

УДК 37.013

DOI:10.34670/AR.2023.65.70.019

О современном репертуаре в процессе формирования исполнительского искусства игры на кларнете студентов из КНР.

Чэнь Циган, «Утренняя песня»

Ли Чэн

Аспирант,
концертмейстер кафедры духовых и ударных инструментов,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: forte_p@mail.ru

Аннотация

Проблема формирования эффективного педагогического репертуара – одна из важнейших задач педагогической науки и практики. Современный педагогический репертуар должен решать множество задач – от совершенствования исполнительского мастерства и формирования музыкальной культуры, до формирования духовного мира музыканта-исполнителя, развития его как творческой личности, как просветителя, способствующего культурному и музыкальному развитию не только учеников, но и всей слушательской аудитории. На примере одной из ранних работ Чэнь Цигана – пьесы для кларнета «Утренняя песня», которая входит в педагогический репертуар образовательного процесса. Обладая уникальной тональностью и национальным колоритным стилем, она предусматривает важность в получении базовых навыков игры на кларнете вследствие развернутого понимания тембра, демонстрирует творческую инициативность благодаря изменчивости богатой духовной картины раннего утра, показывая его очарование. Овладение главными исполнительскими навыками на примере этого произведения может показать один из путей развития эффективного педагогического процесса и формирование исполнительского мастерства в классе кларнета. Благодаря исполнению как традиционных «западных», российских музыкальных произведений, так и произведений китайских композиторов можно создать свою китайскую школу игры на кларнете, которая будет яркой и эффективной и принесет стране и миру множество выдающихся музыкантов-исполнителей и педагогов.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Чэн. О современном репертуаре в процессе формирования исполнительского искусства игры на кларнете студентов из КНР. Чэнь Циган «Утренняя песня» // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 1А. С. 157-162. DOI:10.34670/AR.2023.65.70.019

Ключевые слова

Музыкальные произведения, композитор, пьеса, кларнет, обучение, культура.

Введение

Современное искусство Китая органически связано с культурной средой страны и общества, и акцентируется на ее сбережении. «Дух» культуры, объединяясь с творческими людьми (созидатели-творцы), потребителями этого творчества и его расшатывателями-уничтожителями являются главным человеческим арсеналом культурного общества, гарантируя его экзистенцию и двигая социум вперед. Ведь творческие люди создают ценности, поэтому их можно воспринимать как основной источник формирования различных видов искусств, развития воспитательного, морально-нравственного, идейного комплекса, соответствующим новым задачам современности, совершенствования отношений личности к культурной среде в которой существует.

Основная часть

Западный деревянный духовой инструмент кларнет, впервые появившись в Китае более ста лет назад, напрямую экспортировал искусство игры на кларнете в страну и способствовал его развитию в новых условиях. С тех пор стали появляться педагоги-кларнетисты, бравшие на вооружение идеи зарубежного виртуозного мастерства, видя в нем действенное поле исполнительских ресурсов для собственного национального культурного развития. В настоящее время, в стране создано множество произведений для игры на кларнете китайскими композиторами.

Одним из современных композиторов Китая, обладающих уникальными эстетическими концепциями, изысканными техниками, умело соединяющих западное мастерство с китайским мышлением, является всемирно известный композитор в области профессиональной музыки Чэнь Циган. Он родился в Шанхае, провинция Чжэцзян. Творческая атмосфера в семье способствовала развитию его музыкальных способностей: изучал музыку, пение, оперное искусство, играл на национальном инструменте эрху, а затем, учась в средней школе при Центральной консерватории музыки осваивал исполнительскую игру на кларнете. Кроме того, там же окончил композиторский факультет, после чего обосновался во Франции для получения дальнейшего образования в Парижской Высшей консерватории музыки.

Чэнь Циган создал ряд музыкальных произведений для различных инструментов: «Утренняя песня» для кларнета (1979); произведение для кларнета и струнного квартета «Йи» (1986); оркестровое произведение «Мечта француженки» (2005); для саксофона и камерной музыки – концерт «Хокаге» (1990); лирическую мелодию для флейты «Луч света» (1993); концерт для камерного филармонического оркестра и гобоя «Цин Дао» (1994); камерную музыку «Три улыбки» (1995); концерт «Гуцинь» (1996) концерт для виолончели с оркестром «Потерянное время» (1998); оркестровая сюита «Пять элементов» (1999); пьеса для фортепиано «Моменты Пекинской оперы» (2000); музыка к танцевальной драме «Большой красный фонарь висит высоко» (2001); двухголосный концерт «Цветок любви бабочки» для эрху (2003), музыка к различным кинофильмам, песня «Охота во сне на Лонгушана» (2014), песня для оркестра «Случайные пули» (2015) и другие.

Композитор Чэнь Циган отмечен многочисленными международными наградами, к примеру: «Первое место на Втором международном конкурсе композиторов Всемирного фестиваля кларнета» в Париже (1986), «Премией Медичи Мэнор» (1993); «Премией за симфоническую музыку», известную как Французская Нобелевская премия в области музыки

(2005), «Премией Россини» от Академии искусств Франции (2012), французским знаком «Рыцарь литературы и искусства» (2013) за активное сотрудничество по культурному обмену между Китаем и Францией, «Выдающуюся музыкальную кинопремию Китая» (2016) и другие, что показывает значимость и признание его музыкальных творений.

