

Научно-исследовательский журнал «Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук»
<https://mhs-journal.ru>

2025, № 3 / 2025, Iss. 3 <https://mhs-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 378.978

Влияние фортепианных произведений русских композиторов начала XX века на становление китайской фортепианной музыки

¹Ли Синьшо,

¹Российский государственный педагогический университет им. А.Н. Герцена

Аннотация: в настоящей работе рассматривается влияние русских фортепианных композиторов на формирование китайской фортепианной школы. Анализ проводится на основании обращения к творчеству С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, а также П.И. Чайковского, М.И. Глинки и Д.Д. Шостаковича. Анализируется роль русских преподавателей, построивших педагогический и концертный репертуар китайской фортепианной школы. Интеграция самих произведений, их аналитических разборов и практики их исполнения в педагогический материал помогли многим китайским пианистам достичь значительных высот, выработать уникальную технику и, таким образом, создать характерный для Китая стиль музенирования на фортепиано. Важно, что этот стиль с начала своего формирования не был сконцентрирован исключительно на зарубежных наработках и характеризовался мультикультурным подходом. Отмечается, что новаторские техники, эмоциональная выразительность, духовный и нравственный опыт отечественных исполнителей заложили фундамент китайской фортепианной школы. Дальнейшая взаимная интеграция русского опыта фортепианной игры и традиционных национальных мотивов китайского музыкального наследия сформировали уникальный феномен китайского исполнительства.

Ключевые слова: китайская фортепианская музыка, композиторы начала XX в., кросс-культурное взаимодействие, пианизм, мелодика, гармония, традиции фортепиано, школа фортепианного исполнения

Для цитирования: Ли Синьшо Влияние фортепианных произведений русских композиторов начала XX века на становление китайской фортепианной музыки // Modern Humanities Success. 2025. № 3. С. 252 – 257.

Поступила в редакцию: 19 декабря 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 18 февраля 2025 г.; Принята к публикации: 28 марта 2025 г.

The influence of piano works by Russian composers of the early 20th century on the development of Chinese piano music

¹Li Xinshuo,

¹Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: the following research examines the influence of Russian piano composers on the formation of the Chinese piano school. The analysis is based on references to the works of S.V. Rachmaninoff, A.N. Scriabin, S.S. Prokofiev, as well as P.I. Tchaikovsky, M.I. Glinka and D.D. Shostakovich. The role of Russian teachers who built the pedagogical and concert repertoire of the Chinese piano school is analyzed. The integration of the works themselves, their analytical research and the practice of their performance into the pedagogical material helped many Chinese pianists to achieve significant heights, develop a unique technique and, thus, create a style of piano music-making characteristic of China. It is important that this style, from the beginning of its formation, was not focused exclusively on foreign developments and was characterized by a multicultural approach. It is noted that innovative techniques, emotional expressiveness, spiritual and moral experience of domestic performers laid the foundation of the Chinese piano school. Further mutual integration of Russian experience of piano playing and traditional national motives of Chinese musical heritage formed a unique phenomenon of the Chinese direction of piano performance.

Keywords: Chinese piano music, composers of the early 20th century, cross-cultural interaction, pianism, melody, harmony, piano traditions, school of piano performance

For citation: Li Xinshuo The influence of piano works by Russian composers of the early 20th century on the development of Chinese piano music. Modern Humanities Success. 2025. 3. P. 252 – 257.

The article was submitted: December 19, 2024; Approved after reviewing: February 18, 2025; Accepted for publication: March 28, 2025.

Введение

История клавирного искусства насчитывает порядка пятисот лет, причем фортепиано на этом пути появилось далеко не сразу. Первые этапы развития этого направления были связаны с исполнительством на клавесине, клавикорде и некоторых других инструментах, а непосредственно фортепиано начало получать распространение в период французской буржуазной революции в конце XVIII в. Появление фортепиано объясняется как ростом производительности предприятий, выпускавших музыкальные инструменты, так и нарастающей специализацией исполнителей по направлениям – церковному, уличному, академическому [4, с. 5-7]. Вплоть до начала XX в. фортепиано не покидало пределов Европы и Российской империи, в Китае оно появилось в первой половине XX в. в виде совершенно не адаптированного под китайскую культуру и музыкальную школу инструмента. В этой связи, все дидактические и практические наработки, знания о строении инструмента, опыт и актуальные произведения пришли в Китай в ранее неизвестном национальной музыкальной школе комплексе [1, с. 8-10].

