

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

Хуан Чжулин, аспирантка

Харьковский государственный университет искусств
им. И. П. Когляревского

Аннотация. В статье рассматривается динамика развития китайской детской фортепианной музыки в историческом аспекте. Исследуется проблема зарождения, становления и эволюции детской фортепианной музыки Китая с общей картиной происхождения, выявления ее особенностей, закономерностей и этапов развития.

Ключевые слова: композиторское творчество, фольклор, жанр, фортепианная музыка.

Анотація. Хуан Чжулін. **Історичні етапи розвитку китайської дитячої фортепіанної музики.** В статті розглядається динаміка розвитку китайської дитячої фортепіанної музики в історичному аспекті. Досліджується проблема зародження, становлення та еволюції дитячої фортепіанної музики Китаю із загальною картиною виникнення, виявлення її особливостей, закономірностей та етапів розвитку.

Ключові слова: композиторська творчість, фольклор, жанр, фортепіанна музика.

Annotation. Huan Chjulín. **History stages of development of the Chinese child's music for fortepiano.** In article dynamics of development of the Chinese children's piano music in historical aspect is considered. The problem of origin, becoming and evolution of children's piano music of China with the general picture of an origin, revealing of its features, laws and stages of development is investigated.

Keywords: composer's creation, folk-lore, genre, music for fortepiano.

Постановка проблемы. В Китае неуклонно растет интерес к творчеству китайских композиторов в сфере детской фортепианной музыки. Однако, на сегодняшний день в Китае нет фундаментальной музыковедческой работы, которая бы рассматривала национальную фортепианную музыку для детей с точки зрения комплексного историко-теоретического изучения. Многие вопросы развития, становления, эволюции этого жанра, а также его влияние на другие фортепианные сочинения XX века, так и остались вне поля зрения китайских исследователей. Не исследован вклад выдающихся китайских композиторов в становление детской музыки, как средства воспитания, формирования личности. Данная область творчества практически неизвестна европейским музыкантам. Поэтому изучение истоков китайской детской фортепианной музыки, периодов ее развития, способов преломления народных традиций является актуальным как в плане историко-теоретическом, так и в свете эстетико-педагогической значимости. Немалый интерес представляет данная тема и в аспекте постижения национальных традиций, составляющих неотъемлемую часть духовной культуры народа.

Степень изученности темы. Пути развития китайской детской фортепианной музыки, ее становление и эволюция в динамике историко-стилевого развития – мало разработанная область музыковедения. Среди китайских исследований в области фортепианной музыки центральное место

принадлежит общим вопросам развития пианизма в Китае (работы Чжоу Гуанрен, Чжао Ксяо Шенга и др.). В последние годы появляются труды в области китайской фортепианной музыки, направленные на изучение таких проблем, как “композиторское творчество и фольклор” (работы Ю Чи Хонга, Тун Дао Цина, Сун Мин Чу, Ван Гуанчи, Ян Инь Лю, Ю Куан-Инга и др.), процесс становления и развития фортепианного искусства в Китае (труды Лян Маочунь, Сен Бини, Ван Юйхе, Би Сяохун и др.). Разрозненные сведения о фортепианных детских циклах можно найти в исследованиях, посвященных творчеству отдельных китайских композиторов (работы Элен Чу о Ван Лишане, Чан Ивина о Дин Шан Дэ, Тун Дао Цзиня о Чжу Цзяньэре и др.). В настоящее время в китайском музыковедении разработан единый подход к периодизации развития современного музыкального искусства Китая. Эта периодизация в полной мере относится и к детской музыке, создаваемой китайскими композиторами на протяжении всего XX столетия.

Цель статьи – представить детскую фортепианную музыку китайских композиторов XX века в историко-стилевой динамике, проследить пути создания фортепианной музыки для детей в Китае, а именно, вывести определенные закономерности ее развития и одновременно показать целостную картину фортепианного творчества национальных композиторов, посвященного детям. Собранные воедино сведения, систематизированные факты, касающиеся области китайской детской фортепианной музыки, наиболее ярко представленной фортепианными детскими циклами, позволят осознать тенденции в развитии жанра, осветить вопросы концертного репертуара, дать оценку творческих достижений того или иного автора, выделить наиболее интересные сочинения с позиций их художественной и педагогической значимости.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ХГУИ им. И.П. Когляревского.

