

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ МАНЕРЫ И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА ВАН ЮЙЦЗЯ

Цуй Минь, аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2025-3-1-19-23

Аннотация. В настоящей статье анализируется исполнительское искусство выдающейся китайской пианистки-виртуоза – Ван Юйцзя. Освещаются основные этапы творческого пути исполнительницы, ключевые моменты ее биографии, сыгравшие важную роль в становлении Ван Юйцзя как музыканта. Рассматриваются произведения русских и европейских композиторов, исполняемые пианисткой. В работе анализируются уникальные особенности музыкальной манеры Ван Юйцзя и оценивается ее вклад в эволюцию китайского фортепианного искусства и утверждение его на мировой музыкальной арене в контексте общего расцвета фортепианного пианизма Китая на рубеже XX-XXI столетий.

Ключевые слова: Ван Юйцзя, пианистка, фортепианная музыка, Китай, виртуоз, исполнение, техника.

Ван Юйцзя (в английском варианте – Ванг Юджи, в русской транскрипции – Юя Ванг) – выдающаяся китайская пианистка, которая приобрела мировую славу благодаря своей уникальной и высокопрофессиональной технике игры на фортепиано. Ее манера исполнения музыкальных произведений отличается потрясающим артистизмом, небывалой мощностью, новаторством в области интерпретации музыкальных произведений и истинной виртуозностью, которая заключена в небывалой беглости пальцев и скорости игры. Поэтому люди дали девушке псевдоним – «Летающие пальцы» [1, 2].

Основные этапы биографии и творческого становления фортепианной исполнительницы Ван Юйцзя

Ван Юйцзя – уроженка Пекина. Она родилась в 1987 году в творческой семье (ее мать, Чжай Цзецзин, – танцовщица, а отец, Ван Цзяньго, – перкуссионист). С детства девочка была погружена в мир музыки. В шесть лет она начала учиться игре на фортепиано, а в семь – одаренный ребенок поступил в Пекинскую консерваторию. Ван Юйцзя стала быстро достигать успехов в избранном деле, и скоро ей стало тесно в рамках учебного заведения своего родного горда. В одиннадцать лет – в 1998 году – юного музыканта зачислили в Консерваторию Колледжа Маунт-Роял в Канаде, где она стала самой молодой студенткой. В консерватории девушка обучалась у

китайского профессора Хун-Куан Чена. В 1998 году она получила приз за третье место, приняв участие в Международном конкурсе молодых пианистов, который прошел в немецком городе Эттингене. В 2001 году Ван Юйцзя участвовала в Международном конкурсе исполнителей в японском городе Сендае, где также заняла третье место и получила денежную награду (пятьсот тысяч японских йен) в качестве специального приза от жюри, присуждаемого юным пианистам в возрасте до двадцати лет.

В течение трех лет – с 2001 по 2004 годы – Ван Юйцзя сочетала учебу в двух странах – Китае и Канаде, но затем окончательно переехала за границу. В пятнадцать лет она поступила в Институт Кертиса в Филадельфии, где училась в течение пяти лет (до 2008 года) у выдающегося американского пианиста – Гэри Граффмана. Когда знаменитый Граффман впервые услышал игру Ван Юйцзя во время прослушивания, он был очень впечатлен исполнительской манерой девушки, увидев в ней особую интеллектуальность и хороший интерпретаторский вкус.

Обучаясь в Институте Кертиса пианистка продолжала участвовать в конкурсах и вела активную концертную деятельность. В 2002 году заняла первое место в конкурсе концертов на Музыкальном фестивале Аспена. В 2003 году артистка впервые выступила в Европе со швейцарским оркестром Тонхалле-

Оркестр из Цюриха, сыграв Концерт для фортепиано № 4 Бетховена. В 2005-2006 годах она с тем же концертом дебютировала в Северной Америке и Оттаве.

