

УДК 786

**ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ХУАН АНЬЛУНА
(ВОПРОСЫ СТИЛЯ И ЖАНРА)¹**

Чжан Футун

магистрант,

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова,

Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена анализу фортепианного творчества современного китайского композитора Хуан Аньлуна, чья музыка получила признание во всем мире. Цель работы – выявление особенностей фортепианного творчества композитора в аспекте проблем стиля и жанра. На основе подробного анализа сочинений определяются жанровый состав фортепианного творчества Хуань Аньлуна, особенности музыкального языка композитора. Рассмотренные в статье фортепианные произведения не становились объектом специального внимания исследователей, чем обуславливается актуальность представленного материала.

Ключевые слова: Хуан Аньлун, современная фортепианная музыка, фортепианная музыка Китая, фортепианная миниатюра, переложения для фортепиано, концерт для фортепиано с оркестром, жанры фортепианной музыки, музыкальный язык.

**THE PIANO WORKS OF HUAN ANLOON
(QUESTIONS OF STYLE AND GENRE)**

Zhang Futong

Master student,

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по стипендиям Китая (中国国家留学基金委员会, China Scholarship Council (CSC)).

*Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganova,
Kazan, Russia*

Abstract. The article is devoted to the analysis of the piano work of the contemporary Chinese composer Huang Anlong, whose music has received worldwide recognition. The purpose of the work is to identify the features of the composer's piano work in terms of the problems of style and genre. On the basis of a detailed analysis of the compositions, the genre composition of Huan Anlong's piano work, the features of the composer's musical language are determined. The piano works considered in the article did not become the object of special attention of researchers, which determines the relevance of the material presented.

Keywords: Huang Anlong, contemporary piano music, Chinese piano music, piano miniature, piano arrangements, piano concerto with orchestra, genres of piano music, musical language.

Фортепианное творчество современных китайских композиторов представляет собой важную часть мировой музыкальной культуры. Целый ряд произведений китайских авторов заняло прочное место в концертном и учебном репертуарах, включен в программы различных международных конкурсов. Среди них – сочинения известного китайского композитора Хуань Аньлуна. Его музыка исполнялась такими пианистами, как Ланг Ланг, Дж. Бановец, Лю Шикунь, Чжао Вейя, Сюй Син, Хсу Фей Пинг и др.; входила в обязательную программу престижных конкурсов, среди которых - Международный конкурс имени А. Рубинштейна, Международный юношеский конкурс имени П. Чайковского, Гуланьюйский международный фортепианный фестиваль.

Несмотря на значимость творчества Хуан Аньлуна его фортепианная музыка еще недостаточно изучена в отечественной литературе. Существует ряд русскоязычных трудов китайских авторов, посвященных разнообразным аспектам фортепианного искусства Китая, в которых уделяется внимание

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

персоне Хуань Аньлуна. Это исследования Бянь Мэна [1], Ван Ина [2], Хоу Юэ [3]. Следует также назвать статью Ян Пэя, в которой рассмотрены черты фортепианного стиля композитора на примере его Полифонического цикла ор. 68 [4]. Однако системного исследования фортепианного творчества Хуан Аньлуна до сих пор не предпринималось.

Хуан Аньлун (род. 1949) – современный китайский композитор. Творческое наследие Хуань Аньлуна охватывает практически все области академической музыки, включая оперу, балет, хоровую, вокальную, камерную и симфоническую музыку. Его сочинения характеризуются продуманной, динамичной драматургией, использованием различных техник композиции, изменчивым и богатым гармоническим языком, красочной оркестровкой и национальным колоритом. Среди сольных камерно-инструментальных произведений рассматриваемого автора особенно большое значение имеют произведения для фортепиано.

В 2006 году был издан нотный сборник «Избранные фортепианные произведения Хуан Аньлуна» [5]. В него вошли фортепианные сочинения, написанные Хуан Аньлуном с 1970-х годов до наших дней. Появление этого издания способствовало еще большей популяризации его музыки, в особенности, в педагогической практике.

В своей музыке Хуан Аньлун всегда основывается на традиционную китайскую интонационность, что придает сочинениям яркую национальную характерность и является одной из стилистических особенностей его творчества. Соединение западных фортепианных жанров и элементов национального китайского «интонационного словаря» делает фортепианную музыку Хуан Аньлуна уникальной.

Весьма разнообразен жанровой состав фортепианного творчества композитора. Крупно его можно разделить на две группы – сочинения для фортепиано соло и для фортепиано с оркестром. Первая группа включает как миниатюры – прелюдии, пьесы, танцы, так и более крупные сочинения – сюиты, Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

состоящие из двух-трех частей, трио. Оркестровая музыка представлена жанрами фортепианного концерта и поэмы.

Хуань Аньлунь является автором большого количества фортепианных миниатюр. В особенности, этот жанр был привлекателен для композитора в ранний период творчества, когда происходил поиск выразительных приемов, фактурных форм, принципов развития тематизма. Одним из любимых жанров является прелюдия, отличающаяся импровизационностью, компактностью, возможностью фигурационной разработки тематического материала. Ярким примером этого жанра в творчестве композитора является прелюдия с-moll (№ 2, ор. 5), в которой отражены приметные признаки фортепианного стиля композитора.

