

Лю Ян

*(Минск, Белорусский государственный университет
культуры и искусств)*

ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ В ПЕСНЕ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО КОМПОЗИТОРА ЦИН ЧЖУ НА СТИХИ ДРЕВНЕГО ПОЭТА СУ ШИ

В процессе развития мирового искусства музыка и живопись обрели особые места. В человеческом сознании прочно утвердились представления о том, что живопись – это искусство визуальное, материализованное, а музыка – это искусство мгновения, опирающееся на звуковые средства выразительности. Тем не менее различия между ними не абсолютны, наоборот, оба вида искусства характеризу-

ются взаимопроникновением и взаимовлиянием. Так, музыка и живопись зачастую могут составлять единое целое, особенно в песнях на тексты из древней китайской поэзии, где композиторами широко используется художественно-изобразительная функция искусства.

В вокальном искусстве Китая песни на древние поэтические тексты составляют значительную часть. Они тесно связаны с традиционной китайской культурой, отличаются рядом специфических черт. Современные композиторы, художники и исполнители создают оригинальные произведения с помощью обработки древних лирических текстов, вводя их в новые музыкальные произведения, которые становятся образцовыми благодаря своей эстетической ценности и соответствию базовым требованиям искусства. Среди таких произведений – песня «На восток течет река», ставшая образцовой, выделяющаяся своей особой выразительностью, получившая дальнейшее развитие во многих интерпретациях и любимая всеми. Данное произведение оказало огромное влияние на развитие китайского искусства в целом.

Стихотворение «На восток течет река» – это лирическое произведение известного сунского поэта Су Ши, ставшее знаковым в китайской традиционной литературе, оно стало основой для создания известной одноименной песни в Новое время композитором Цином Чжу [1, с. 32–39]. Помимо этого, известный живописец Фэн Чжунте в соответствии со своим личным видением также обработал данное стихотворение, создав одноименную картину.

Основная особенность песни – одновременное описание пейзажа и чувств героя с целью более глубокой передачи эмоций. Смысловое пространство произведения напоминает полотно в жанре «гор и рек» (*шаньшуй*). Поэт с помощью описания бурного водного потока создает величественный образ древнего героя. В первой части произведения основной является картина природного пейзажа – волнующиеся под порывами ветра воды. Смысловое пространство здесь широко и насыщенно, эмоциональное наполнение глубоко. Волны и подвиги древних связываются автором в единое целое. Пейзаж при этом оттеняется, во-первых, сочетанием реальной и вымышленной природных картин и, во-вторых, противопоставлением «мужества и героизма» древних и лирического образа героя. Эмоционально насыщенная лексика произведения позволяет вспомнить великие подвиги предков, наполнена глубинным смыслом, увлекает слушателя в художественно яркое пространство древнего искусства, передает восхищение автора древними героями.

Автор текста данного произведения – Су Ши (1037–1101 гг.), известный поэт эпохи Сун, настоящее имя – Цзи Чжань, псевдоним – Су Дунпо, уроженец Мэйшань (пров. Сычуань), живший во время правления династии Северная Сун. Су Ши – один из восьми великих поэтов эпох Сун и Тан, тематика его стихотворений разнообразна, лирика отличается новаторством и красотой, некоторой гиперболизированностью и обилием метафор, особым авторским стилем. Его поэзия стала основой для нового течения в китайской литературе, а произведения собраны в два сборника «Сочинения Дун По» и «Песни Дун По» [2, с. 281].

Композитор Цин Чжу (1893–1959 гг., настоящее имя Ляо Шанго, родился в Хуэйчжоу, провинция Гуандун) в юности был участником Синьхайской революции, в 1912 г. отправился на учебу в Германию, где изучал французский язык, философию, игру на фортепиано и теорию композиции. В 1920 г. он получил степень магистра юридических наук, с 1929 г. работал под псевдонимом Цин Чжу. По приглашению друга начал преподавать в музыкальном колледже в Шанхае, где также был назначен главным редактором ежеквартальных изданий «Музыкальное искусство» и «Звук». С этого времени начинается насыщенный период его творчества. Цин Чжу издал сборники по музыкальной эстетике «О музыке» и «Теория музыки», в которых затронул многие важные для развития китайского музыкального искусства вопросы и одним из первых в стране системно рассмотрел проблему музыкальной эстетики, став «пионером» теоретических исследований в данной области [1, с. 34].

