

УДК [785.11:75.047](510)

Адрес для корреспонденции: e-mail: mikulo@rambler.ru – Лю Ян

Взаимодействие образного содержания живописных пейзажей и симфонических картин в творчестве китайских композиторов и художников

Лю Ян

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

Музыкальная картина-симфония – это симфоническая поэма, посвященная описанию природных пейзажей. В статье через призму понятий музыки и живописи проводится анализ симфонических поэм «Живой пейзаж горы Юньлин», «Северный лес», «Гора Тайшань» и «Дунхуан», в которых наглядно раскрываются взаимосвязь и взаимопроникновение музыки и изобразительного искусства. Для адаптации требований основной идеи содержания произведения используются соответствующие средства музыкальной выразительности. Активное использование формирующих акустических приемов служит для зарисовки картины. Идея этого произведения заключается в том, чтобы через слуховое восприятие сформировать у аудитории ассоциации со зрительными образами. Поэтому в каждой пьесе использовались соответствующие стандартные акустические приемы. Выразительные формы, которые отличают симфонические поэмы, с национальным контекстом позволяют добиваться целостности музыки и изобразительного искусства, а это – переход к новым синтезированным формам искусства.

Ключевые слова: симфоническая картина, живописный пейзаж, симфоническая поэма, связи музыки и изобразительного искусства, колорит, формы и техники, средства музыкальной выразительности.

Interaction of the Image Content of Painted Landscapes and Symphony Pictures in Works by Chinese Composers and Artists

Lu Yun

Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk

The musical picture-symphony is a symphony poem devoted to the description of nature landscapes. In the article through the prism of the notions of music and painting analysis of symphony poems «Live Landscape of the Mount of Younglin», «Northern Forest», «Mount Taishang» and «Dunkhuan» is made, in which interaction and interpenetration of music and fine art is vividly revealed. To adapt the requirements of the main idea of the content of a piece of art corresponding means of musical expressiveness are used. Active use of forming acoustic tools serves for the picture scetch. The idea of this piece of art is to shape the listeners' associations with visual images through listening perception. That is why corresponding standard acoustic techniques are used in every piece of music. Expressive forms typical of symphony poems with the national context make it possible to reach wholesome character of music and fine art, which is the transition to new synthesized forms of art.

Key words: symphony picture, painted landscape, symphony poem, connection of music and fine art, color, forms and techniques, means of music expressiveness

Симфоническая картина «Живой пейзаж горы Юньлин» завоевала в Китае признание как одно из

выдающихся симфонических произведений. Эта работа в полной мере использует принцип взаимодействия музыки и живописи. Она объединяет в себе симфонический и национальный характер. Данное произведение во всем, начиная от художественного замысла и заканчивая приемами написания, проявляет новаторство. Уже только ее заглавие дает слушателю чувство нового. Слова «живой пейзаж», заимствованные из китайской живописи отражают стиль жизни в высокогорьях Юньлин. Каждый фрагмент симфонии раскрывает новый оттенок картины, разнообразную по штрихам фактуру, вырисовывая изумительный природный пейзаж в приграничных районах Китая на юго-западе страны и лирические, живописные сцены из реальной жизни различных народностей. Композитор Ли Чжунюн до написания симфонической картины в 1972 г. отправился жить и собирать народный музыкальный материал в такие уезды, как Дали, Баошань, Манши, Жуйли. Прекрасный пейзаж субтропиков, уникальные бытовые обычаи и традиции разных народностей, многогранность и разнообразие народной музыки «заразили» Ли Чжунюна, и вскоре у него возникло стремление создать произведение, которое будет отражать стиль жизни Южного Синьцзяна [1].

Цель статьи – выявить и охарактеризовать взаимосвязь и взаимопроникновение музыки и изобразительного искусства в китайской художественной культуре.

Симфоническая картина «Живой пейзаж горы Юньлин». Это – симфоническая картина с ярко выраженным художественным характером. Она состоит из пяти частей, каждая из которых обладает своими конкретными образами и изображает свой природный пейзаж.

Ил. 1. Весеннее утро в укрепленной горной деревне.

Первая часть под названием «Весеннее утро в укрепленной горной деревне» – это картина раннего утреннего пейзажа. Она основывается на впечатлениях и чувствах, пережитых композитором во время пребывания в уезде Хунхэ: на заре только-только пробивающиеся лучи рассвета превращаются в согревающий солнечный свет. Зрительное впечатление постоянных перемен в укрепленной деревне, а также мощное чувство к природе – вся сцена открывает особый, свежий, поразительный пейзаж раннего утра в районе Хунхэ.

