

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

PROBLEMS OF MUSICAL-PERFORMING ARTS

Ян Пэй

Творчество Хуан Анлуна в контексте современной фортепианной музыки

Аннотация

В статье представлено творчество китайского композитора и пианиста Хуан Анлуна в контексте современной фортепианной музыки. Рассмотрены специфические черты фортепианного стиля композитора на примере Полифонического цикла оп. 68, а также проанализированы его исполнительские особенности.

Ключевые слова: современная фортепианная музыка, творчество Хуан Анлуна, исполнительство, исполнительские особенности, полифония, стилистика, И. С. Бах, Полифонический цикл оп. 68.

Yang Pei

An-Lun Huang's works in the context of modern piano music

Summary

The purpose of the article is to determine the role of the modern Chinese composer, Anlun Huang, in the context of contemporary piano music. The piano heritage of Anlun Huang is represented by a large number of solo and chamber instrumental works of various genres, as well as the author's transcriptions. His *Large Preludes and Fugues* Op. 68 (2008) are a vivid illustration of artistic synthesis of national culture and Western European composer practices. As a methodological basis for the study, an integrated approach was chosen that combines musical and performance analysis.

Keywords: contemporary piano music, creativity of Anlun Huang, performance, performing features, polyphony, stylistics, Johann Sebastian Bach, *Preludes and Fugues* Op. 68.

Творчество современного китайского композитора и пианиста Хуан Анлуна широко известно во всём мире. Его фортепианные произведения выделяются жанрово-стилевым многообразием и художественным своеобразием. В них естественно объединены универсальные принципы, сформированные европейской и китайской композиторской школой. Представленный синтез и уникальность композиторской концепции Хуан Анлуна оценены многими композиторами, исполнителями и слушателями всего мира.

Среди исследований, посвящённых творчеству Хуан Анлуна, выделим несколько направлений. В работе Сонг Ининь рассматривается синтез традиций и новаций в фортепианном творчестве композитора [12]. Труды Йи Ин [7], Мао И [9] раскрывают педагогический и исполнительский потенциал фортепианных произведений Хуан Анлуна. Ряд исследований представляет собой аналитические очерки: об особенностях авторских транскрипций Хуан Анлуна (Пэн Чэнь [10; 11]); о Концерте для фортепиано с оркестром № 2 до минор ор. 57 в контексте синтеза национальных и западно-европейских традиций (Ng Lok [5]) и Концерте для фортепиано с оркестром № 1 соль минор ор. 25b (Пей Юйшу [6]), о Танцевальной поэме № 3 (Ли Ментинг [8]). С точки зрения темброво-исполнительских и стилистических тенденций в фортепианной музыке китайских композиторов XX–XXI в. рассматривается фортепианное творчество Хуан Анлуна в трудах Сун Тянь [2] и Чэнь Шуюнь [3].

Несмотря на достаточно широкий спектр научных исследований, вопрос о роли творчества Хуан Анлуна в контексте современной фортепианной музыки ещё недостаточно изучен.

Целью статьи является определение роли фортепианного творчества Хуан Анлуна в мировом музыкальном пространстве на примере Полифонического цикла ор. 68 (2008), в частности, как яркий пример художественного

синтеза национальной культуры и западно-европейских композиторских практик.

Методология представленного исследования основывается на совокупности научных подходов, необходимых для раскрытия проблематики статьи. За основу взят комплексный подход, сочетающий принцип музыкально-теоретического и исполнительского анализа.

Известный китайский композитор и пианист Хуан Анлун (Anlun Huan) родился в 1949 году в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Он начал обучение игре на фортепиано в возрасте 5 лет. В 1968 году Хуан Анлун закончил среднюю школу при Центральной музыкальной консерватории (Пекин). На музыкальном факультете Йельского университета (Торонто) Хуан Анлун получил степень бакалавра и магистра. В университете композитор учился у известных педагогов по классу композиции Мартина Бресника (M. Bresnick) и Джейкоба Дракмана (J. Darkman).

По завершении обучения в университете Хуан Анлун ведет активную деятельность не только как композитор и пианист, но выступает как общественный деятель, пропагандирующий китайскую музыкальную культуру во всём мире. Неслучайно исследователь Нг Лок в своей диссертации подчёркивает значимость наследия Хуан Анлуна «не только для национальной музыкальной культуры Китая, но и мировой в целом, поскольку оно является сосредоточением и воплощением пересечения и синтеза множества культур» [5. С. 8. Здесь и далее — перевод Ян Пэй]. Об огромном значении творчества композитора для музыкальной культуры Китая свидетельствует тот факт, что более 20 произведений Хуан Анлуна вошли в сборник официального музыкального издательского проекта Китая «100 лет национальной музыки».

