

КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЧЖАО СЯОШЭНА И ЕГО РОЛЬ В РАСШИРЕНИИ ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА

ZHAO XIAOSHENG'S COMPOSITION AND ITS ROLE IN EXPANDING THE PIANO REPERTOIR

Син Хаосэнь

Xing Haosen

БГПУ (Беларусь)

Науч. рук. – Чжу Цзин, кандидат педагогических наук

Аннотация. В статье рассматривается творчество известного композитора, пианиста и теоретика музыки Чжао Сяошэна. Раскрыта его роль в создании новой фортепианной музыки Китая, обеспечивающей мировое музыкальное сообщество новаторским репертуаром, созданном на основе взаимовлияния современных западных техник композиции и древней китайской философии Инь и Ян, воплощающей собой единство содержания и формы.

Annotation. The article examines the work of the famous composer, pianist and music theorist Zhao Xiaosheng. Its role in the creation of new piano music in China is revealed, providing the world musical community with an innovative repertoire based on the mutual influence of modern Western techniques of composition and the ancient Chinese philosophy of Yin and Yang, which embodies the unity of content and form.

Ключевые слова: композитор; фортепианное творчество; сближение национальных традиций и современности; система Тайцзи; фортепианный репертуар.

Keywords: composer; piano creativity; convergence of national traditions and modernity; Taiji system; piano repertoire.

Чжао Сяошэн является композитором, пианистом, теоретиком музыки. Его выдающиеся достижения в творчестве обеспечили ему огромное влияние в современном Китае. Как композитор, Чжао Сяошэн создал множество произведений в широком спектре музыкальных жанров, включая сотни музыкальных произведений в различных формах, таких как симфония, концерт, танцевальная драма и фортепианные произведения.

Будучи концертирующим пианистом, он выиграл множество наград на отечественных и зарубежных музыкальных конкурсах. Однако, как творческая натура, Чжао Сяошэн не мог пройти мимо возможности самореализоваться в области фортепианной музыки. Его перу принадлежит большое количество

фортепианных произведений, которые вошли в учебный и концертный репертуар китайских пианистов [1].

В 1970-е годы (ранний период творчества Чжао Сяошэна) он последовательно обрабатывал и адаптировал для широкой публики пекинскую оперу, революционные песни и народные песни. Всего насчитывается более 30 обработок песен. Следует отметить, что независимо от формы и темы творчества Чжао Сяошэн считает национальную принадлежность важным делом, не только для сохранения оригинальной мелодии, созданной народом, но и для также сохранения менталитета нации. Поскольку общеизвестно, насколько трудно полностью раскрыть художественные характеристики и возможности фортепиано, постольку эта тема ярко прослеживается в его творчестве. Чжао Сяошэн перенял стиль пекинской оперы в своих композициях и использовал различные декоративные звуки, чтобы имитировать пение пекинской оперы, создавая интеграционные взаимосвязи между народным и композиторским творчеством. Наиболее отличительными чертами фортепианных произведений Чжао Сяошэна этого периода является взаимосвязь современных интонаций с национальными особенностями китайского музыкального искусства. Плавное сближение этих двух направлений становится главным в этот период его творчества. Его работы имеют разные названия, и они перекликаются с коннотацией.

Следующий период творчества Чжао Сяошэна приходится на 1980-е гг. Период обучения за границей (в США) оказал огромное влияние на его творческое мировоззрение. После того как Чжао Сяошэн получил творческий импульс на Западе, на фоне развития мирового музыкального искусства, все ярче проявляется в его творчестве сближение национальных традиций и современности, что отражает разносторонние тенденции этого процесса развития.

В этот период его художественное видение значительно обогатилось и расширилось, и он полон решимости добиться интеграции современного мышления и национального духа. Его произведения «Бог надежды» и «Тайцзи» – идеальное воплощение этой творческой теории. Что касается самих творческих техник письма, то Чжао Сяошэн использовал «технику сбора звуков», которая представляет собой новое слово в композиции. Она создана Чжао Сяошэном после многих исследований западных методов композиции, и придуманная им концепция «сбора звуков» отражает совместимость и возможность интеграции нескольких стилей и техник. В этом стиле композитором создано, например, произведение «Слушание циня», где фортепиано имитирует тембр звука гуциня (старинного китайского музыкального инструмента типа арфы).

В 1990-е годы Чжао Сяошэн продолжал работать над тем, чтобы максимально раскрыть потенциал фортепиано как музыкального инструмента, чтобы он мог лучше выражать смыслы музыкального искусства и унаследовать коннотацию традиционной китайской культуры. Постепенно перешел от акцентирования внимания на технике композиции к мысли и коннотации музыкального произведения. В это время создаются такие произведения, как «Ляо Инь» и «Исинь Цзи», которые воплощают этот уникальный творческий стиль.