Вторая часть «Охота в густом лесу» – это живое описание охоты. Первый лейтмотив, наполненный сильным чувством движения, от начала до конца пронизывает дерзкую по характеру охотничью песню, которая появляется снова и снова, чтобы продемонстрировать сцены охотничьей облавы и храбрый образ охотников. Эта часть произведения прекрасно показала занимательность охоты.

Третья часть «Танец народности Саньи» – это яркая реалистичная картина, изображающая народные песни и пляски, музыка от начала до конца звучит в пылкой манере, ярко и красочно, раскрывая сцены радостных песен и плясок народности Саньи.

Ил. 2. Танец народности Саньи.

Ил. 3. Серенада под луной.

Четвертая часть «Серенада под луной» – это картина любовной серенады в светлых тонах. Она говорит нам о схожести лирической поэзии и живописи разных народностей. Идея, которую вкладывает автор в эту пьесу, – это то, что он реально видел и слышал во время вечерних прогулок под луной.

Пятая часть «Дорога в праздничный день» – это зарисовка народных бытовых обычаев. В провинции Юньнань каждая народность имеет свои праздники. Каждый раз во время праздника на горных дорогах можно увидеть группы нарядных мужчин и женщин, стариков и детей, разговаривающих и смеющихся, с песнями и плясками мчащихся на торжество. Именно поэтому в этой части используется изящный колорит, и при помощи насыщенных оттенков туши прорисовывается яркая сцена дороги в праздничный день.

Симфоническая картина «Северный лес». В качестве примера можно привести еще симфоническую картину «Северный лес» (композитор Чжан Цяни) – любимое многими произведение с живописными музыкальными образами, глубокой идеей, выразительным стилем и ярким колоритом. Отличительной чертой симфонической картины «Северный лес» является единство образности, поэтичности и мелодичности. Лиричность – основная особенность данного музыкального произведения. Она проявляется в выражении чувств к лесу и воспевании простора и красот родной страны. Экспрессивность выдвигает на первый план дыхание лесной жизни посредством создания музыкальных образов лесных животных. Мелодичность наблюдается в изменении оттенков симфонической картины и развитии человеческих эмоций по отношению к лесу. Благодаря гармоничному соединению утонченной мелодии, живого ритма, прекрасного сочетания оттенков, богатых приемов инструментовки эти три отличительные особенности данного музыкального произведения рисуют перед взором слушателей чудесный образ леса. В музыкальном плане эта живописная симфония может увлечь слушателей, не только потому что автор музыкальной кистью создает живое изображение пейзажа, но и потому что позволяет слушателям с помощью ассоциаций музыкальных образов с природой почувствовать теплоту земли и дыхание родной стороны, к тому же светлая, простая мелодия и многокрасочный колорит доставляют нам еще большее, собственно музыкальное наслаждение.

Ил. 4. Исполнение симфонической картины «Северный лес».

Единство поэтичности, образности и мелодичности, во-первых, должно обладать красивым и трогательным лейтмотивом. В этом плане композитор написал главную партию, богатую народными мелодиями города Орочан. Эта партия начинается с музыкальных образов «Ночь–заря» (экспозиция), которые переходят в «День–закат» (разработка), и заканчивается последней частью «Заход солнца–

ночь». Чтобы отразить атмосферу и многосторонний характер жизни леса, в разработке произведения появляются темы, представляющие разнообразных птиц и зверей леса, что придает музыкальному образу больше динамичности. В образе «тигра» применяется увеличенное трезвучие, значительно улучшающее создаваемый эффект. В музыкальной теме «олень» используется интересный прием чередования ладов, который вызывает ощущение стремительной смены оттенков [2].

Ил. 5. Гора Тайшань.

Ил. 6. Выступление симфонической картины «Гора Тайшань».

Ил. 7. Выступление симфонической картины «Гора Тайшань».

Симфоническая картина «Гора Тайшань». Особое место в современном китайском музыкальном искусстве занимает масштабная национальная симфоническая картина «Гора Тайшань», которая впервые была исполнена на сцене Национального Большого театра 10–11 сентября 2011 г., была совместно создана режиссером Лю Жуном (композитор, исполнитель музыки на эрху), известными композиторами Чжао Цзипином, Лю Вэньцзином, Чжан Цяни, Чэнь Чуньгуаном, знаменитым писателем Хань Цзингином, признанным дирижером Чжан Шие. «Тайшань» состоит из десяти частей: ансамбль «Море из облаков на рассвете», ансамбль «Сон горных глубин», эрху, пипа, чжэн и оркестр «Извилистая тропа слушает сосну», сюань (соло) «Бойкие лесные птички», эрху

(унисон) «Рев пучины водопада», ударные инструменты «Песня носильщиков», щипковые инструменты «Небесный Тракт ступает по дождю», ансамбль «Похвала камню, отвращающему зло», ансамбль «Вершина Дай любит красота», симфонический хор «Взаимодействие неба и земли». Музыкальное произведение соединяет в себе хоровое пение, танец, балет, хореографию, декламацию, костюмы и другие виды искусства, которые в значительной степени усиливают выразительность и увлекательность произведения. Посредством грандиозной энергии создается разносторонний, выразительный и необычный облик высокой горы Тайшань. С помощью абсолютно новых форм исполнения национальной музыки и творческих идей отражается многовековая история, глубокая культура, предания и легенды Тайшань. Благодаря пестрому колориту и утонченному стилю в симфонии ярко выражены великие моральные убеждения и идеалы священной горы [3].

