

УДК 786.1

DOI: 10.34670/AR.2022.32.11.024

Оценка исполнения произведений Ф. Листа пианистом Лан Ланом

Ян Лю

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 1179525665@qq.com

Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению и оценке исполнения произведений Ф. Листа пианистом Лан Ланом. Музыкант посвятил свою жизнь игре на фортепиано и занимался созданием национальной инструментальной музыки. В начале данного исследования был выполнен анализ личных чувств композитора, которые выражались в его произведениях. Выполненная оценка показала, что богатый эмоциональный оттенок и скрытые смыслы являются характерной особенностью произведений Лан Лана. Работам композитора уделяется большое внимание в современной китайской музыкальной индустрии. Выполненный анализ выявил, что Лан Лан имеет собственное понимание виртуозности, композиторских принципов, стилистики, технического прочтения замыслов Ференца Листа, для его исполнения характерны эмоциональная и смысловая наполненность произведений, синтез самовыражения и классического музыкального материала. Лан Лан на сегодняшний день показывают безграничные возможности исполнения творений композиторов, подобных Листу, главная сила которого заключается в синтезе искусств, находящих свое глубокое выражение в музыке.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян Лю. Оценка исполнения произведений Ф. Листа пианистом Лан Ланом // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 1А. С. 207-213. DOI: 10.34670/AR.2022.32.11.024

Ключевые слова

Лан Лан, Ф. Лист, фортепианная музыка, композитор, исполнительное искусство.

Введение

Знаменитый китайский пианист Лан Лан родился 14 июня 1982 года в городе Шэньян на северо-востоке Китая [Yang Xi, 2015]. Подростком ему удалось завоевать международное признание. Выразительность игры, выработанная за долгое время практики, и особая харизма сделали виртуоза одним из самых востребованных исполнителей в начале XXI века.

Лан начал брать уроки игры на фортепиано в возрасте трех лет и дал свой первый публичный концерт два года спустя [Волкова, 2012]. В 1991 году Лан Лан поступил в Центральную музыкальную консерваторию в Пекине [Ло Чжихуэй, 2013]. Вскоре одаренный мальчик стал привлекать к себе повышенное внимание, прославив музыкальным вундеркиндом. В 13 лет он получил первую премию на Международном конкурсе молодых музыкантов имени П.И. Чайковского в Японии, выступил в Концертном зале Пекина, где исполнил все этюды Шопена. Через год юный гений выступил в качестве солиста на первом концерте Китайского национального симфонического оркестра, который посетил председатель Военного совета ЦК КПК Цзян Цзэминь.

В 1997 году Лан уехал из Китая в США, чтобы поступить в Кертисовский институт музыки в Филадельфии [Сюй Бо, 2011], где ему предложили стипендию. Следующие пять лет он учился у президента этого учебного заведения, известного пианиста Гэри Граффмана. Темпы развития Лана были поразительны, в 1998-м он дебютировал в Америке с Балтиморским симфоническим оркестром. Через год на фестивале Ravinia в Хайленд-Парке, штате Иллинойс, Лан подменил больного Андре Уотса и получил восторженные отзывы за исполнение фортепианного концерта № 1 си-бемоль минор Чайковского с Чикагским симфоническим оркестром. Благодаря этому музыкант моментально прославился за рубежом [Lin Jun, 2015].

Начало XXI века было крайне удачным для Лан Лана – все билеты на его концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке совместно с Балтиморским симфоническим оркестром были распроданы в рекордные сроки. В 2001 году музыкант совершил триумфальный тур по Китаю, где с Филадельфийским музыкальным коллективом выступил для нескольких тысяч зрителей. В 2002-м он получил первую премию Леонарда Бернштейна на фестивале Шлезвиг-Гольштейн за выдающийся талант. В августе 2003 года состоялись еще одни масштабные гастроли по Китаю, а через год стал первым китайским пианистом, выступившим с Берлинским филармоническим оркестром [Long Yinxi, 2016].

Когда музыканту исполнилось 20 лет, Лан прочно зарекомендовал себя как один из самых выдающихся молодых талантов на международной сцене классической музыки, выступив с ведущими американскими оркестрами и дирижерами, сыграв в крупных концертных залах Европы, Северной Америки и Азии. Его дебютный компакт-диск, записанный вживую в Музыкальном центре Тэнглвуд в Леноксе, штате Массачусетс, был выпущен в 2001 году и быстро занял верхние строчки в чартах классической музыки журнала Billboard [Cooper, 2019]. Мемуары Лана «Путешествие тысячи миль», написанные совместно с Дэвидом Ритцем, были опубликованы в 2008 году.