Среди большого спектра творческих интересов Хуан Анлуна, приоритетом является фортепианная музыка.

Фортепианное наследие Хуан Анлуна достаточно обширно и многожанрово: концертные пьесы «Дуи Хуа» ор. 1 (1964); фортепианные миниатюры ор. 5 (1970) и ор. 13 (1972); «Китайская рапсодия № 2» ор. 18 (1974); Соната для фортепиано № 1 ор. 20 (1974) и Соната для фортепиано № 2 ор. 23 (1976–1981); Фортепианная фантазия по мотивам балета «Девочка со спичками» ор. 24 (1977); «Три фрагмента из балета «Сон Дуньхуана» ор. 29 (1979); Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ор. 25b соль минор (1983) и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор ор. 57 (1999); Поэма для фортепиано и струнного оркестра «Гуланьюй» ор. 66 (2006); Полифонический цикл для фортепиано ор. 68 (2008); Фортепианное трио № 1 ре минор ор. 30 и Фортепианное трио № 2 ор. 83 си-бемоль мажор (2018).

Ряд фортепианных произведений Хуан Анлуна, это — «30 песен в народном стиле Сайбей» (1973); Третья Танцевальная поэма ор. 40 (1987); Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор ор. 57 (1999); Поэма для фортепиано с оркестром «Гуланьюй» ор. 66 (2006), посвящены его другу, признанному интерпретатору произведений композитора, известному китайско-американскому пианисту Хсу Фей Пингу (1950–2001).

Фортепианные произведения Хуан Анлуна входят в обязательную программу многих международных конкурсов пианистов, например, в утверждённую программу Международного конкурса им. А. Рубинштейна в Израиле. В 1995 году известнейший китайский пианист Ланг Ланг (Lang Lang) завоевал первую премию Международного молодёжного конкурса пианистов им. П. И. Чайковского, сыграв «Китайскую рапсодию № 2» Хуан Анлуна. Также фортепианные произведения композитора входят в концертный репертуар многих известных пианистов, таких как Ланг Ланг, Дж. Бановец, Лю Шикунь, К. Ронг, Чжао Вейя, Сюй Син, Хсу Фей Пинг и др.

Среди разнообразия фортепианных произведений в творческом наследии композитора особое место занимают полифонические про-

изведения. Например, Полифонический цикл ор. 68, созданный в 2008 году.

Идея создания данного цикла обусловлена двумя факторами. Во-первых, пониманием композитором сущности создания национальных полифонических произведений как базиса всего педагогического и исполнительского репертуара. Во-вторых, реализации этого замысла способствовала личная просьба профессорского состава кафедры специального фортепиано Пекинской консерватории, обусловленная необходимостью расширения национального фортепианного репертуара. Иными словами, задача, которую ставил перед собой композитор, создавая данный цикл, это соединение национальных музыкальных традиций с современной манерой полифонического письма.

Полифонический цикл ор. 68 Хуан Анлуна представлен четырьмя номерами, которые являются авторскими транскрипциями для фортепиано собственных произведений композитора. Цикл состоит из Токкаты, хорала и фуги ре минор (№ 1) и трёх прелюдий и фуг — Ре мажор (№ 2), фа минор (№ 3) и соль минор (№ 4).

Обращение к жанру транскрипции как творческого переосмысления первоисточника и «вторичного жанра музыкального творчества» [1. С. 11] у Хуан Анлуна неслучайно. Полифонический цикл ор. 68 можно назвать символом поклонения перед гением И. С. Баха¹. Подтверждением сказанного является предисловие к нотному изданию фортепианных произведений Хуан Анлуна, где композитор подчёркивает огромную роль музыки И. С. Баха в развитии мировой музыкальной культуры. «Я глубоко убеждён, что то, что пытался выразить Бах, принадлежит всему человечеству. К тому же, хорошая китайская музыка должна передавать подобную универсальную духовность. Национальная музыка не уменьшает эту универсальность, а усиливает и обогащает её» [4. С. 9].

Преклонение перед И. С. Бахом отчётливо видно не только в выборе композиторского приёма, стилистике полифонического цикла,

но и в использовании известной монограммы ВАСН.

Рассмотрим более детально стилистические особенности каждого номера цикла.

Токката, хорал и fuga ре минор (№ 1) представляет собой переложение произведения, созданного профессором, известным виолончелистом Йельского университета Альдо Паризо для ансамбля виолончелистов (60 участников). Хуан Анлун взял на себя смелость творчески переосмыслить и воплотить замысел Паризо в другом ключе, а именно с помощью богатейших темброво-колористических возможностей фортепиано.

