

ОБ ИНТЕГРАЦИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В ОРГАННУЮ КУЛЬТУРУ

Жэнь Цзе, аспирант

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2026-5-1-76-80

Аннотация. На примере произведения Чжан Сюйжу «Плавающие облака и поющий колокол» рассматривается интеграция китайской народной музыки в органную музыкальную культуру. На основе исполнительского и служительского личного опыта автора статьи приводится анализ этого сочинения, в котором раскрываются художественные возможности органа во взаимодействии с солистами-вокалистами и ударными инструментами – шумовыми и мелодическими, также уделяется внимание тембровым и фактурным особенностям партии органа. Представляются перспективными методы интеграции, творческих трансформаций и инновационного развития традиционного музыкального наследия в условиях современности, что может служить ориентиром для выстраивания диалога в художественно-педагогических практиках.

Ключевые слова: орган; органная музыка; Чжан Сюйжу; китайская народная музыка; ударные инструменты; традиционный китайский стиль пения; фьюжн; инновации.

В настоящее время на концертной эстраде можно услышать орган не только как солирующий или аккомпанирующий инструмент, но и в составе различных ансамблей. Современная камерная музыка включает в себя много произведений для органа со скрипкой, саксофоном, гобоем, кларнетом, гусями, гитарой или голосом (вокальной партией). Концерты, в которых орган участвует в составе вокальных и инструментальных ансамблей, имеют большой потенциал развития. Такие концерты известны как в России, так и в Китае.

Например, преподаватели Шанхайской консерватории предложили дополнить партией органа хоровое исполнение Китайских революционных песен (革命歌曲), включающих в себя марши и гимны, основанные на народных китайских мелодиях. Такое исполнение песен очень понравилось слушателям. В Москве был представлен другой проект – Никита Высоцкий совместно с Камерным хором московской консерватории, под аккомпанемент органа исполнял песни своего отца – известного актёра и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Звучание органа подчёркивало серьёзность и глубину исполняемых произведений, что придавало совершенно новое звуковое решение репертуара.

Музыканты-исполнители, преподаватели и студенты активно используют интегративные

подходы в произведениях. В качестве примера можно назвать Концерт для органа «Радуга» в 3-х частях, написанный Лю Вэньцинем и аранжированный известными органистами У Дань и Фань Цзямин; «Симфония в чайнике» – произведение с ярким названием композитора Чжан Ци, которое воспроизводит процесс закипания воды; сольное органное произведение «К югу от Северного моря», сочинённое студентом Фань Цзямином.

О трансформации традиционной китайской музыки пишут сегодня многие исследователи. Например, Лю Вэнди выявляет типологические особенности и анализирует трансформационные процессы традиционной китайской музыки в актуальных культурных условиях [4]. Ван Тяньжень отмечает, что современные китайские органные произведения отражают тенденцию синтеза традиционных основ национальной музыки с современными приемами [1]. Изучение и внедрение инноваций – это один из путей развития органного искусства в Китае, в соответствии с целями национального развития, и важный шаг в расширении образования и музыкального исполнительства на этом инструменте [2].

В процессе обучения китайские преподаватели стремятся интегрировать народную китайскую музыку в органную культуру. Среди наиболее значимых произведений подобного рода – «Плавающие облака и поющий коло-

кол», которое сочинил Чжан Сюйжу в 2019 году [5]. Это первая в Китае четырехчастная симфоническая поэма для органа, вокала и ударных, в которой орган «выступает в роли рассказчика» китайских историй.

Эту симфоническую поэму исполняли на значимых мероприятиях в Китае – «Шанхайском весеннем международном музыкальном фестивале» и «Всемирной выставке в Шанхае», где сочинение было удостоено многих национальных наград, а также в США, Франции, Швейцарии и других странах. Благодаря финансированию «Шанхайского фонда развития культуры» появилась возможность включить это произведение в первый органый аудио-альбом серии «Выдающиеся современные китайские музыканты».