В 2017-м у музыканта случился приступ тендинита левой руки, из-за которого он не выходил на концертную площадку более года. Утрата одного из самых выдающихся и успешных мастеров игры на фортепиано вызвала настоящую шоковую волну у любителей классической музыки. Травма руки Лан Лана стала настолько серьезной, что могла стоить ему карьеры. Многие пианисты страдают этим заболеванием из-за интенсивной игры, но, к счастью, исполнитель выздоровел. Лан Лан использовал освободившееся время, чтобы переосмыслить жизнь и вернуться на сцену здоровым, свободным человеком [Wu Xiaona, 1999].

Основная часть

Потрясающая техника и харизма Лан Лана лучше всего подходит для исполнения произведений композиторов-романтиков XIX века, включая Листа и Шопена [Лю Сяо Лун, 2009]. Если говорить об особенностях игры Лан Лана, он «раскручивает» музыкальные строки как ленту, которая становится все тоньше и тоньше. Игра Лана Лана затрагивает и активизирует динамику, которая выходит за рамки того, что, по мнению слушателей, они способны воспринимать. Посетители концертов Лана Лана отмечают, что мастер держит публику на протяжении всего концерта, чтобы она не отводила от него взор.

В интервью музыкант многократно подчеркивал, что захотел играть на фортепиано в возрасте двух лет после просмотра мультфильма «Том и Джерри». Эпизод «Кошачий концерт» показывал кота Тома в образе пианиста-виртуоза, исполняющего «Венгерскую Рапсодию № 2» Ференца Листа. С этого момента легендарного венгро-немецкого композитора и талантливого китайского исполнителя связывала невидимая нить.

Лан Лан выпустил сборник записей «Liszt – My piano hero», с помощью которого хотел выразить признательность человеку, вдохновлявшему его на протяжении многих лет. Чередую лирические композиции Листа с собственными смелыми творческими задумками и смешивая любимые широкой публикой произведения с некоторыми менее известными композициями, музыкант отдал дань уважения своему «фортепианному герою», завершив диск высокооктановым Первым фортепианным концертом.

Сборник содержит как исполнение изысканных мелодий («Consolation No. 3», а также редко исполняемый романс «Ô pourquoi donc», открывающий программу), так и неожиданные яркие всплески («Grand gallop chromatique» и «Hungarian Rhapsody No. 6»). «Первый Концерт» Листа звучит захватывающе и напряженно, хотя Лан Лан не лишает его спокойствия там, где это действительно необходимо. Однако искушенные ценители игры на фортепиано, сравнив музыканта с исполнителями-поклонниками Листа прежних времен, такими как Владимир Горовиц и Дьердь Чиффра, вполне могут прийти к выводу, что виртуозу из Китая не хватает некоторой тонкости – для этого достаточно только послушать, как Горовиц играет «Венгерские рапсодии».

Из всех композиций Листа Лан Лан выделяет «Nocturne no. 3», принадлежащий собранию трех сольных работ для фортепиано «Liebestraum» («Грезы о любви»). С этим сочинением Ланг Ланг часто выходил на бис на своих концертах. Nocturne no. 3 основан на стихотворении Фердинанда Фрейлиграта о безусловной зрелой любви «O lieb, so lang du lieben Kannst» («О, люби, пока ты можешь любить»). Независимо от того, следовал ли Лист повествованию досконально или нет, очевиден тот факт, что «Ноктюрн» создавался с опорой именно на это стихотворение. Лан Лан, исполняющий произведение легендарного мастера игры на фортепиано, наверняка знаком с лирикой Фрейлиграта, поэтому «O lieb, so lang du lieben Kannst» также можно рассматривать как элемент для достижения выразительности в исполнении. Музыкальный материал сочинения основан на приемах, совпадающих с общим композиционным стилем Листа и историческим контекстом его жизни, достигая интенсивной кульминации через серию гармонических напряжений, возрастающий темп игры и динамику.