Песню «На восток течет река» Цин Чжу написал в 1920 г. во время учебы в Германии. В приложении к нотному изданию данного произведения имеются воспоминания о том, как была создана песня: «Однажды летом 1920 г. Цин Чжу с друзьями плыл на небольшой лодке под грозовым дождем на середину озера, чтобы искупаться на спор. Позже, ощутив прилив вдохновения и вернувшись в свою комнату, он, вслушиваясь в звуки дождя за окном и завывание ветра в листве деревьев, сочинил мотив будущей песни. На следующее утро после завтрака он сел за фортепиано и несколько изменил вчерашнюю мелодию для стихотворения Су Ши, записав ее затем на бумагу». Так возникла песня, созданная Цин Чжу с применением музыкальных приемов и декламаций, свойственных европейской культуре и образно передавшая идейное содержание древнего стихотворения, а также воплотившая традиционные китайские художественные концепции «пейзаж не без эмоций, эмоции не без пейзажа», «пейзаж в эмоциях» и «взаимопроникновение эмоций и пейзажа», уходящие корнями в эпохи Сун и Юань [3, с. 91].

Композитор, прочувствовав картину бурных речных вод и подвигов героев древности, мастерски создал с помощью определенных музыкальных средств мотив, увлекающий слушателя в пространство созданной им воображаемой картины. При этом он обращается к западной музыкальной технике, воплощая лирику Су Ши западноевропейскими средствами музыкальной выразительности, композитору удается оживить атмосферу произведения, сделать ее чуть непринужденнее, добавить в нее определенные элементы романтизма и создать в итоге истинный шедевр мирового искусства. Песня акцентирует внимание на смысловом содержании лирического произведения, подчеркивая его с помощью музыки. Композиционно она состоит из двух четко определенных частей, что усиливает понимание произведения и воздействует на воображение слушателя.

В первой части дается описание пейзажа. «На восток течет река, плещут волны, словно тысячи древних героев». С самого начала здесь рисуется картина непрерывного течения реки Янцзы, протянувшейся на тысячи километров, образ которой поражает воображение. Первая фраза «На восток течет река...» обобщает образ волнующихся вод Янцзы, устремленных к востоку через огромные расстояния. «Плещут волны, словно тысячи древних героев...» – вместе с перемещением акцента на «героев» вспоминаются и их великие подвиги, оставившие свой след в истории, как брызги Янцзы, несомые в синий океан жизни. Далее, «древние западные валы, пути-дороги, пограничье Трех царств»: здесь на сочетании «древние валы» перед глазами возникают руины на местах сражений, слово «западные» задает ощущение пространства, «пути-дороги», словно в древних сказаниях, усиливают чувство памяти о давно свершившемся, воскрешая давние события. Вместе с фразой «пограничье Трех царств» сразу возникают время, персонажи и место действия, объединенные в цельную историческую картину, вызывающую в сознании читателя сюжет сражения армий Чжоу Лана и Цао Цао в эпоху Троецарствия. «Вихрь летящих камней, волны, раскалывающие берега, тысячи сугробов в движении». Здесь в первой фразе емко обрисованы камни, вихрем летящие с обрывов. Во второй – волны, при этом переданы не только их сила и ярость, но и стремительное движение, можно услышать их оглушительный рев, почувствовать их неукротимую силу. В третьей фразе передана картина разлетающегося в стороны снега. Так в трех небольших фразах соединяются глубокие смыслы и древняя история разворачивается перед глазами слушателя. «Река и горы, как картина, во мгновение ока рисующая героев». Это ключевая, центральная фраза песни, именно на ней осуществ-

вляется переход ко второй части произведения. «Река и горы, как картина...» – здесь обобщается все сказанное поэтом выше, а фраза «... во мгновение ока рисующая героев» прославляет не только подвиг Чжоу Лана, но и подвиги бесчисленного числа древних героев. Поэт соединяет в цельный образ природную «картину» и «героев», создавая изысканное и возвышенное произведение, пробуждающее почтение к древности.

Во второй части воплощаются воспоминания о прошлом. «В тот далекий год вышла замуж Сяо Цяо за храбреца...». Здесь обрисован героический образ Чжоу Лана. Фраза «...Вышла замуж Сяо Цяо...» звучит достаточно неожиданно. Сяо Цяо – это знаменитая китайская красавица, дочь придворного министра династии Восточная Хань Сяо Сюня (109–183 гг.), вышедшая замуж за Чжоу Лана в 198 г. во время трехлетнего перемирия. К моменту битвы у Красных холмов они были женаты уже 10 лет. Здесь упоминание о том, что она «вышла замуж» – не следствие неточности автора, а средство придания произведению романтического оттенка, усиливающее героический образ Чжоу Лана. Далее, «опахало и платок, беседы и смех, весла погрузились в дым». Опахало и платок свидетельствуют о том, что Чжоу Лан не только был храбрым генералом, но и обладал хорошими манерами, презирая своих грубых врагов. Во фразе «беседы и смех» каждое слово подчеркнуто, что усиливает передачу приподнятого настроения Чжоу Лана в год, когда он разбил Цао Цао у Красных Холмов. «Весла» подразумевают армию Цао Цао, неся в себе отрицательный смысл. «Погрузились в дым» – здесь рисуется картина пожара и битвы у Красных Холмов, сокрушительного разгрома войск Цао Цао, что производит сильное впечатление на слушателя. «Великий поход древних царств; я улыбаюсь своим чувствам, возвращаясь в старину». Здесь автор словно переносится на место подвига Чжоу Лана и сам улыбается возникающим при этом тоске и радости, ощущению древности в самом себе. В этих фразах сжато переданы эмоции поэта. Если вначале воспеваются древние герои, то здесь изливаются личные чувства, возникающие, в свою очередь, при соприкосновении со стариной. И наконец, «жизнь человека подобна сну, жертве реке и луне». В этих строках воплощается пассивность, идея спокойного отношения к жизни. Словно совершив символическую винную жертву в честь луны и реки, поэту ничего не остается, как успокоиться и погрузиться в тоску: он не в состоянии проявить мужество на благо родного края, к этому его привело феодальное общество, вынуждающее поэта успокаивать горячие патриотические чувства. Без сомнения, здесь скрыто недовольство автора окружающей его реальностью. «Луна и река»