Знаменитый французский композитор XX века Мессиа́н высказывался о произведениях Чэнь Цигана: «Я внимательно изучил все его работы. Можно сказать, ... они демонстрируют истинное творчество и чрезвычайно высокий талант, а также идеальную интеграцию китайского образа мышления и европейских музыкальных идей». Сочинения «являются выдающимися с точки зрения концепции, поэзии и инструментального метода; ... его музыка полностью отражает китайскую идентичность на духовном уровне и его мировоззрение на техническом. Это действительно китайское дерево, пересаженное во Францию. Я ожидаю, что Чэнь Циган добьется большого успеха, потому что он этого заслуживает» [Чэн Синван, www].

Мы согласны с Мессиа́ном, музыка Чэнь Цигана, как и он сам, известна в мире и в XXI веке. Она отличается великолепным музыкальным языком, разнообразной тематикой, характерным уникальным, оригинальным стилем. Ее ритм, тембровые особенности, гармония, обработка этнических элементов показывает оригинальность созданных произведений. Музыкант Цунейши Лей отмечает: музыкальные произведения композитора имеют «отклик во времени и в пространстве, публика может понять огромную музыкальную энергетику пассажей учителя Чэня» [Не Янсин, 2021]. Дай Цзяньцзюнь повторяет: «Его мелодия действительно поражает сердца людей», используя западный современный язык гармонии при передаче традиционных красок китайской народной музыки [там же].

Одна из ранних работ Чэнь Цигана – китайская пьеса для кларнета «Утренняя песня» входит в педагогический репертуар образовательного процесса. Обладая уникальной тональностью и национальным колоритным стилем, она предусматривает важность в получении базовых навыков игры на кларнете вследствие развернутого понимания тембра, демонстрирует творческую инициативность благодаря изменчивости богатой духовной картины раннего утра, показывая его очарование.

Эта пьеса проста в исполнении, гармонична, обладает выразительными ритмичными линиями, которые то поднимаются, то опускаются словно волны, создавая контраст длинным вздохом. Студентам необходимо достичь идеального совершенного исполнения, при этом требуется научиться качественно делать легато в медленной музыкальной фразе, достичь безукоризненности дыхания «ци», например, в начале радостных, светлых фраз дыхание брать особенно мягко при минимальной работе языка, обращать внимание на плавное, спокойное, касание пальцами клавиш, без сильного надавливания, демонстрировать тембровые особенности. Также следует контролировать темп игры, плотность губ. Исполнение пьесы требует от обучающегося богатейшего воображения, эмоциональности касательно наступающего раннего утра, показать, как это выражает композитор, но со своей интерпретацией, в то же время стараясь не переигрывать, а, следовательно, научиться координировать и контролировать эмоциональный настрой. Изучение этой пьесы поможет легко перейти к обучению другого уровня произведений.

Анализируя всю песню, отмечаем мелодический стиль китайской национальной музыки, ее развитие, благодаря использованию технических приемов мелодия становится светлой, свежей, яркой и выразительной. Создающийся контраст на базе красивых и выразительных музыкальных линий с варьирующимися фразами, вызывающими глубокие изменения, показывает концептуальную гениальность композитора.

Сочинение насыщено жизненной силой. И через исполнительское искусство кларнетиста, способного выразить свою эмоциональность, мы можем увидеть картину ясного рассвета, подчеркивающая тему спокойного, нежного, тихого, доброго, раннего утра, чувствуем наслаждение от красоты, полной возвышенной чистоты, размышляем что ночь проходит и сумерки рассеиваются. Затем просыпаемся, чувствуя проникающий свет, однако глаза лишь слегка приоткрыты и немного побаиваются усиления яркости света, не решаясь полностью открыться. Убедившись, что поступающий свет еще слабый, расслабляясь, закрываем глаза, чтобы испытать радость от остатка сна и уже полностью просыпаемся отдохнувшими. Такую тему представляет кларнет (см. партитуру) после мягкого вступления фортепиано. Символ «р» в сочетании со слабым начальным звуком, означает, что студент при игре на кларнете должен показать легкость, нежность темы, исполнение плавное и расслабленное, стабильное и тихое при широком диапазоне. И лишь 15 такт предполагает полное просыпание. Но между предыдущим предложением и этим тактом должна быть граничащая линия, показывающая направление рубежа между погружением в сон (состояние слабости и ленивости) и полным окончательным пробуждением.

В сегменте пьесы для адажио, автор в аннотации к партитуре «Утренней песни» указывает: «на ритмическое ограничение, насколько это возможно; эмоциональные взлеты и падения постепенно становятся более явными и четкими, чтобы достичь наивысшей точки; первые семнадцать тактов игра на кларнете должна быть особенно нежной, связанной и выразительной» [Цзи Ли, 2021].