В 2005 году Ван Юйцзя стала лауреаткой премии Gilmore Young Artist Award как многообещающая пианистка в возрасте до двадцати двух лет. Она получила денежный приз в размере пятнадцати тысяч долларов и возможность выступить на концертах фортепианного фестиваля Ирвинга С. Гилмора.

В 2006 году пианистка играла на фестивале Bravo! Vail Music Festival с известным Нью-Йоркским филармоническим оркестром, а в 2007 году она совершила тур по Японии и Корее с оркестром под руководством дирижера Лорина Маазеля. В 2007 году девушка также выступила на четырех концертах с симфоническим оркестром Бостона.

В двадцать один год Ван Юйцзя уже стала всемирно признанной пианисткой нового поколения. Немецкий звукозаписывающий бренд Deutsche Grammophon подписал с ней эксклюзивный контракт.

С 2008 по настоящее время пианистка участвовала во множестве знаковых концертов, музыкальных фестивалей мирового уровня, гастролировала по миру и выступала с самыми известными в мире оркестрами – Академией Святого Мартина, YouTube Symphony Orchestra, Оркестром Люцернского фестиваля, Гонконгским, Израильским, Люксембургским, Берлинским, Венским, Чешским, Бостонским, Чикагским, Кливлендским, Лос-Анджелесским, Нью-Йоркским, Филадельфийским филармоническими оркестрами, симфоническим оркестром из Сан-Франциско, Национальным юношеским оркестром Китая и др., активно записывала свое исполнительское искусство на студии Deutsche Grammophon.

В январе 2023 года состоялось очень важное для творческой биографии Ван Юйцзя событие – она дала четырехчасовой концерт в знаменитом концертном зале Нью-Йорка – Карнеги-холл, где впервые в истории фортепианной музыки были сыграны за один раз все четыре концерта для фортепиано С.В. Рахманинова, а также его Рапсодии на тему Паганини [2].

Особенности творческого почерка и вклад в китайское фортепианное искусство

В наше время Ван Юйцзя (больше известна в английской интерпретации как Юджа Ванг) представляет собой одну из наиболее самобытных и выделяющихся пианисток. Она работает со всеми крупными мировыми оркестрами, постоянно гастролирует и относится к самым востребованным музыкантам-исполнителям. Пианистка обладает какой-то особой притягательностью. В ее манере исполнения органично сочетается блестящая техничность, высокий профессионализм и тонкое поэтическое чувство. Многие ее коллеги – знаменитые пианисты-виртуозы – Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко, Даниэль Баренбойм, Марта Аргерих, Майкл Тилсон Томас очень высоко отзываются о ее исполнительском искусстве, признавая, что оно захватывает дух [2].

Особый интерес Ван Юйцзя вызывает у русской публики. Следует подчеркнуть, что китайская пианистка отвечает ей взаимностью. Музыкальные произведения русских композиторов – С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева – важный пласт репертуара исполнительницы.

Любовь у Ван Юйцзя к русской классической музыке возникла еще в детстве. Она была потрясена балетом «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Пианистка связывает свое исполнительское творчество с русской фортепианной школой. Она училась у американского пианиста Гэри Граффмана, который был учеником советского фортепианного исполнителя В.С. Горовица и перенял от него некоторые русские музыкальные традиции. Симпатия Ван Юйцзя к русской музыкальной школе и ее особый акцент на ней в творческой деятельности пианистки органично согласуется с современными тенденциями, связанными с развитием культурных связей, интеграционных процессов и тесного сотрудничества между Россией и Китаем.

Исполнительское искусство Ван Юйцзя уникально и самобытно тем, что оно является синкретичным, гармонично синтезирующим в себе целый ряд традиций: китайской народной музыки и национального пианизма, европейской и русской классики. Важно отметить, что китайский пианизм основан на сочетании мирового (европейского и русского) фортепианного искусства и на национальных музыкальных традициях, связанных с глубокой ре-

лигиозной философией конфуцианства и даосизма [3, 4].