Ил. 8. Песня носильщиков.

Гора Тайшань вследствие высокогорной культуры, соединившей в себе взаимодействие природы и человеческой цивилизации, на протяжении тысячелетней истории является символом китайского народного духа и воплощением истории и культуры китайского государства. Следует сказать, что создать масштабное музыкальное произведение, посвященное горе Тайшань, было мечтой нескольких поколений музыкантов. Долгая история, богатая культура, глубокий внутренний смысл вызывали почтение у огромного множества музыкантов, и в тоже время заставляли их отступить перед заданной целью.

Симфоническая картина «Тайшань» обладает высокой художественной ценностью, глубочайшим смыслом, богатством элементов различных видов искусств, неограниченной привлекательностью в распространении искусства. Таким образом, превосходный сюжет послужил основой будущего успеха, «Тайшань», несомненно, соответствует уровню выдающихся китайских национальных симфонических произведений.

Тайшань – огромное, трехмерное, красочное полотно. Композиторы хотели не только описать горный пейзаж, но и передать духовные переживания и ощущения, которые вызывает великая гора, показать всем дух этого места. Для них это способ восприятия жизни, их эстетическая направленность. Безусловно, это мудрое поучение приносит пользу и слушателям.

Так как «Тайшань» является не просто симфонией, а симфонической картиной, то хореограф Чжан Губао ввел в произведение ряд живописных деталей – пышные волнообразные облака, пение ручьев, горное эхо, зеленые вершины горных хребтов, рев ветра и пелена тумана над оркестровой ямой, молниеносность и яркость звуков, оживленный танец на мосту девушек в разноцветных одеяниях, щебетание птиц и аромат цветов в лесу. Он становится гидом, сопровождающим публику в музыкальном путешествии. Элементы музыки и хореографии удачно сочетаются в единое целое. С эстетической точки зрения, он смело шагнул вперед и внес новое в развитие национальной симфонической музыки.

В национальной симфонической картине «Тайшань» для создания еще более живописного образа великолепного горного пейзажа кроме музыки, полотен, танца и других абстрактных форм выражения, также применяется специально спроектированный большой светодиодный экран

длинной 15 метров и шириной 5 метров. На огромной сцене Национального Большого театра предстает прекрасное зрелище: от внушительного колокольного звона горных храмов и почитания народных верований о камнях, отвращающих зло, до сказочного очарования горных источников, изменений утреннего и вечернего пейзажа в ясную погоду и ненастье, до расположенных на крутых обрывах буддийских монастырей и даосских храмов. Богатое народными обычаями симфоническое торжество песен и танцев с помощью сверхновых технологий может панорамно отразить блистательный облик китайской горы Тайшань, которое никого не оставит равнодушным. Его энергия, зрительное и звуковое восприятие нисколько не уступают крупнобюджетному фильму [4].

После долгих рассуждений режиссер Лю Жун в конце концов соединил инструментальную и вокальную музыку, танец, хореографию, костюмы, декламацию и другие разнообразные элементы и формы искусства в одно целое, известное сейчас как музыкальная картина «Тайшань».

Симфоническая картина «Дуньхуан». Одним из новейших произведений явилась Симфоническая картина «Дуньхуан».

Ил. 9. Дуньхуан.

Ил. 10. Пещера Могао.

«Дуньхуан» – произведение, пронизанное мотивом «шелкового пути». В нем город Дуньхуан является декорациями, пещера Могао становится осязаемой. Посредством формы народной симфонической картины раскрывается прекрасная, богатая культура города Дуньхуан и его духовный облик. Музыка симфонической картины основывается на фактических материалах о «шелковом пути», а также на сохранившихся материалах традиционной народной музыки и древних нотных записях. Автор также использовал характерное для Дуньхуана арочное зодчество, и, придерживаясь принципа «приближать сопоставление, отдалять отклик», разработал музыкальную конфигурацию произведения, в которой каждая пьеса по силе, тембру, настроению представлена в сопоставлении, обладает своими средствами выразительности. Каждая часть целостна, одновременно демонстрирует древнюю историю Дуньхуана и подробно раскрывает блестящую эпоху процветания через путешествие во времени.