Результаты исследования.

Становление: 1917-1949 годы

Период становления фортепианного искусства в Китае с 1917-го по 1949-й год ведет начало от студенческого движения “4 мая” до провозглашения Китайской народной республики. Важной особенностью становления китайской композиторской школы наряду с овладением европейским опытом композиционной техники стала опора на китайскую традиционную музыку.

Первыми авторами китайских фортепианных произведений для детей были преподаватели Пекинской, Тяньцзиньской и Шанхайской консерваторий. Активное участие в создании национального учебного репертуара приняли композиторы Хэ Лу Тин, Цзян Вэн-е, Лю Сю-ань, Лу Бай-хуа, Цюй Вэй, Сан Тун, Дин Шан Ди. До 1960 года (начала Культурной революции) было написано около ста детских фортепианных произведений.

Интересно отметить, что первыми фортепианными произведениями китайских композиторов оказались именно сочинения для детей. В первом

номере журнала “Наука” за 1915 год был напечатан “Марш мира” Чжао Юань-женя. Эта небольшая детская пьеса легла в основу первого детского фортепианного цикла: в 1919 году Чжао Юанрен создал цикл из четырех миниатюр для фортепиано.

Опубликованная в первом номере журнала “Музыка” за 1921 год “Народная песня” Ли Жун-шоу, также была написана на основе китайской народной мелодии и гармонизована с учетом западноевропейского опыта и традиций. В 1923 г. композитор Сяо Юмэй опубликовал свою фортепианную сюиту “Одежда из радуги и танец перьев”, которая была посвящена теме детства, однако предназначалась для взрослого исполнения.

Начало подлинно творческому претворению китайского фольклора в фортепианной музыке было положено известным китайским композитором Хэ Лу Тинном, который создал две детские пьесы для фортепиано – “Молодой пастух с флейтой” и “Колыбельная”. Вслед за Хэ Лу Тинном к жанру детской фортепианной музыки обращались многие композиторы Китая. Первоначально это были Цзян Вэн-е, Лю Сю-ань, Лу Бай-хуа, Сан Тун. В 30-40 годы появляются новые детские фортепианные циклы, представленные жанром сюиты.

“Сюита о Китае” Люй Сюеана была создана в 1936 году, она состояла из четырёх частей “Нарастающий шум”, “Танцующие куклы”, “Воспоминание о прошедшем времени в западном доме” и “Марш китайского юноши”. Сочиняя “Сюиту о Китае”, автор глубоко переживал о захваченной Родине. Люй Сюеан использовал европейские принципы композиции, соединив их с традиционной национальной мелодикой, отражающей игру на китайском инструменте пипа.

В 1938 году Цзан Вэн Е пишет детскую сюиту для фортепиано “Сборник Ванхуа в Пекине”. В этом году композитор возвращается из Японии, чтобы возглавить Музыкальный отдел в Университете Бейпина (Beiping). В это время он увлечен изучением китайской традиционной музыки и фольклорной музыки: в его сочинениях, начиная с этого периода, элементы народной музыки комбинируются с западной музыкальной техникой.

“Сборник Ванхуа в Пекине”, или как его еще называют, “Рисунок Пекина” позволил композитору очень ярко и самобытно изобразить в звуках фортепиано родную культуру и глубокую привязанность к местным условиям и нравам в Пекине. Цикл “Четыре стихотворения о китайских природных условиях местности” был написан Цзан Вэн Е в 1947 году. Сочинение отражает национальные характеры и местными обычаями, переключаясь с китайской живописью, богатой поэтическими оттеками. Здесь очевидно глубокое влияние китайской народной музыки. Колористическая трактовка инструмента и отражение глубокого содержания в зарисовках картин природы делают это сочинение достаточно ценным в художественном отношении. Здесь не цитируются народные мелодии, но обобщаются и типизируются различные жанровые признаки народной музыки.