возвращают нас в начало произведения, очерчивая время, усиливая красоту передаваемого пейзажа, соединяя усилие и мягкость, мужество и нежность в единое целое.

Известный китайский живописец Фэн Чжунцзе (род. в 1917 г.) написал картину «На восток течет река», опираясь на одноименные древнее стихотворение и музыкальное произведение. Полотно у него разделено на две самостоятельные части, объединенные общим смыслом, что подчеркивает индивидуальность художника в выборе композиции. Если говорить, что в стихотворении скрыта картина, а в картине – стихотворение, то объединение того и другого в единое целое – отнюдь не легкая задача. Еще более сложно объединить стихотворение, картину и музыку. Выразительные средства в изобразительном искусстве и музыке различны, первое опирается на визуальные черты, второе – на звуки, они далеки друг от друга, как небо и земля. Но в этом случае крайне важно найти точки их соприкосновения. Неугасающая популярность и стихотворения, и песни «На восток течет река» свидетельствуют о том, что поэзия и музыка обладают схожим ритмом. В то же время отдельной ценностью обладает и технически сложное живописное произведение [4].

Картина Фэна Чжунцзе «На восток течет река» передает грандиозный пейзаж. Художник использует традиционный прием рассеянной перспективы для выражения духа эпохи и величия созидательных сил природы. Композиция картины представляет собой вид с высоты птичьего полета, ей свойственны сочетание прямых и изогнутых линий, противопоставления отдаленных и близких объектов, фокусировка на отдельных точках, линиях и поверхностях. Рассеянная перспектива приближает к зрителю отдаленную Янцзы, воплощая традиции живописи «гор и вод». Картина прорисована тонко, размытость и нечеткость линий усиливают ее изящность и красоту.

Необходимо отметить, что использование и художником, и композитором прямых и изогнутых линий, противопоставления далекого и близкого воплощают оттенки, передаваемые в стихотворении Су Ши: «пустой» пейзаж и лирический герой (изогнутые, пунктирные линии, всегда нечеткие в китайской традиционной живописи), «цельный» пейзаж и, как следует из самого названия, прямые, четко определяемые линии. Второе смысловое «наполнение» оттенков – это подвиги героев, далеких по отношению к эпохе Сун: автор «возвращается в старину», соединяя прошлое и настоящее.

Песня «На восток течет река» отличается красотой мелодии, мастерским использованием в ней выразительных средств, позво-

ляющих создавать яркие и живые музыкальные образы. Использование же в картине художником прямых и изогнутых линий, изображение далеких и близких предметов упорядочивает полотно, подчеркивая ключевые моменты, увлекая зрителя. Проведенный выше анализ позволил нам выявить тесную связь между музыкой и живописью. В частности, соединение музыки и живописных образов позволяет лучше прочувствовать смысл произведения, усвоить особенности музыкального языка, композиционные формы и передаваемую атмосферу, развить воображение, ощутить новые яркие эмоции, улучшить выразительность музыкальных оттенков при исполнении.

Литература

1. *Ли, Эрюн.* Язык китайских музыкально-поэтических произведений (на примере стихотворения Су Ши «В Чибэ размышляю о древних») / Эрюн Ли // *Lingua mobilis*. 2010. № 20. С. 32–39.
2. *Хэтан, Иньш.* Танские стихи, Сунские цы, Юаньские цюй / Иньш Хэтан. Яньань, 2007.
3. *Чэн, Фань.* Анализ песни «На восток течет река» / Фань Чэн // Литературное образование. 2010. № 12. С. 91.
4. <http://www.meishujia.cn/index.php?act=app&appid=261&mid=8779&p=view&said=96>