Симфоническая картина «Дуньхуан» крупной формы впервые была представлена публике 29 февраля 2012 года в Большом театре провинции Ганьсу. Ее авторами являются Чжао Ципин, председатель Союза музыкантов Китая, автор многочисленных музыкальных работ, материала к симфонии, автор музыки для народных духовых и струнных инструментов, симфонических поэм, концертов и т. д., и Цзин Цзяньшу, композитор и дирижер. Они рассказывали: «В нескольких пьесах

воплотить великий Дуньхуан. Сначала эта задача поставила нас в тупик. Сильный толчок нам дали фрески. К которой из фресок родились чувства, ту часть пьесы и писали» [5]. Так нам понадобилось 7 пьес, чтобы позволить слушателю «войти» в Дуньхуан. Композитор Чжан Цзянь сказал: «Фрески Дуньхуана величественны и проникновенны. Сталкиваясь с ними, появляется сильное чувство потрясения, музыка о создании Дуньхуан – это не только разговоры о пещере Могао, но и всестороннее ее раскрытие», – говорит композитор Хань Ланькуй [6].

Ил. 11. Фрески Дуньхуана.

Ил. 12. Шествие главнокомандующего.

Симфоническая картина «Дуньхуан» состоит из семи пьес: «Ветряные колокольчики пещеры Могао», «Шествие главнокомандующего», «Танец Западной Лян», «Озеро Юэяцюань», «Дуньхуанская ярмарка», «Летящие апсары», «Дары Дуньхуана». «Ветряные колокольчики пещеры Могао» привлекают путников войти, завлекая их уносящими в далекое прошлое радостными воспоминаниями, в спокойной музыке наблюдается динамика, она простая и точная. Мелодия «Шествия главнокомандующего» величественная и грандиозная. Она живо передает величественную сцену отправления в поход командующего поздней династии Тан Чжан Ичао, сцены ожесточенных сражений. Музыка довольно напряженная. Мелодия «Танца Западной Лян» прекрасна, энергична по ритму, обладает густым колоритом Западных земель. Уникальное лирическое адажио «Озера Юэяцюань» подобно грезам, имеет свои особые характерные черты. «Дуньхуанская ярмарка» – это радостное и лаконичное аллегretto. Оно рисует картину, как различные народности мирно сосуществуют на «шелковом пути», цветущие сцены дружеского обмена. Музыка «Летящих апсаров» живая и туманная, необычно красивая, наполнена романтическим колоритом, словно обманчивый пейзаж [7].

«Дары Дуньхуана» благодаря искренним чувствам и трогательной мелодии выражают переживания и восклицания о Дуньхуане. Поэтому можно увидеть тесную связь музыки и изобразительного искусства, их неразделимость. Только объединив музыку и фрески, композиторы смогли создать столь совершенное произведение.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что хотя, в целом, рассматриваемые произведения различны по колориту и способам передачи образов, все они прославляют

величественную красоту родного края. Выразительные формы и техники, свойственные симфоническим поэмам, в сочетании со спецификой национального стиля позволили в итоге добиться цельности и целостности музыки и изобразительного искусства, что знаменует переход к новым и перспективным, синтезированным формам искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лю, Вэнзинь. Особенность искусства симфонической картины «Живой пейзаж горы Юньлин» / Вэнзинь Лю, Шаньсинь Хэ // Народная музыка. – 1981. – № 8. – С. 25–30: кит. яз.
2. Чжао, Синдао. О воображении симфонической картины «северный лес» / Синдао Чжао // Народная музыка. – 1982. – № 12. – С. 20–22: кит. яз.
3. Национальная симфоническая картина «Гора Тайшань», которая вышла на сцене Национального Большого театра в Цзинань / Байду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.northnews.cn/2013/1011/1417138.shtml>. – Дата доступа: 11.10.2013.
4. Цзан, Дуншэн. Критика национальной симфонической картины «Гора Тайшань» / Дуншэн Цзан // Культурный науч. – 2014. – № 1. – С. 48: кит. Яз.
5. Национальная симфоническая картина «Дуньхуан» / Байду [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://special.gscn.com.cn/system/2012/07/19/010131715.shtml>. – Дата доступа: 07.19.2012.
6. Гао, Дэсюй. Музыка и танец древнего Дуньхуана / Дэсюй Гао. – Пекин: Народная музыка, 2008. – 427 с.: кит. яз.
7. У, Кэвэн. Анализ особенностей симфонической картины «Дуньхуан» / Кэвэн У, Цзайшэн Лю // Народная музыка. – 2012. – № 11. – С. 20–24: кит. яз.

Поступила в редакцию 05.06.2015 г.