Важный вклад в развитие детской фортепианной сюиты сделал пианист и композитор Дин Шан Дэ (1911 – 1995), который считается в Китае одним из основоположников национальной фортепианной музыки. Фортепианная сюита “Путешествие в Весну” является первым сочинением Дин Шан Дэ, была написана накануне капитуляции японского агрессора в 1945 году, еще до обучения композитора в Парижской консерватории.

В ранних детских фортепианных циклах сформировались основные наиболее общие черты фортепианные детских циклов китайских композиторов. Простые жанры стали основой циклического жанра сюиты, который чаще всего осмысливается китайскими композиторами как героико-драматическое повествование, связанное с образом Родины. Среди китайских фортепианных миниатюр достаточно много сочинений, отражающих образы природы. Их яркая национальная определенность – следование интереса авторов национально-характерным сюжетам поэзии, литературы, живописи, оказавшим значительное влияние на становление и развитие национально-самобытных образов, жанров и средств выразительности.

Период развития: 1949-1966 годы

С основанием Народной республики Китая в 1949 году, для современной профессиональной музыки открылись уникальные возможности для движения вперед в новых исторических условиях. Период с 1949-го по 1966 год в Китае был необычайно благоприятным для развития музыкального образования. В 1956 году Мао Цзедун провозгласил лозунг: “Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!”. Китайские музыканты значительно расширили круг тем в музыкальном творчестве.

В эти годы появилось более десяти детских фортепианных сюит. Композиторы нового Китая, наполненные гордостью и счастьем, шли в обновляющееся общество, неся в своих произведениях чувство радости жизни. Детские фортепианные сюиты стали лучшими произведениями своего времени: “Весёлый праздник” Дин Шан Дэ, “Зоопарк” Ли Инхэя, “Сюита на соревнованиях” Люй Чжуана, “Картина о провинции Си Цуана” Хуан Хувэя, “Стихи о национальных праздниках” Цзан Вэн Е и др.

В 40-е и 50-е годы отдельные фортепианные произведения для детей создают китайские композиторы Чу Вей, Чу Ван Хуа, Ду Мин Син и другие. В этот период выдающийся композитор и пианист Дин Шан Дэ продолжает пополнять свой вклад в область детской фортепианной музыки Китая. В его сочинениях сфокусировались все основные моменты развития музыки для детей, ясно прослеживаются ее эволюция и стилевые тенденции. Дин Шан Дэ как бы аккумулировал в своем творчестве процессы синтеза национального и европейского начал. В Китае пользуются огромной популярностью его детская сюита “Веселый праздник”, написанная в 1953 году, пьесы “Праздник первого звонка” и “Синь Цзяньский танец”. Все эти произведения являются небольшими разнохарактерными пьесами, отражающими мир ребенка в играх и танцах.

Проблема взаимосвязи музыки для детей, создаваемой китайскими композиторами на протяжении всего XX столетия, и музыкального фольклора является очень важной. Возникнув в русле современного профессионального музыкального искусства и являясь частью его, детская фортепианная музыка выросла на почве народных традиций. Своеобразие процессов, периодов развития китайской детской фортепианной музыки соответствовало уровню освоения новых форм и средств выразительности, а также степени преломления фольклорных традиций.

В период формирования музыкального мышления начинающего пианиста, усвоения им навыков музыкальной речи особенно важна роль фольклорного начала, фольклорной основы фортепианной музыки для детей. Опираясь на материал национального фольклора, наиболее близкий слуховому восприятию детей, с гораздо большим успехом можно прийти к пониманию классической и современной музыки, к решению разносторонних задач музыкального и пианистического развития начинающих музыкантов.

Детская сюита “Картинки провинции Си Цуана” была написана Хуан Хубэем в 1958 году. Композитор создал пять небольших детских песен “Утренняя песня”, “Эхо от пустых окружающих гор”, “Лирические песенки”, “Танцы под струнный инструмент”, “Весенний пригород Цэн Ду”, “Вечерняя встреча Аба”, к каждой из которых предпосылалось красивое стихотворение. Национальную самобытность сюиты определяют мелодии сицунских народных песен, гармонизованные в традиционном европейском стиле.

В 1952 году на основе народных песен внутренней Монголии китайским композитором Сан Тоном была написана фортепианная сюита “Семь баллад на темы песен Внутренней Монголии”. Это произведение получило Бронзовую медаль на конкурсе композиции Международного молодёжного фестиваля в 1957 году.