Лан Лан читал и по-своему интерпретировал записи, оставленные в партитурах Листа, следовал выразительным инструкциям и опирался на модели исполнения, практикуемые в музыкальном обществе на основе опыта работы других пианистов. Несомненно, его версия «Ноктюрна» показывает, что воплощенный в движениях перформанс оживляет произведение

благодаря тому, насколько выразительные жесты используются музыкантом на сцене. Зрители, как и сам исполнитель, видят в манере игры глубокий эмоциональный подтекст, музыкально-личностное наполнение, в котором тесно переплетаются приемы композитора и навыки исполнителя. Многолетний опыт выступлений Лан Лана для разной публики (учителей, друзей, большой концертной аудитории), безусловно, внес неопределимый вклад в формирование его авторского стиля. Тем не менее, уникальный подход музыканта к композициям Ференца Листа обусловлен прежде всего степенью приверженности пианиста к своему кумиру и ясностью эмоционального взаимодействия между ним и композицией.

Чтобы проиллюстрировать движений Лан Лана в ходе его выступлений было сделано множество фотоснимков. Несмотря на то, что эти изображения «замораживают» динамизм исполнения, они указывают на различные типы выразительных приемов, используемых артистом. Что касается сочинения «Nocturne no. 3», особое внимание следует обратить на кадры первых шести тактов и кульминации произведения (такты 55-60). Именно эти два фрагмента, будучи ключевыми в структуре работы, притягивают внимание как экспертов, анализирующих наследие Листа, так и просто любителей классической музыки.

От начальных оживленных аккордов руки Лан Лана начинают движение по клавишам в слегка раскачивающейся манере. Играя третью повторную среднюю ноту до, он ведет головой из стороны в сторону и меняет направление движения корпуса. Лан Лан раскачивается вперед и назад в течение первых пяти-шести тактов «Ноктюрна», и по мере приближения к каденции его тело поднимается из наклонного в сидячее положение, а голова двигается в соответствии с восходящими нотами в пятом такте. Брови музыканта в это время остаются приподнятыми.

Последующие движения указывают на уменьшение физического напряжения музыканта. Затем, когда Лан Лан бьет по ноте в середине пятого такта, он откидывается назад, расслабляя челюсть и позволяя рту открыться.

В кульминации произведения (такты 55-56) тело музыканта раскачивается в нарочито преувеличенной манере, и, прежде чем достичь пика октавы высокой соль, выражение лица Лан Лана предвосхищает эмоциональный пик «Ноктюрна» с нахмуренными бровями, закрытыми глазами, напряженными лицевыми мышцами и приоткрытым ртом. На этом этапе музыкальная интерпретация очень сложна ввиду сильной динамики, создающей напряжение. Тело исполнителя рвется вперед, левая ладонь и рука отрываются от клавиш, и Лан Лан отскакивает назад, а его лицо выражает расслабление.

После кульминации работы мелодия с нисходящей октавой в 56-м такте играется с акцентом на каждую ноту, в более медленном темпе, а жесты и выражения лица исполнителя выражают скорее задумчивость и созерцание, нежели напряжение. Тело Лан Лана наклоняется назад, а голова откидывается прочь от фортепиано. Он хмурится, закрыв глаза и слегка приоткрыв рот, а также поднимает левую руку к груди, ударяя ею по тому месту, где находится его сердце.

Короткий период музыкального и физического расслабления сменяется возрастающим напряжением (такты 57-59), и раскачивание корпуса музыканта вперед и назад вновь начинает набирать обороты. Во время исполнения этого фрагмента Лан Лан показывает публике залитое слезами лицо с нахмуренными бровями, закрытыми глазами и движущимися вверх мышцами щек, заставляющими края губ подниматься, что напоминает рыдания.

Затем фортепианная музыка переходит в хроматически украшенную каденцию в 60-м такте, во время которой Лан Лан наклоняется вперед, сгорбившись над клавишами, но при этом он сохраняет улыбку на лице с приподнятыми уголками губ и бровями. После музыкант широко улыбается, и поднимает голову в соответствии с фигурой арпеджио. Когда мастер снова ударяет

по клавишам, возобновляя хроматические ноты, он поднимает левую руку и двигает ею вперед, как бы отмечая этим начало следующей части и прослеживая форму мелодической линии.

В переломный фрагмент от мажорного арпеджио к хроматическому нисходящему пассажию *leggiero* Лан Лан обращает взгляд на свою левую руку, сохраняя улыбку на кончиках губ, пока этот фрагмент продолжается в более легкой тональности. Благодаря особой мимике музыканта такой жест делает поворотный момент очень заметным.

Таким образом, своей игрой сочинения «Nocturne no. 3» Лан Лан выражает выразительный порыв, который распространяется и по телу, и по лицу. Очевидно, что существует сильная взаимосвязь между музыкальной структурой произведения Листа, исполнением музыканта и сопровождающими жестами, которые либо создают композицию, либо совпадают с ней или же отвечают на нее соответствующими эффектами. В манере игры Лан Лана может быть прочитано целое повествование, которое согласуется с тем, что мы знаем о смысле, заложенном в исходном сочинении.