В основе этой прелюдии лежат пасторальные образы. Арпеджированная, прозрачная фактура, плагальность гармонии рождает ассоциации с жанром ноктюрна. Форма пьесы – сложная трехчастная с контрастной серединой. Главная тема характеризуется нисходящим направлением мелодии, построенной на сцеплении ангемитонных трихордов. Из них складывается пентатоновый звукоряд: c – es – f – g – b (см. пример 1). Основным приемом дальнейшего изложения становится секвенционное развитие темы.

Пример 1. Прелюдия с-moll (№ 2, ор. 5), 1 часть

Вторая часть прелюдии также имеет двухчастную структуру. Тематическую функцию ведет левая рука (см. пример 2). Средняя часть

характеризуется тонально-гармонической подвижностью: композитор сопоставляет проведения тем в разных тональностях терцового соотношения (с-moll – es-moll).

Пример 2. Прелюдия с-moll (№ 2, ор. 5), 2 часть

Реприза – динамизированная. Основная тема звучит в более высоком регистре, изложена в аккордовом утолщении. Усложняются все параметры музыкального языка – структура аккордов, фактура, ритмика. Эта часть наиболее сложна с точки зрения исполнительских задач. В частности, обращают на себя внимание быстрые перебросы рук из одного регистра в другой, пассажи с аккордовыми фигурациями, полиритмия.

Отдельную область творчества Хуань Анлуня представляют фортепианные переложения, представленные преимущественно балетными сюитами из собственных сочинений автора. В их числе - сюита из балета «Маленькая спичка», две сюиты по балету «Сон Дуньхуана». Эти произведения отличаются фактурным разнообразием, богатством гармонии, чутким слышанием композитора возможностей фортепиано и богатой передачей оркестровых партитур в клавирном варианте. Образная яркость и динамичная драматургия стали предпосылкой для включения этих сочинений в репертуар многих китайских пианистов.

Хуань Аньлуна можно считать мастером переложений. В них его же музыка приобретает новое звучание, в ней открываются новые грани. Его сюиты из балета «Сон Дуньхуана», и в частности, такие пьесы, как «Танец богини»,

«Персидский танец» являются примером искусства фортепианных переложений (см. пример 3). Сам композитор, размышляя о такой форме композиторской работы как переложение, пишет: «Для многих современных композиторов переложение - это искусство, которым серьезно пренебрегают; адаптированное музыкальное произведение - это не просто перенос музыки с одного инструмента на другой. Оно должно обогатить выразительную силу оригинала» [5, 7]. Это подтверждается и его творчеством. Фортепианные балетные сюиты Хуан Аньлуна не только сохраняют блестящие художественные черты оригинального произведения, но также включают новые элементы, внесенные композитором, которые ярко демонстрируют технические и колористические возможности фортепиано.

Пример 3. Фортепианная сюита по балету «Сон Дуньхуана»,
«Персидский танец»

Отдельно хочется сказать о влиянии на творчество китайского композитора музыки И.С. Баха. Хуан Аньлун впервые с ней познакомился еще в детстве, благодаря пластинкам, которые привез ему отец. И с тех пор Бах для Хуань Анлуна был одним из его идеалов, к которому он стремился на протяжении всей творческой жизни. Влияние Баха проявилось в обращении к циклам, включающим прелюдию и фугу, токкату и фугу и, в целом, в использовании полифонических принципов изложения музыкального текста в своих сочинениях. Ярким примером является Полифонический цикл ор. 68, Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

включающий Токкату, хорал и фугу d-moll (№ 1) и три прелюдии и фуги – D-dur (№ 2), f-moll (№ 3) и g-moll (№ 4).

Токката, хорал и фуга d-moll являются фортепианным переложением одноименного сочинения (ор. 39), которое было написано в период обучения композитора в Йельском университете (в 1986 году). Оно было посвящено знаменитому йельскому профессору по виолончели Альдо Паризо; предназначалось для ансамбля виолончелистов.

Сочинение состоит из трех частей: технически сложное токкато, Adagio в стиле хоралов и пятиголосная двойная фуга. Последняя часть демонстрирует высшее мастерство композитора-полифониста; в переплетении голосов четко на протяжении всей музыки проводится первая тема, с которой начинается сочинение (см. пример 4).

The image shows a musical score for a fugue, measures 232 to 243. The score is written for piano and consists of three systems. The first system starts at measure 232 and is labeled 'FUGUE Allegro ♩ = 60'. The second system starts at measure 238 and the third at measure 243. The music is in a minor key and features complex polyphonic textures with multiple voices.

Пример 4. Фуга, начало

В 283-м такте возникает вторая тема фуги - монограмма ВАСН, звучащая до последних – кульминационных - тактов фуги (см. пример 5). Так композитор проявляет свое преклонение перед творчеством Баха:

The image shows a musical score for the second theme of the fugue, measures 282 to 283. The score is written for piano and consists of two systems. The first system starts at measure 282 and the second at measure 283. The music is in a minor key and features a prominent melodic line in the right hand, with a dynamic marking of 'mf'.