На протяжении 17 лет, с 1949 по 1966 годы китайские композиторы, пишущие фортепианные сочинения для детей, достигли блестящих успехов. Расширяется тематика и жанровый спектр, содержание многих детских фортепианных циклов полно оптимизма, радости и истинного чувства, соответствующего духу новой эпохи. Ощущение национального в исполняемой музыке для китайского пианиста складывается из органического сочетания элементов китайского мелоса, простора дыхания, ритмической свободы, внезапных смен состояний печали и радости, покоя и стремительности движения, мужественной силы и нежной лирической выразительности. Все это в самом существе художественного образа, как сочетание противоположных начал, составляет внутреннюю сущность процесса развития.

Особенности формы, гармонического языка и мелодики многих циклов рассматриваемого периода формируются под воздействием мелодико-интонационных, метро-ритмических, гармонических, ладовых, формообразующих закономерностей. Большинство сюит небольшие по

объему, однако, в них достаточно полно, хотя иногда и в облегченном изложении, представлены все технические формулы, встречающиеся во взрослых фортепианных сочинениях многих китайских композиторов. В большинстве произведений композиторы проявили превосходное знание фортепианного изложения, доступного детским рукам.

Многие фортепианные циклы сочетают простоту и легкость фортепианного изложения с педагогической целесообразностью приемов, а главное, в миниатюрных формах произведения созданы подлинно художественные, искренние, правдивые образы. Поэтому многие из них являются любимым произведениями взрослых пианистов.

Культурная революция: 1966-1976 годы

Годы Культурной революции (1966 – 1976), особенно 1960-е, были сложным периодом в истории развития жанра детской фортепианной музыки Китая. В это время прогресс всего фортепианного искусства Китая значительно затормозился. Самыми трудными были 1960-е годы. В это время китайские музыканты были отправлены в сельские области, западная музыка была запрещена, за исключением редких произведений Баха и Черни в немногих оставшихся музыкальных школах.

Китайские музыканты, лишённые возможности играть классическую музыку, были вынуждены работать с народными песнями и фольклором в отдаленных провинциях. Профессора и студенты собирали песни, которые позже, по возвращению в города, адаптировали для исполнения на фортепиано. В 1970-х годах фортепиано вновь было допущено на концертную эстраду, однако репертуар регламентировался специально оговоренной программой.

Некоторые фортепианные сочинения для детей, написанные в этот период, отмечены самобытностью, яркостью. Есть удачные образцы, отвечающие требованиям музыки, написанной специально для детского исполнения – “Барабан” Чу Вэя, “Ручей” Чжу Гуни, “Сбор чая” и “Ловля бабочки” Лю Фаня. Автором одной из популярных детских пьес-обработок для фортепиано “Цветы счастья, расцветающие в степи” является Ян Цзюнь (1972). Положенная в основу этой пьесы очень веселого, живого характера мелодия с ярким ритмическим рисунком заимствована из тибетского музыкального фольклора.

На многих детских произведениях времен Культурной революции лежит печать “взрослости”, привнесённая из сюжетов традиционной народной музыки. К таким сочинениям относится пьеса Ли Ин Хая “Звуки китайской дудки и барабана на закате солнца” (1975), где композитор умело передал звучания китайской гитары пибы, многострунной цитры чжэн, дудки и барабана. В балладе “Цветы абрикоса Му Ме” Ван Цзянь-чжуна (1973) имитируется игра на старинном музыкальном инструменте гуцине, который является разновидностью китайских струнных щипковых музыкальных инструментов. Пьеса Чей Пэй-Сюна “Спокойное озеро и осенняя луна” (1975)

(“Autumn Moon Over The Calm Lake” Chen Peixun) стала олицетворением музыкального пейзажа, воскрешающего фантастику народных легенд и поверий. В этой миниатюре озвучены красочные картины исторического прошлого Китая, спокойная красота ландшафта провинции Гуандун.

Характерные особенности китайского народного мелоса органически и глубоко отразились в пьесе Ван Цзян Чонга “Река Лю Янь” (1972). Песня “Река Лиуян” основана на народной мелодии из центральной китайской провинции Хунаня, и была популярна на протяжении нескольких поколений китайцев в течение прошлых десятилетий. Пьеса является переложением знаменитой песни, она построена на свободном движении, в потоке которого вырисовывается образ волн.