В контексте «Ноктюрна» изображена интимная любовная встреча. Использование Лан Ланом собственного физического напряжения и самоотверженности приводит к расшифровке значения произведения, связанного с напряжением и освобождением от физической близости, что показано в тактах 55 и 56. Осознанно это совершается или же нет, но различные жесты и выражения лица дают исполнителю средства, с помощью которых он может генерировать экспрессию, которая одновременно интегрирована в создаваемые музыкальные эффекты и существует независимо от них.

Если изучить исполнение Лан Лана произведения Листа «Liebestraum» или же другого сочинения этого композитора, доступное на YouTube, можно обнаружить поразительное сходство: похожие выражения лица исполнителя в соответствии с конкретными типами музыкальной структуры и склонность использовать аналогичные наборы движений. С другой стороны, можно также с легкостью обнаружить, что некоторые его выступления более увлекательны и обладают большей вовлеченностью, чем другие. Эти параметры варьируются в зависимости от ряда факторов, таких как настроение Лан Лана, его общее физическое состояние, степень личной приверженности выступлению или даже характер аудитории, с которой он взаимодействует. Другими словами, результативность игры отличается в зависимости от комплексного набора взаимодействующих социальных и культурных аспектов, а также сложных внутриличностных процессов. Кроме того, наше восприятие исполнения зависит от индивидуальной восприимчивости средств выразительности музыкального исполнения (звуков и жестов, а также конкретного контекста, в котором все это рассматривается).

Принимая во внимание все вышесказанное, можно утверждать, что концертные выступления Лан Лана во многом характеризуются общением с публикой с помощью жестов, создаваемых руками пианиста. Движения указывают на сложные виртуозные моменты, которые чаще возникают в конце фортепианного концерта. Здесь мы видим своеобразное возрождение наших представлений о концертном общении со слушателями [Се Чанци, 2005], как это когда-то делал сам Ференц Лист. Мы не можем посетить те выступления сейчас, однако имеем возможность реконструировать видимые черты его исполнения в нашем сознании, опираясь на авторский характер музыки. Китайский пианист-виртуоз Лан Лан с видимым удовольствием исполняет произведения своего кумира и с успехом передает героический пафос, который присутствует в его работах.

Таким образом, говоря об общих технических трудностях в исполнении концертных произведений Листа, исследованы индивидуальные трактовки современных пианистов,

получивших мировую известность. В частности, в рамках данного исследования проанализировано исполнение произведений Ф. Листа Лан Ланом.

В процессе исполнения произведений Листа Лан Ланом можно заметить связь между выражениями лица исполнителя и конкретными типами музыкальных структур, склонность пианиста использовать аналогичные наборы движений, схожие настроения, взаимодействующие социальные и культурные аспекты, сложные внутриличностные процессы, средства выразительности музыкального исполнения (звуки и жесты, а также конкретные контексты).

Заключение

На основании сказанного выше можно сделать следующий вывод: у каждого из рассмотренных пианистов есть свое понимание виртуозности, композиторских принципов, стилистики, технического прочтения замыслов Ференца Листа, эмоциональной и смысловой наполненности произведений романтика, синтеза самовыражения и классического музыкального материала. Лан Лан на сегодняшний день показывают безграничные возможности исполнения творений Ф. Листа.

Библиография

1. Волкова Н. Самый популярный пианист мира Лан Лан: «Я вырос на русской школе» // Пражский телеграф. 2012. № 16. URL: <https://ptel.cz/2012/04/samyj-populyarnyj-pianist-mira-lang-lang-ya-vyrastal-na-russkoj-shkole/>
2. Ло Чжихуэй. Лан Лан: страницы биографии // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2013. № 160. С. 146-151.
3. Лю Сяо Лун. Китайское фортепианное искусство. 60 лет развития // Фортепианное искусство. 2009. 16 ноября.
4. Се Чанци. Китайская фортепианная мечта (в 4 ч.) // Фортепианное искусство. 2005. № 3. С. 27-30.
5. Сюй Бо. Китайские пианисты на рубеже XX-XXI веков: исполнительские достижения и система обучения // Южно-Российский музыкальный альманах. 2011. № 1. С. 50-68.
6. Юань Яцю. Фортепианное исполнение – изучение психологических проблем. Дунбэйский педагогический институт, 2007.
7. Cooper M. Lang Lang Is Back: A Piano Superstar Grows Up // The New York Times, 2019.
8. Lin Jun. Brilliant. Poetic, melancholy-an analysis of Chopin's Waltz. Tianjin Normal University, 2015. P. 62-66.
9. Long Yinxi. Let the world's rhyme go around the beam // Northern Music. 2016. P. 13-27.
10. Wu Xiaona. Wang Jian Piano Music Course. 1999. 256 p.
11. Yang Xi. The teaching and learning of chinese piano – a case study of chinese pianists under the Chinese music education system in the 1950s and 1960s. Tianjin Normal University, 2015. P. 52-56.