Китайские элементы в манере Ван Юйцзя выражаются в стремлении к внешней эффектности, блеску, яркости, игре, построенной на пределе технических и эмоциональных возможностей. Черты мировой фортепианной школы (европейской и русской) проявляют себя в ориентации на точную передачу особенностей стиля композитора и произведения, глубокое погружение в авторский замысел и одновременно его индивидуальную интерпретацию [2].

Особенно Ван Юйцзя близка музыка С.В. Рахманинова. В ее репертуаре – огромное число сочинений Рахманинова, среди которых пианистка особенно выделяет фортепианные концерты № 2 и 3, миниатюры – этюды-картины (из опуса 39), пьесы-фантазии (из опуса 3), известный «Вокализ». Исполняя произведения Рахманинова, она стремится передать мощь, силу и густоту басов (вступление ко Второму концерту), линейную сожмнутость и плотность октав и аккордов (Рапсодия на тему Н. Паганини). Музыканту близок не только композиторский, но и исполнительский стиль Рахманинова. С одной стороны, она проявляет большую чуткость в плане понимания стиля композитора и в то же время демонстрирует свое собственное чувство его музыки [2].

Третий концерт Рахманинова Ван Юйцзя играет выразительно, точно, с особой легкостью и без излишних эффектов. Звучание инструмента отличается четкой артикулированностью, пассажи – легкие и струящиеся, словно находящиеся в полете, арпеджио – ровные и ясные. Она не применяет педаль с целью завуалировать сложно исполняемые места.

Несмотря на умение глубоко почувствовать стиль исполняемого композитора, пианистка стремится к уникальной творческой интерпретации. Так, в финале Третьего концерта Рахманинова проступает зловещее настроение, исполненное тревожных предчувствий, у Ван Юйцзя создается фантастически-сказочная, причудливо-игривая атмосфера, проникнутая радостью, светом и утверждением жизни. Пианистка делает акцент на стремительном вихревом движении и эмоциональном напоре. Она стремится к разнообра-

зию звуковых оттенков, красочности и живописности [2].

Интерпретация Ван Юйцзя сложного Третьего концерта Рахманинова представляется яркой и самобытной, исполненной большой виртуозности. Здесь особенно ощущаются артистизм, свобода и блеск, присущие творческой манере пианистки.

Большой интерес вызывают исполнительские переосмысления Ван Юйцзя фортепианных произведений И. Брамса. Пианистка играет его циклы миниатюр (каприччио, интермеццо, рапсодии из опусов 1165, 1186 и 1197), камерно-инструментальные произведения и фортепианные концерты. Исполняя сочинения Брамса, музыкант стремится передать присутствующие в произведениях композитора наполненность звука, глубину музыкальной мысли и целый спектр тонких эмоций (сдержанность, утонченность, напевность, созерцательность, взволнованность). В интерпретации миниатюр Брамса Ван Юйцзя точно передает сложную фортепианную фактуру, проявляет внимание к каждой детали. У пианистки отсутствует манерность, форсирование звука, ее музыкальная лирика благородна и поэтична. Музыкант отлично чувствует нюансы оркестровых тембров [2].

Среди произведений русских композиторов, которые в сфере интересов Ван Юйцзя, – «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, Первый концерт для фортепиано П.А. Чайковского, Второй концерт для фортепиано с оркестром С.С. Прокофьева. Соната № 10 и Девятый этюд соль-диез минор А.Н. Скрябина.

К любимым произведениям европейских композиторов, исполняемых пианисткой, относятся – «Танец блаженных духов» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Мелодия» К.В. Глюка в переложении С.В. Рахманинова, Соната № 29 Л. ван Бетховена, Соната си минор Ф. Листа, «Крейслериана» из опуса 16 и концерт для фортепиано с оркестром ля минор из опуса 54 Р. Шумана, Фантазия-экспромт из опуса 66, Полонез-фантазия из опуса 61, Вальс № 2 из опуса 64, Ф. Шопена, «Гретхен за прялкой» Ф. Шуберта в переложении Ф. Листа [2, 5].