“Взрослость” фортепианных сочинений для детей и юношества периода Культурной революции сказывается, прежде всего, в программности, образном строе напевов и инструментальных наигрышей. Пианистический стиль композиторов периода Культурной революции отличается новой трактовкой фортепианных регистров и контрастов. На фортепиано были найдены многочисленные градации и переливы звучания. Все эти сочинения, безусловно, имеют определенную педагогическую ценность – развивают образное мышление детей и подростков, расширяют представление о возможностях фортепиано, знакомят с китайской песней, инструментальным наигрышем, повышают интерес к музыкальной речи народа. Главная же их роль заключается в том, что эти сочинения развивали жанровые и стилевые особенности китайского фортепианного искусства вообще и детской фортепианной музыки в частности.

Воскрешение и расцвет: 1976-1990 годы

В период с 1976 по 1990 годы детская фортепианная музыка обретает второе дыхание. После Культурной революции, и особенно в 1980-е годы, арсенал фортепианных произведений для детей пополняется значительным количеством новых сочинений высокого художественного уровня.

Если в период становления детской фортепианной музыки ее писали практически все авторы, то в последние десятилетия выявляются мастера этой музыки, тонко чувствующие ее специфику и сочиняющие специально для детей. Сочинения для детей пишут композиторы, хорошо владеющие спецификой фортепиано. О высоком уровне овладения китайскими композиторами современной композиционной техникой свидетельствует сборник из восьми фортепианных пьес для детей “Детские песенки” Лю Дунь-наня. Среди детского репертуара назовем пьесы Ин Чен Зона “Северный ветер веет”, Цюй Ши Гуана “4 пьесы для фортепиано на темы шанпейской народной песни”, Чжоу Гуан Рен “Маленький караул в Нань Хае”, Чу Ван Хуа “Красные звезды сверкают и мерцают”, Чжао Сяо Шэна “6 этюдов для фортепиано” и др. По-прежнему китайские композиторы, пишущие для фортепиано, считают китайские музыкальные традиции главным источником вдохновения своего творчества.

Сегодня деятельность китайских композиторов характеризуется многоплановостью творческих проявлений. Музыкальный язык в произведениях многих современных китайских композиторов обладает яркими новаторскими пианистическими приемами, нереализованными ранее в исполнительской сфере. Эти сочинения должны привлечь интерес взрослого исполнителя, так как многие профессиональные задачи, поставленные авторами в рассматриваемых циклах, недоступных ребенку. К таковым можно отнести фортепианные детские сюиты “Воспоминание о восьми картинах” Тан Дуна, “Афанги” Ли Пиняна, “День в парке” Цзян Зуцина, “Игры на карнавале” Цзу Гангана, “Запомни слова бабушки” и “Зарисовка об акробате” Ли Инхэя.

Сюита “Воспоминание о восьми картинах” написана Тан Дуном в 1978 году, когда он приехал из провинции Ху Бэй в Пекин для учебы в Китайской Центральной консерватории. Детская сюита “Афанги” Ли Пиняна, написанная в 1985 году, воспевает доброту и справедливость. Главный герой музыкального сюжета Афанги – популярный в 1980-х годах в Китае персонаж детских сказок. Циклы “Запомни слова бабушки” и “Зарисовка об акробате” были созданы Ли Инхэем в течение 1985-1987 годов. Цикл “День в парке” Цзян Зуцина, написанный в 1986 году, является грандиозной серией детских пьес, последовательно расположенных по увеличению степени сложности. Главной темой стали близкие и понятные детям образы игры, развлечения, радости, познания нового.

Тенденции, определившиеся в творчестве зрелых авторов, отчетливо проявились в музыкальной практике молодых композиторов. Вместе с тем их участие в процессе становления и развития детской фортепианной музыки Китая имеет отличительные признаки, отражает индивидуальные композиторские черты. Творческие возможности многих китайских композиторов только еще начинают раскрываться. Тем не менее, они также вносят существенную лепту в развитие детской фортепианной музыки своей страны. В их сочинениях, предназначенных для исполнения детьми, смело сочетаются черты прошлого и настоящего, используются новые средства выражения. Поэтому у юных китайских пианистов могут возникнуть новые, необычные пианистические задачи, связанные с фактурными находками, новыми приемами фортепианного письма.