Пример 5. Фуга, тт. 282-284.

Это сочинение, показывающее Хуань Аньлуня как мастера мелодии, гармонии и контрапункта. Оно ставит непростые задачи и перед исполнителями: требует от пианиста развитого полифонического мышления, хорошего слуха, чувства формы, владения полифонической фактурой.

Фортепианное творчество Хуань Аньлуна включает и сочинения для фортепиано с оркестром. Это - «Концерт для фортепиано № 1 g-moll» (1983), «Танцевальная поэма № 3» ор. 40 (1987), «Концерт для фортепиано № 2 c-moll» (1999) и др.

Мастерство Хуань Аньлуна убедительно доказано в четырнадцати вариациях фортепианной поэмы «Гуланьюй» (ор. 66). Превосходное взаимодействие фортепиано и оркестра подкрепляется калейдоскопом постоянно меняющихся настроений и образов. Хуань Аньлун использует здесь язык мелодии и гармонии, которые ясно репрезентируют китайскую музыкальную культуру (см. пример 6).

The image displays two systems of musical notation for an orchestral and piano piece. The first system is marked 'Larghetto (♩ = 52)' and 'p'. The second system is marked 'più rit.'. The notation includes staves for the piano and orchestra, with various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Пример 6. Поэма «Гуланьюй»

Таким образом, дуалистическая основа музыки, включающая национальные и западные традиции, становится одной из стилистических особенностей фортепианной музыки Хуань Аньлуна. «Народность» звуковысотного строя выражается в ангемитонной интонационности, обращении к пентатоновым звукорядам, общей консонантности музыки; европейское

влияние проявляется на уровне жанровой системы фортепианной музыки, общих принципов строения фактуры, гармонии, формообразования.

Являясь представителем музыки XX века, характеризующейся экспериментами композиторов в области музыкального языка, применением различных современных техник композиции, Хуан Аньлун сочиняет музыку с простейшим музыкальным языком. В этом проявляется одно из его творческих кредо; композитор говорил: «Мне нужно через музыку выражать прекрасные вещи в мире, чтобы люди могли слушать, наслаждаться и ощущать надежду. Или просто желали послушать эту музыку еще несколько раз» [5, 3]. Композитор не принимает модернистские реформы музыкального языка, связанные с усложнением гармонии, расшатыванием тонального строя. Его сочинения, такие как Второй фортепианный концерт, «Реквием», «Концерт для альты», выделяются простотой музыкального языка, красочной аккордикой, обилием полифонических приемов развития тематизма.

Еще одним важным для автора творческим принципом становится сохранение национальной характерности в своей музыке: «Чтобы продвигать китайскую культуру, мы должны опираться на национальную музыкальную культуру. В сегодняшнюю эпоху соблюдение традиций требует больше смелости, чем новаторство» - так говорил Хуан Аньлун [6, 6].

Наряду с яркой национальной интонационной основой, одним из проявлений приверженности традициям является подражание звучанию традиционных китайских музыкальных инструментов. Преобладающую часть китайского народного инструментария составляют струнные, которым, обычно, доверяется основная мелодия. В качестве вспомогательных часто используются различные ударные инструменты. Такое распределение функций мы обнаруживаем и в фортепианной фактуре Хуань Аньлуна: главенствует широкая плавная мелодия, поддерживаемая различными ритмо-интонационными фигурациями в остальных голосах музыкальной ткани.

Творчество Хуань Анлуна – это пример превосходного баланса между национальными традициями и западной музыкой. Чжан Инь – заведующий фортепианным отделением Центральной консерватории Китая - сказал про композитора следующее: «В истории китайской фортепианной музыки Хуан Аньлун сыграл роль моста, соединяющего прошлое и будущее, продемонстрировал уникальные и ценные качества китайской музыкальной культуры» [5, 7].

Библиографический список:

1. Бянь Мэн. Очерки становления и развития китайской фортепианной культуры: автореферат диссер. ... канд. искусствоведения. СПб., 1994.
2. Ван Ин. Претворение национальных традиций в фортепианной музыке китайских композиторов XX-XXI веков: автореферат диссер. ... канд. искусствоведения. СПб., 2008.
3. Хоу Юэ. Детское фортепианное образование в Китае и проблемы его развития: автореферат диссер. ... канд. искусствоведения. СПб., 2009.
4. Ян Пэй. Творчество Хуан Анлуна в контексте современной фортепианной музыки // Научный журнал "Музыка. Искусство, наука, практика". 2021. № 4. С. 63-68.
5. Избранные произведения фортепианных произведений Хуан Анлуна. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2006. (《黄安伦钢琴作品选集》 [M] 自序 上海:上海音乐出版社 2006 年 8 月第 1 版)
6. Хуан Аньлун. Атональность и индивидуальность композиции и др. // Народная музыка, 1995. № 6. С. 5-8. (黄安伦,无调性与曲作的个性及其他.人民音乐,1995 年, 第 06 期, 5-8 页)

Оригинальность 96%