001. — 45 p.*

7. *Гуо Син. Восточная и Западная композиционные техники в сочинении Чен И «Ци» / Гуо Син // Научный сборник Шеньянской консерватории. — Шеньян : Издательство консерватории, 2008. — С. 26–31. (На китайском языке).*

8. *Мон Вэй Ен. Женищина композитор Чен И в применении китайского духа и ритма / Мон Вэй Ен. — World Weekly, 1992. — 18 октября. — С. 77. (На китайском языке).*

Бай Е. Фортепианное творчество Чен И в контексте мирового процесса глобализации искусства. В статье анализируется фортепианное творчество известного китайского композитора Чен И, проживающей в США. Рассматривается процесс взаимопроникновения национальных музыкальных традиций и мирового музыкального опыта в фортепианных сочинениях композитора, сочетающих в себе и национальный колорит, и стремление автора выйти за рамки национального начала, перейдя на глобальный уровень.

Ключевые слова: Чен И, китайская фортепианная музыка, глобализация искусства.

Бай Е. Фортепіанна творчість Чен І в контексті світового процесу глобалізації мистецтва. В статті аналізується фортепіанна творчість видатного китайського композитора Чен І, що живе у США. Розглядається процес взаємодії національних музичних традицій та світового музичного досвіду в фортепіанних творах композитора, які об'єднують і національний колорит, і прагнення автора вийти за межі національного начала, переходячи на глобальний рівень.

Ключові слова: Чен І, китайська фортепіанна музика, глобалізація мистецтва.

Bai Ye. Piano creation of Chen Yi in a context of world process of globalization of art. The article analyzes the piano works of famous Chinese composer Chen Yi, who lives in the United States. The process of interpenetration of national musical traditions and world musical experience in the composer's piano works that combine and national character, and the author's desire to go beyond the national principle to global level.

Key words: Chen Yi, Chinese piano music, art globalization.