В поэме «Плавающие облака и поющий колокол» прослеживается стремление к слиянию различных звуков, символизирующее сплочение народов разных стран и культур. 2 марта 2019 года в «Национальном центре исполнительских искусств» (Центре художественных архивов), состоялась встреча с органистом, профессором Чжу Лэйем, которая была посвящена премьерному исполнению симфонической поэмы «Плавающие облака и поющий колокол» на «Международной неделе органного искусства». Во время встречи Чжан Сюйжу и Чжу Лэй отметили, что в Китае написано очень мало сочинений для органа. Современное развитие органной китайской музыкальной культуры и образования обязательно должно включать национальные традиции и новации музыкального искусства.

Эти слова нашли подтверждение в исполнении Чжан Сюйжу такого сочинения для органа как «Шепот сердца Цинмин» и поэмы «Плывущие облака и поющий колокол», в которых наблюдается соединение традиций и новаций китайской музыки. «Мир во всем мире, всеобщая гармония – многообразие этнических групп, верований и культур» глубоко укоренилось в сознании композитора и стало основополагающей идеей произведения «Плывущие облака и поющий колокол», это отмечается в предисловии к печатному нотному изданию [5, с. 3].

«Облако» и «колокол» – два относительно философских понятия. «Облако» символизирует неопределенность, непостоянство жизни, в то время как «колокол» представляет всё

устойчивое и определенное. Баланс этих двух понятий и есть состояние «гармонии». Чжан Сюйжу утверждает, что в современном обществе растерянность и тревога происходят из-за неопределенности будущего. Неопределенность – неизбежный аспект существования, и он надеется успокоить сердца людей звуками своего произведения, побудить их позитивно относиться к неопределенности настолько это возможно.

Слияние воедино звучания органа, оригинального национального пения в разных стилях и импровизации в одном сочинении – смелая попытка композитора, которая увенчалась успехом. Сочетание этого звучания ещё и с многочисленными ударными инструментами создаёт различные комбинации звуковых текстур. Благодаря современным аранжировкам, смешению регистров и клавишных техник, в произведении представлено многообразие тембров органа и перкуссионного оркестра, воплощён философский образ «облаков и колоколов» и тема культурной интеграции.

Симфоническая поэма «Плывущие облака и поющий колокол» имеет четыре части со следующими названиями: 1 часть – «Вибрация» (Vibration) 7:21; 2 часть – «Парящие облака» (Floating Clouds) 10:37; 3 часть – «Слияние» (Fusion) 5:57; 4 часть – «Поющие колокола» (Singing Bells) 5:54. Автор данной статьи приводит ниже краткий анализ каждой из частей, исходя из собственного исполнительского и слушательского опыта от прослушивания данного произведения [4].

Первая часть поэмы – «Вибрация» – начинается с басовых нот на органной педали, сопровождаемых богатым набором органых регистров «Fagott 16», исполняемых легато в размеренном темпе.

На протяжении всей первой части органист играет легато на педальной ножной клавиатуре и шестнадцатые ноты на мануале, которые имеют слегка артикулированное звучание. Как инструмент, несущий в себе религиозные музыкальные элементы, орган в этой части органично сочетается с тибетским народным женским вокалом, который звучит как доносящиеся издали песня. Столкновение восточной и западной культур – этот смысл стремился донести композитор до слушателей.

Вторая часть – «Парящие облака» – почти в двое меньше первой, спокойная по характеру с очень прозрачной фактурой. Она начинается с величественного торжественного звучания литавр. Музыкант перебирает ветряные колокольчики и ударяет барабанными палочками по гlockеншпилю и маримбе, создавая неземное эхо. Затем, используя смычок, он играет на гlockеншпиле, издавая своеобразный гудящий звук.