Подчеркнём, что использование токкатного кода как специфического гена моторного движения и символа времени характерно не только для виртуозного жанра токкаты или художественного образа стремительной активности, настойчивости, азарта, механистичности и т. д. Оно обусловлено особенным ощущением настоящего и отражением реальности через специфические средства музыкального языка. К тому же изначальная оркестровая специфика первоисточника подтолкнула композитора к максимальному раскрытию политембровых возможностей фортепиано как универсального инструмента. Композитор использует принцип имитации различной тесситуры, тембра и технических приёмов исполнения, которые приближены к виолончельному звучанию.

Хорал в данном номере звучит не только как отсылка к традициям великих мастеров прошлого, но и используется как символ философского восприятия бытия.

Пятиголосная fuga в данном номере занимает особое место. При всей насыщенности музыкальной ткани и сложности ладотональных связей, она остаётся в строгих рамках жанра. Именно в этой fugе композитор использует контрастное сопоставление первой и второй темы, построенных на основе монограммы ВАСН.

Прелюдия и fuga ре мажор (№ 2) основана на соло органа из авторского произведения композитора — Кантаты № 4. Для сохранения

величественного звучания органа Хуан Анлун использует приём амплификации², создающий эффект масштабности, мощной звучности и эмоционального напряжения.

Прелюдия и fuga фа минор (№ 3) является также новым прочтением органного соло из Кантаты № 3 Хуан Анлуна. Эта прелюдия и тройная пятиголосная fuga поражают своей грандиозностью и масштабностью. Стремительного характера прелюдия врывается в богатейшее музыкальное полотно fugи. Одной из характерных особенностей Прелюдии и fugи фа минор является соединение двух систем: мажорно-минорной и пентатонной, присущей китайской музыке.

Завершает Полифонический цикл ор. 68 Прелюдия и fuga соль минор (№ 4), основой которой стало соло органа из Кантаты № 2 Хуан Анлуна. Фортепианная транскрипция представлена виртуозной по характеру Прелюдией, переходящей в величественную двойную Fугу, написанную в стиле барокко с использованием пятиступенного лада. По мнению Пэн Чэна, эта фортепианная версия «стала лучшим примером современной китайской композиции. В этом произведении Хуан Анлун продемонстрировал свой уникальный творческий потенциал интеграции восточных и западных традиций музыкальной композиции» [10. С. 21].

Отметим, что все три прелюдии и fugи, построенные на материале органного соло из кантат композитора, требуют особого исполнительского подхода, отвечающего за воссоздание звуковой фактуры органа. Здесь перед пианистом стоит задача, с одной стороны, сохранить ровность и отчётливость штриха в избрании специального туше, а с другой — создать полнозвучный художественный образ.

В целом, говоря об исполнительских особенностях Полифонического цикла ор. 68 Хуан Анлуна стоит отметить достаточно высокий уровень пианистического удобства исполнения. И это объяснимо, поскольку Хуан Анлун сам является прекрасным пианистом. Музыкальный язык цикла характеризуется интонационным богатством, изысканным соединением полифо-

нических приёмов великих предшественников композитора и особенностей интонационной и ладовой природы китайского фольклора. Поэтому важной дидактически-исполнительской проблемой в освоении данного полифонического цикла является работа над позиционной техникой, реализацией технических особенностей — тембр звучания (имитация оркестра), точность звуковых соотношений и фразировки, проведение основных тематических линий, из которых состоит полифоническая ткань произведения и т. д.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что фортепианная музыка Хуан Анлуна — это яркое явление в мировой музыкальной культуре. Трудно не согласиться с высказыванием известного американского пианиста Дж. Бановеца, страстного почитателя музыки Хуан Анлуна, который подчёркивает, что «музыка Хуан Анлуна — это уникальное выражение творческого духа человека и природный синтез совершенно разных культур — китайской и европейской» [12. С. 11]. Наследие Хуан Анлуна представлено большим количеством сольных и камерно-инструментальных произведений различных жанров, а также авторских транскрипций. Фортепианные произведения Хуан Анлуна заняли весомое место в педагогическом и концертном репертуаре многих известных исполнителей.

Примечания

- ¹ При жизни И. С. Баха сделал транскрипции более 500 произведений для различных инструментов и ансамблей. Он использовал музыкальные темы французских, немецких и итальянских композиторов, как предшественников, так и современников: Я. А. Рейнкена, Д. Букстехуде, Г. Телемана, Ф. Куперена. Особенно И. С. Баха привлекало творчество А. Вивальди, А. Корелли и др.
- ² Приём, при котором проведение голоса происходит в большем количестве октав, расширяя общий диапазон.