Новые творческие поиски: 1990-2008 годы

В последние годы китайские композиторы с большим подъемом работают в области детской фортепианной музыки. Можно смело утверждать, что в последнее десятилетие XX века развитие жанра детских фортепианных циклов достигло своей вершины. В этот период появилось много произведений, имеющих новаторское значение не только в сфере музыкального языка, но и в содержании, выборе тем, стиле и жанрах, в технике исполнения. Все это тесно связано с развитием музыкального образования в Китае, особенно фортепианного. Творчество китайских композиторов характеризуется

оригинальным преломлением традиций искусства Китая, накопленного опыта музыкального творчества западноевропейских, русских и советских музыкантов. Наиболее интересные детские фортепианные циклы этого периода: “Сюита о народных операх” Чжу Сяююня, “Впечатление о юге Китая” Чжу Цзяньэра, “Детские игры” Чжан Ли, “Акробат” Гон Сяютина, “Тропические рыбки” Чжао Си, “Четыре фортепьянные сюиты” Ян Фана и др.

Одним из лучших фортепианных циклов, написанных в последние годы, считается сюита Сюй Цзяньчана “Дневник школьника”, созданная в 2002 году. Ее автор – преподаватель шанхайской консерватории, завоевал Бронзовую медаль среди фортепианных произведений на Втором музыкальном конкурсе “Золотой Колокол” в 2002 году в Китае. Фортепианная сюита для детей Ян Фана была создана в 2007 году. Это произведение завоевало Третью премию на Сборе-конкурсе всекитайских фортепианных произведений имени Санкт-Каро в 2007 году.

Фортепианные детские циклы китайских композиторов, написанные в последние 18 лет, обогатились новыми темами и сюжетами, современными приемами. Многие из них привлекают внимание своей особой пианистической сложностью и самобытностью новаторского композиторского опыта. Расширение выразительных средств и обновление музыкального языка предьявляют особые требования к виртуозности. Многообразное использование колористических возможностей фортепиано, возрастающая выразительная роль различных звукоизобразительных характеристик подвластных только сформированному музыканту, мастерски владеющему искусством фортепианного туше и зрелой художественной фантазией.

Выводы. Китайская детская фортепианная музыка представляет собой направление композиторского творчества, в значительной степени основанного на традиционной китайской музыкальной культуре, в том числе музыкальном фольклоре и китайской опере. Фортепианная музыка для детей китайских композиторов прошла путь от первых опытов гармонизации народной темы до выработки современного национального фортепианного стиля. Творческая практика современных композиторов Китая включает в себе оригинальные идеи, сочетающиеся с непрерывным стремлением сохранить и обогатить национальные традиции музыкальной культуры. На основании рассмотренной исторической картины можно сделать вывод, что детский фортепианный цикл стал одной из вершин многолетнего развития всех жанров китайской музыки для детей и юношества.

В настоящее время фортепианное искусство Китая достаточно обширно и многообразно, произведения, написанные специально для детей можно вычлениить в самостоятельную область. Многократно возрастает роль начального обучения, которое базируется, главным образом, на фортепианной игре. Особое значение в этом процессе приобрели проблемы профессионального музыкального воспитания на фольклорном материале. В этих условиях делом первостепенной важности явилось формирование

национальных школ фортепианной игры, составленных преимущественно из сочинений фольклорной ориентации.

Литература:

1. Byang Ming. Creation and developing piano culture in China. – China, Beijing, Yujhua Press, 1996. – 83 p.
2. Yan Tingjie. Zhongguo xiandai yinyuejia zhuanlue (Concise biographies of Chinese contemporary composers). – Taibei, Guojia wenhua yishu jijinhui zanzhu chuban, 1992. – 179 p.
3. Jan Tulba, Lo Chzun Jun. Modern music encyclopedia. – Beijing, Higher educational publishing house, 1996. – 743 p.

Надійшла до редакції 27.10.2008