Вступление вокалиста нарушает первоначальное спокойствие. Импровизационное пение уйгурского артиста Алифу Асидина ритмически свободно и представляет собой скорее витиеватое соло и импровизацию, чем четкое прочтение партитуры. В то же время оно в полной мере демонстрирует особенности уйгурской музыки: частое использование синкопированного ритма, триолей, которые были свойственны традиционной музыке уйгурского народа Синьцзяна (исторически Восточный Туркестан) в западном Китае.

Композитор Чжан Сюйжу сравнивал уникальный самобытный голос певца с плывущими хлопковыми облаками и меняющейся природой. Мы не встретим двух абсолютно одинаковых облаков, как и нет двух абсолютно одинаковых исполнений. Ритм органа и ударных инструментов создают фон неопределенности. В этой части партия органа уже не так проста, как в первой; прослеживается четкая мелодическая линия со сложной гармонией. Техника игры усложняется, требуя использования легато, ключевого элемента игры на органе.

На фоне органа вступает интересный ударный инструмент – «маленькие камни». Четыре музыканта держат в руках по камню и бьют ими друг о друга. Четыре партии, исполняемые «камями», имеют одинаковый ритм, а затем музыканты играют каноном. Многоголосие ударных, насыщенные тембры практически заглушают импровизации певца.

В третьей части – «Слияние» – центральное место занимают ударные инструменты и орган, партии вокала нет. Композитор включил в эту часть новый ударный инструмент – хэндпан (Hang), который, по его мнению, больше ориентирован на исполнение популярной эстрадной музыки. Кроме хэндпана в третьей части звучат и другие ударные инструменты, например, колокол (Buddha's

clock), деревянная коробочка (Wood block), деревянная шкатулка (Wooden box), маленький барабан Тан с кожаной мембраной (Small Tang Drum), Большой Цин (Big Qing).

После игры на хэндпане исполнитель переходит от передней части сцены в глубь ее, и играет уже на Большом барабане Тан (Big Tang Drum), Малом барабане Тан (Small Tang Drum)), китайском том-томе (Chinese Tomtom). Эти барабаны имеют различную высоту тона, что создает очень красивый звуковой фон. Другой исполнитель, держа в руках две барабанные палочки, ударяет по большому китайскому барабану (Chinese Big Drum). Глубокие, резонансные ритмы ударных приводят к кульминации, в которой слышим много инструментов, звучащих вместе, но не вступающих в конфликт. Затем следует финал третьей части.

Четвертая часть – «Поющие колокола» – начинается с величественного классического пения солистки (сопрано). С завершением её первой арии вступает орган. В партии органа слышим устойчивый ритм, точный контрапункт, подобно произведениям Баха. Мелодия состоит преимущественно из четвертных и половинных нот, а сочетание органной флейты и нежного тембра сопрано создает умиротворяющее и безмятежное звуковое пространство. Однако это спокойствие нарушается добавлением плотных шестнадцатых и тридцать вторых нот, исполняемых на дабуки (Darbuka).

Вступление колокольчиков (Bianzhong) обосновывает название этой части – «Поющие колокола». Bianzhong – это древний китайский бронзовый ударный инструмент. Он большой, состоит из множества колоколов, подвешенных на деревянной раме и расположенных в соответствии с высотой звука. Для извлечения звука музыканты ударяют по ним молоточками. Этот инструмент можно сравнить с карильоном. Затем к колокольчикам добавляются женские и мужские голоса.

В этой части часто происходит смена темпов. При каждой смене темпа к общей партитуре произведения присоединяются новые ударные инструменты, и их количество доходит до шести групп, а игра на органе в этот момент переходит в non legato, всё это производит на публику ошеломляющее впечатление.

В заключительной части органист в быстром темпе исполняет хроматическую последовательность от ноты ре в большой октаве до ноты соль-диез во второй октаве, что занимает почти две трети диапазона клавиатуры органа. Кульминацию подготавливают ударные инструменты и солисты-вокалисты, такое сочетание, с нарастанием напряжения в предыдущих разделах, дает высвобождение всех эмоций.