Список литературы

References

1. Прокина Н. В. Фортепианная транскрипция: проблемы теории и истории жанра: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — М., 1986. — 21 с. [*Prokina N. V. Fortepiannaja transkripcija: problemy teorii i istorii zhanra: Avtoref. dis. ... kand. iskusstvovedenija. — M., 1986. — 21 s.*].
2. Сун Тянь. Звуковой мир фортепианных произведений Хуан Ан-Луна: композиторские и исполнительские проекции: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — Харьков, 2019. — 24 с. [*Sun Tjan?. Zvukovoj mir fortepiannyh proizvedenij Huan An-Luna: kompozitorskie i ispolnitel'skie proekcii: Avtoref. dis. ... kand. iskusstvovedenija. — Har'kov, 2019. — 24 s.*].
3. Чэнь Шуюнь. Фортепианное творчество китайских композиторов XX — начала XXI веков: основные стилевые направления: Дис. ... канд. искусствоведения. — Нижний Новгород, 2020. — 224 с. [*Chjen' Shujun'. Fortepiannoe tvorcestvo kitajskij kompozitorov 20 — nachala 21 vekov: osnovnye stilevyje napravlenija: Dis. ... kand. Iskusstvovedenija. — Nizhnij Novgorod, 2020. — 224 s.*].
4. A new compilation of the piano works by Huang An-Lun [Notes]. Shi Dai Wen Yi Publishing House, 2008. — 196 p.
5. Ng, Lok. Modern Chinese Piano Composition and Its Role in Western Classical Music: A Study of Huang An-lun's Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 57, dissertation, December 2006; Denton, Texas. (<https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc5494/>; accessed October 20, 2021), University of North Texas Libraries, UNT Digital Library.
6. Pei Yushu. An Analysis of the Attempted Amalgamation of Western and Chinese Musical Elements in Huang An Lun's Piano Concerto in G minor, op. 25b. : PhD diss. Univ. of North Texas. Denton, 1977. — 109 p.
7. Yi Ying. Tōngguò gāngqín yīnyuè chuàngzuò hé biāoyǎn de lì zī xuéxí huáng'ānlún: Dàshī de zuòpǐn. Yīnyuè xué. Zhǎngchūn: Dōngběi shīfàn dàxué, 2007. — 57 Yè. [*Ии Ин. Исполнительские особенности фортепианной музыки Хуан Анлуна: магистерская работа. Музыковедение. Чанчунь: Северо-Восточный педагогический университет. 2007. — 57 с.*].
8. Limèngtíng. Huáng'ānlún gāngqín yīnyuè “wǔ shī dì sān hào” yánjiū [D]. Huázhōng shīfàn dàxué, 2013. — 61 Yè. [*Ли Ментинг. Исследование фортепианной Танцевальной поэмы № 3 Хуан Анлуна: магистерская работа. Музыковедение. Центральный Китайский педагогический университет, 2013. — 61 с.*].
9. Máo Yì. Huáng'ānlún gāngqín zuòpǐn “sàiběi xiǎoqǔ sānshí shǒu” chuàngzuò tèzhēng yǔ jiàoxué jiàzhí yánjiū. Niándù zhèjiāng shèng jiàoyù fīng gāoděng xuéxiào fāngwèn xuézhě zhuānyè fāzhǎn xiàngmù, 2014. — Yè. 32–38 [*Мао И. Исследование характеристик и педагогической ценности фортепианного цикла Хуан Ан-Луна на тексты «Тридцати Сайбэйских песен». Сборник научных статей Высшего Управления образовательных программ и профессионального развития г. Чжэцзян, 2014. — С. 32–38.*].
10. Péng Chén. Huáng ān “jīū péng chén; sū qīng; nánjīng yìshù xuéyuàn, yīnyuè xué, 2014. 55 Yè. [*Пэн Чэнь. Исследование техники фуги на примере произведения «Фуги» ор. 68 Хуан Ан-Луна: магистерская работа. Нанкинский институт музыкальных искусств, 2014. — 55 с.*].
11. Péng Chén. Zuòqǔ jìqiǎo huáng'ānlún zài gāngqín wǔdǎo hé yīnyuè tàozhuāng “érzī dūnhuáng”. Nánjīng yìshù xuéyuàn yīnyuè xuéyuàn zuòqǔ xī; yīnyuè dàguān, 2013 (11). — Yè. 41–49 [*Пэн Чэнь. Композиторская техника Хуан Анлуна в фортепианной танцевально-музыкальной сюите «Сон Дуньхуана». Музыкальный журнал Нанкинского института музыкальных искусств, 2013. № 11. — С. 41–49.*].
12. Sòngyùyíng. Qíqīhā'ěr dàxué yìshù xuéyuàn, 2008. — 55 Yè. [*Сонг Ининь. Уникальный баланс современного и традиционного: изучение теории и техники фортепианной композиции Хуан Ан-Луна: магистерская работа. — Институт искусств Цицикарского университета, 2008. — 55 с.*].