Теория «Тайцзи» рассматривает пять основных вопросов независимого единства противоречий в развитии музыки XX века:

1. идея и эмоция;
2. гармония и дисгармония;
3. центр и отсутствие центра;
4. контроль и анти-контроль;
5. национальность и космополитизм.

Очарование музыкального искусства заключается в цели, которую следует преследовать в будущем, только сочетая идеи с эмоциями можно добиться подлинно художественного эффекта.

Относительно гармоничной или негармоничной музыки. Только объединив противоположности гармонии и диссонанса, музыка может стать более развитой, разноплановой и, следовательно, более информативной.

Учитель Чжао Сяошэн считает, что сочетание определенного чувства центра с дискретной тенденцией отсутствия центра может сделать музыку одновременно новой и уникальной по своему формообразованию.

Между неконтролируемой случайной музыкой и строгими методами контроля, если два момента взаимодополнения друг друга, они смогут максимизировать свои сильные стороны и избежать слабых, иметь строгий логический контроль в целом и использовать случайную музыку локально для достижения неожиданных эффектов.

Национальный дух и современное мировоззрение также дополняют друг друга. Даже если в творчестве используются современные западные техники, элементы китайской культуры могут быть интегрированы, так что произведения, написанные в подобном ключе, имеют большую художественную ценность.

Хотя «Тайцзи» – это основа современной фортепианной музыки, управляемой математической логикой, она воплощает, тем не менее, древнюю китайскую философию Инь и Ян, но воплощая собой единство содержания и формы. Эта техника все еще соответствует той «художественной философии», которая присутствует в фортепианной музыке XIX века. Это заключается в том, что эта фортепианная музыка не только полна рациональности и логики, но

также полна поэзии и красоты «нового романтизма». Это прекрасные произведения китайской фортепианной музыки, воплощающие современное китайское фортепианное искусство, начиная с 1979 года. Эти произведения в настоящий момент являются классикой фортепианной музыки. В них отражены все основные идеи творчества Чжао Сяошэна, например, фортепианная пьеса «Тайцзи» представляет собой концентрированное выражение "Композиционной системы тайцзи". Музыкальные произведения, основанные на этой теории, естественно, также демонстрируют богатое культурное наследие как Китая, так и Запада и их взаимопроникновение. В связи с публикацией Чжао Сяошэном «Тайцзи» и «Композиционная система Тайцзи» с конца 1980-х возникло новое творческое направление в китайской композиторской школе, воплощающее древние китайские принципы Инь и Ян и теорию пяти элементов в процессе создания современной китайской музыки [2].

Художественные характеристики фортепианной музыки Чжао Сяошэна, будь то создание или ее исполнение, в основном заключаются в особенностях ее акустики. Например, хотя «Тайцзи» имеет отличительные особенности современной музыки, до тех пор, пока слушатель ясно понимает значение произведения «все начинается с одного и возвращается к одному», он обычно может выйти на эстетический уровень понимания произведения и осознать духовный «диалог» с творцами и исполнителями, ощутить уникальное чувство прекрасного и суметь что-то «осмыслить». Известный швейцарский дирижер Пьер Коломбо сказал: «Любой, кто не знаком с Китаем, может узнать об истоках и традициях китайской культуры, слушая это музыкальное произведение. Если они знали Китай в прошлом, они смогут извлекать уроки из этого произведения при каждом прослушивании». Это справедливая оценка. Глядя на «Тайцзи», можно сказать, что Чжао Сяошэн использовал фортепианную музыку, созданную на ее основе, чтобы сделать ее новой китайской фортепианной музыкой с тонкостью мышления, целеустремленностью звукотворческой воли и принятую аудиторией ценителей. Редкое качество у новаторских произведений в истории музыки.

Итак, в статье рассмотрено композиторское творчество Чжао Сяошэна и его роль в создании новой фортепианной музыки Китая, обеспечивающей мировое музыкальное сообщество новаторским репертуаром, созданным на основе взаимовлияния современных западных техник композиции и древней китайской философии Инь и Ян, воплощающей собой единство содержания и формы.

 Литература

1. Ван, Ин. Претворение национальных традиций в фортепианной музыке китайских композиторов XX–XXI веков : автореф. дис. ... канд. наук искусствоведения : 17.00.02 / Ван Ин ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. – СПб., 2009. – 24 с.

2. Фань, Юй. Философия тайцзи в творчестве китайского композитора Чжао Сяошэна / Фань Юй // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2018. – № 2 (48). – С. 39–42.