Три исполнителя-вокалиста, поющих в разных стилях, перекликаются с органом и ударными инструментами до последнего такта. Безмолвное напевание преодолевает языковые барьеры, создавая величественную картину гармонии – мира во всем мире и великого единения Поднебесной.

Чжан Сюйжу смело сочетает органную музыку с вокалом и ударными инструментами, стремясь передать особенности традиционной китайской музыки, объединяя Восток и Запад, элитарное и массовое, традиции и современность. Это позволяет слушателям по-новому услышать орган, что является значительным шагом вперед в развитии органной музыки в китайском искусстве. Слияние китайской народной музыки и органной – сложная задача, но благодаря совместным усилиям компо-

зиторов, исполнителей, преподавателей и студентов диалог между духовым органом и китайской народной музыкой, безусловно, будет продолжаться.

В актуальном культурном контексте, китайская музыкальная культура сталкивается с дилеммой: сохранение аутентичности или адаптация к современным вызовам. В этой связи актуализируются вопросы не только сохранения субъективности, но и необходимости интеграции, а также реновации традиционного музыкального наследия в современно культурном дискурсе.

Успешный опыт в этой области был рассмотрен выше на примере сочинения Чжан Сюйжу «Плавающие облака и поющий колокол», которое можно считать примером синтеза преемственности и инноваций в музыке, обеспечивающие как сохранение философско-эстетического подхода, так и адаптацию к меняющимся социокультурным условиям. Это сочинение может служить ориентиром для музыкальной педагогики, современных художественных практик и для выстраивания диалога, открывая перспективы творческих трансформаций и инновационного развития традиционного музыкального наследия в условиях современности.

Библиографический список

1. Ван Тяньжень. Интеграция европейского классического органа в культуру Китая в Новейшее время // Общество. Среда. Развитие. – 2024. – № 3. – С. 62-66.
2. Жэнь Цзе. К истории возникновения и развития органной музыкальной культуры и образования в Китае // Искусство. Педагогика. Культура : сб. науч. и метод. ст. / Вып. 8. – Санкт-Петербург: Изд. «НИЦ АРТ». 2024. С. 40-47. – ISBN 978-5-00231-098-2.
3. Коллекция органных произведений Чжан Сюйжу. Плавающие облака и поющий колокол. Китайская звукозаписывающая корпорация. Видеозапись выступления, 2022. – 1 электрон. опт. диск (DVD, CD). Загл. с контейнера.
4. Лю В. Генезис китайской музыкальной культуры в культурологическом и феноменологическом аспектах // В. Лю, А.А. Михайлова, М.Ю. Алексеева // Общество: философия, история, культура. – 2025. – № 12. – С. 202-208.
5. Чжан Сюйжу. Плавающие облака и поющий колокол для органа, вокала и ударных. – Шанхай: Изд-во Шанхайской консерватории, 2023. – 117 с.: нот. ISBN 978-7-5566-0660-3.

ON THE INTEGRATION OF CHINESE FOLK MUSIC INTO ORGAN CULTURE

Ren Jie, *Postgraduate Student*
St. Petersburg State Institute of Culture
(Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The integration of Chinese folk music into organ music culture is considered using the example of Zhang Shuju's work "Floating Clouds and a Singing Bell". Based on the author's personal performing and ministry experience, the article provides an analysis of this composition, which reveals the artistic possibilities of the organ in interaction with soloists, vocalists and percussion instruments – noise and melodic, and also pays attention to the timbre and textural features of the organ part. The methods of integration, creative transformations and innovative development of the traditional musical heritage in modern conditions are considered promising, which can serve as a guideline for building a dialogue in artistic and pedagogical practices.*

Keywords: *organ; organ music; Zhang Xuzhu; Chinese folk music; percussion instruments; traditional Chinese singing style; fusion; innovation.*