Ван Юйцзя – не только выдающаяся пианистка, потрясающий виртуоз-исполнитель, но и харизматичная личность, постоянно при-

ковывающая к себе внимание мировой общественности. Из-за ее экстравагантной и довольно вызывающей манеры одеваться (обтягивающие, обильно декорированные мини-платья с декольте насыщенных цветов, обувь на очень высоких каблуках, яркий макияж) о пианистке часто пишут в СМИ, обсуждают ее внешность и экстравагантный имидж. Она является иконой стиля, моделью и амбассадором ряда брендов. Сама Ван Юйцзя считает, что яркий внешний образ – это часть ее исполнительского искусства. Он выражает суть творческих идей пианистки и дополняет музыкальные образы, которые она создает.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что китайское фортепианное искусство, в целом, очень интересное и необычное явление. Рубеж XX-XXI столетий характеризуется настоящим «фортепианным бумом» в Поднебесной. Большинство китайских детей с ранних лет учат игре на пианино. Считается, что она крайне важна для всестороннего развития личности, рационального и ментального интеллекта, благоприятных душевных и нравственных качеств, расширения кругозора [4]. И именно в таких условиях сформировался и раскрылся творческий гений Ван Юйцзя. По-

мимо нее, китайская фортепианная школа дала за последние десятилетия целый ряд выдающихся имен пианистов: Лю Ши Кунь, Фу Цун, Дань Чжаои, Лан Ланг, Ли Юньди, Чэнь Са, Цзюй Цзинь, Ди И Тан, Цзя-И Сун, Чанг Хаочен, Цзя-Янь Сун [5].

Секрет успеха китайской фортепианной музыки состоит в том, она не обособлена от мира, не варится в своем соку, а открыта всему новому и интересному. Китайцы обладают уникальным умением поддерживать баланс между сохранением своих национальных традиций и увлечением другими культурами – европейской, русской и т.д. Благодаря этому китайский народ дает много талантливых пианистов, способных заявить о себе в мире, среди которых прочное место занимает Ван Юйцзя. Своим уникальным исполнительским творчеством она внесла огромный вклад в развитие китайского фортепианного искусства и утверждение его на мировой музыкальной арене.

Такие талантливые пианисты, как Ван Юйцзя, выводят китайский пианизм на качественный уровень и, в целом, способствуют укреплению позиций китайской культуры в мире.

Библиографический список

1. Ван Юйцзя. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meloman.ru/performer/van-yuiczya/>.
2. Жуань Вэньшэн. Исполнительский стиль китайской пианистки Юджи Ванг на примере некоторых сочинений композиторов-романтиков // Вестник музыкальной науки. – 2022. – № 2. – Т. 10. – С. 187-195.
3. Бянь Мэн. Очерки становления и развития китайской фортепианной культуры: диссертация кандидата искусствоведения. – СПб., 1994. – 142 с.
4. Дай Цзыцзюнь. История фортепианного исполнительского искусства в Китае // Научный аспект. – № 2. – Т. 26. – С. 3296-3300.
5. Сюй Бо. Китайские пианисты на рубеже XX-XXI веков: исполнительские достижения и система обучения // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2011. – № 1. – С. 59-68.

**FEATURES OF MUSICAL STYLE AND CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT
OF CHINESE PIANO ART WANG YUJIA**

Cui Min, *Postgraduate Student*

Herzen Russian State Pedagogical University
(Russia, St. Petersburg)

***Abstract.** This article analyzes the performing art of the outstanding Chinese virtuoso pianist Wang Yujia. The main stages of the performer's creative career, the key moments of her biography, which played an important role in the formation of Wang Yujia as a musician, are highlighted. The works of Russian and European composers performed by a pianist are considered. The paper analyzes the unique features of Wang Yujia's musical style and evaluates her contribution to the evolution of Chinese piano art and its establishment on the world music scene in the context of the general flourishing of Chinese piano pianism at the turn of the XX-XXI centuries.*

***Keywords:** Wang Yujia, pianist, piano music, China, virtuoso, performance, technique.*