Чэнь Циган уделяет внимание каждой детали, каждой ноте в произведении, тем самым достигая гармонии мелодии. Данная пьеса демонстрирует технический уровень, использует гибкие приемы музыкального развития, показывает творческую индивидуальность, уникальный стиль национальной культуры. Поэтому при изучении сочинения композитора обучающему необходимо стремиться к совершенству и технической и эмоционально-художественной составляющей для достижения полноценной цели исполнительского искусства игры на кларнете.

Заключение

В завершение статьи можно сказать следующее. Сегодняшняя реальность предполагает более масштабное внедрение китайских произведений для игры на кларнете современных авторов при обучении, т.к. неимение исполнительских умений как на базовом, так и на более высоком уровне приведет к проблеме при исполнении национальных произведений, к примеру, не увидим уникального своеобразного тембра, очаровательной восточной музыки и др., несомненно требующих большего национального культурного проникновения. Поэтому, количество таких произведений для кларнета в педагогическом репертуаре должно только увеличиваться наряду с синхронизацией зарубежного материала, что позволит еще более мотивировать дальнейшее изучение инструмента, овладения им на высоком профессиональном уровне, чтобы популяризировать свое национальное музыкальное богатство, продвигать его в китайском обществе и на мировой арене. Думается, что благодаря исполнению как традиционных «западных», российских музыкальных произведений, так и произведений китайских композиторов можно создать свою китайскую школу игры на кларнете, которая будет яркой и эффективной и принесет стране и миру множество выдающихся музыкантов-исполнителей и педагогов.

Библиография

1. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Ван Цзяньго. Краткое обсуждение ударных инструментов в группе // Weipu Chinese Science and Technology Journal Database. 2004.
6. Не Янсин. Чэнь Циган: «Я буду продолжать двигаться вперед, будущее неопределенно» // Яньские новости. 2021.
7. Цзи Ли. Пьеса Чэнь Цигана для кларнета «Утренняя песня» // Симфония. 2021. № 3.
8. Чэн Синван. Китайская выставка симфонической музыки. URL: <https://jx100.rymusic.art/detail/835225>
9. Lou S. J. et al. Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments // Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. – 2011. – Т. 10. – №. 1. – С. 45-57.
10. Horner A. B., Ayers L. Modeling Chinese musical instruments // The Journal of the Acoustical Society of America. – 1998. – Т. 103. – №. 5. – С. 3043-3043.

About the modern repertoire in the process of formation of the performing art of clarinet playing by students from China. Chen Qigang's "Morning Song"

Li Cheng

Postgraduate,

Saint Petersburg State Institute of Culture,

191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: forte_p@mail.ru

Abstract

The problem of forming an effective pedagogical repertoire is one of the most important tasks of pedagogical science and practice. The modern pedagogical repertoire must solve many tasks, from the improvement of performing skills and the formation of musical culture, to the formation of the spiritual world of the musician-performer, his development as a creative personality, as an educator, contributing to the cultural and musical development of not only students, but also the entire audience. On the example of one of Chen Qigang's early works is the clarinet piece "Morning Song", which is included in the pedagogical repertoire of the educational process. Possessing a unique tonality and a national colorful style, it provides for the importance of acquiring basic clarinet playing skills due to a detailed understanding of timbre, demonstrates creative initiative due to the variability of the rich spiritual picture of the early morning, showing its charm. Mastering the main performing skills on the example of this work can show one of the ways to develop an effective pedagogical process and the formation of performing skills in the clarinet class. Thanks to the performance of both traditional "Western", Russian musical works, and the works of Chinese composers, you can create your own Chinese school of playing the clarinet, which will be bright and effective and will bring many outstanding musicians and teachers to the country and the world.

For citation

Li Cheng (2023) O sovremennom repertuare v protsesse formirovaniya ispolnitel'skogo iskusstva igry na klarnete studentov iz KNR. Chen' Tsigan, «Utrennyaya pesnya» [About the modern repertoire in the process of formation of the performing art of clarinet playing by students from China. Chen Qigang's "Morning Song"]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (1A), pp. 157-162. DOI:10.34670/AR.2023.65.70.019

Keywords

Musical works, composer, play, clarinet, education, culture.

References

1. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
2. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
3. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
4. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Lou, S. J., Guo, Y. C., Zhu, Y. Z., Shih, R. C., & Dzan, W. Y. (2011). Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(1), 45-57.
6. Cheng Xingwang. *Chinese exhibition of symphonic music*. Available at: <https://jx100.rymusic.art/detail/835225> [Accessed 12/12/2022]
7. Ji Li (2021) Piece by Chen Qigang for clarinet "Morning Song". *Symphony*, 3.
8. Not Yansin (2021) Chen Qigang: "I will keep moving forward, the future is uncertain". *Yan News*.
9. Horner, A. B., & Ayers, L. (1998). Modeling Chinese musical instruments. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 103(5), 3043-3043.
10. Wang Jianguo (2004) Brief group discussion of percussion instruments. Weipu Chinese Science and Technology Journal Database.