Evaluation of the performance of the works by F. Liszt by Lang Lang

Liu Yang

Postgraduate,

Herzen State Pedagogical University of Russia,

191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: 1179525665@qq.com

Abstract

This article is devoted to the consideration and evaluation of the performance of F. Liszt's works by pianist Lang Lang. The musician devoted his life to playing the piano and creating national

instrumental music. At the beginning of this study, an analysis was made of the composer's personal feelings, which were expressed in his works. The assessment performed showed that rich emotional overtones and hidden meanings are a characteristic feature of Lang Lang's works. The composer's works are given great attention in the modern Chinese music industry. Each of the pianists has his own understanding of virtuosity, compositional principles, stylistics, technical reading of Franz Liszt's ideas, emotional and semantic content of the romanticist's works, synthesis of self-expression and classical musical material. Lang Lang today show the limitless possibilities of performing F. Liszt's creations. The performed analysis revealed that Lang Lang has his own understanding of virtuosity, compositional principles, stylistics, technical reading of Franz Liszt's ideas, his performance is characterized by the emotional and semantic content of the works, the synthesis of self-expression and classical musical material. Lang Lang today show the limitless possibilities of performing the works of composers like Liszt, whose main strength lies in the synthesis of arts that find their deepest expression in music.

For citation

Yang Liu (2022) Otsenka ispolneniya proizvedenii F. Lista pianistom Lan Lanom [Evaluation of the performance of the works by F. Liszt by Lang Lang]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (1A), pp. 207-213. DOI: 10.34670/AR.2022.32.11.024

Keywords

Lang Lang, F. Liszt, piano music, composer, performing arts.

References

1. Ce Changqi (2005) Kitaiskaya fortepiannaya mehta (v 4 ch.) [Chinese Piano Dream (at 4 hours)]. *Fortepiannoe iskusstvo* [Piano Art], 3, pp. 27-30.
2. Cooper M. (2019) Lang Lang Is Back: A Piano Superstar Grows Up. *The New York Times*.
3. Lin Jun (2015) *Brilliant. Poetic, melancholy-an analysis of Chopin's Waltz*. Tianjin Normal University.
4. Liu Xiao Long (2009) Kitaiskoe fortepiannoe iskusstvo. 60 let razvitiya [Chinese piano art. 60 years of development]. *Fortepiannoe iskusstvo* [Piano Art], 16th of November.
5. Long Yinxin (2016) Let the world's rhyme go around the beam. In: *Northern Music*.
6. Luo Zhihui (2013) Lan Lan: stranitsy biografii [Lang Lang: pages of biography]. *Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena* [RSPU News], 160, pp. 146-151.
7. Xu Bo (2011) Kitaiskie pianisty na rubezhe XX-XXI vekov: ispolnitel'skie dostizheniya i sistema obucheniya [Chinese pianists at the turn of the 20th-21st centuries: performance achievements and education system]. *Yuzhno-Rossiiskii muzykal'nyi al'manakh* [South Russian Musical Almanac], 1, pp. 50-68.
8. Volkova N. (2012) Samyi populyarnyi pianist mira Lan Lan: «Ya vyrastal na russkoi shkole» [The most popular pianist in the world Lan Lan: "I grew up in a Russian school"]. *Prazhskii telegraf* [Prague Telegraph], 16. Available at: <https://ptel.cz/2012/04/samyj-populyarnyj-pianist-mira-lang-lang-ya-vyrastal-na-russkoj-shkole/> [Accessed 12/12/201]
9. Wu Xiaona (1999) *Wang Jian Piano Music Course*.
10. Yang Xi (2015) *The teaching and learning of chinese piano – a case study of chinese pianists under the Chinese music education system in the 1950s and 1960s*. Tianjin Normal University.
11. Yuan Yaqiu (2007) *Fortepiannoe ispolnenie – izuchenie psikhologicheskikh problem* [Piano performance – the study of psychological problems]. Dongbei Normal Institute.