Материалы и методы исследований

В настоящем исследовании использовались следующие методы: анализ и синтез для получения необходимой информации из научной литературы. Метод музыкального анализа использовался для определения уникальных черт фортепианных композиций советских деятелей и их влияния на китайское музыкальное искусство. Контент-анализ был использован для изучения необходимых источников, посвященных фортепианному искусству России.

Результаты и обсуждения

На начальном этапе развития фортепианной школы в Китае рассматриваемый инструмент не был широко востребован у местных студентов и преподавателей. Дело в том, что китайская музыкальная сфера уже была насыщена большим количеством национальных инструментов, признанных одними из старейших в мире. В основном, это были струнные инструменты, первоначально использовавшихся для исполнения

национальных культовых и религиозных музыкальных мотивов, – разновидности скрипок «цзинху» и «эрху», ряд специфических инструментов «цинь» – «гуцинь», «цисянъцинь» и некоторые иные [6, с. 69].

В силу указанных обстоятельств, а именно, резкого появления совершенно нехарактерного для Китая инструмента, его специфичной жанровой принадлежности, а также низкой заинтересованности населения к фортепиано на этапе его становления, китайская фортепианская школа долгое время формировалась исключительно на опыте стран, из которых пришел этот инструмент – в первую очередь, Российской империи, а также Германии, Англии и Франции.

Революция в России во-многом преобразила социально-экономические условия жизни в стране, многие представители интеллигенции, ученые, люди искусства не приняли новые условия и были вынуждены покинуть родную страну и выбрать Китай для продолжения работы. Некоторые, хотя и не эмигрировали из страны, стали чаще посещать Китай, в частности, А. Черепнин, Б. Захаров и В. Сушрин одними из первых поселились в Шанхае, Федор Шаляпин провел грандиозный тур по Китаю, а впоследствии и преподавал там [5, с. 101-103].

Говоря непосредственно о фортепианном искусстве, отметим, что глубокое влияние на становление китайской фортепианной школы оказали современники этих процессов, ни разу не бывавшие в Китае. В частности, рассматриваемый период является также этапом наивысшей активности и популярности таких композиторов и пианистов, как А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов и С.С. Прокофьев. Из этих мастеров только Сергей Прокофьев однажды бывал в Шанхае по личным делам и даже концертов там не давал. Тем не менее, такие важные для китайской фортепианной школы композиторы, как Б.С. Захаров и А.Н. Черепнин, создавшие национальную фортепианную школу Китая с нуля, активно использовали наработки упомянутых пианистов в своей работе [8, с. 116-118].

Важную роль в формировании китайской

фортепианной школы сыграли также П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович и М.И. Глинка. Все они в равной степени привнесли в китайскую музыкальную традицию выразительную мелодику, романтические настроения, ритмическую остроту, контрастность и драматизм, значительно обогатив существовавшие на тот момент выразительные средства китайского исполнительства.

Русские композиторы сумели в своих работах уместить множество жанров и направлений. Отмечается, что в их работах умещается наследие народной музыки, драматургии, поэзии, иллюстраций русского национального быта, мотивы, передающие переживания русского народа. Таким образом, произведения указанных композиторов представляют собой кладезь национальной самобытности и духовного опыта нации [7, с. 151].

В частности, Сергей Рахманинов являлся одним из последних романтиков в мире музыки. Его виртуозная лирическая техника достигла пика в таких произведениях, как «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» и в «Этюдах-картинах», в которых онставил перед собой задачу построить из музыки картинки, вызывающие мощные визуальные стимулы. В приведенных произведениях национальная русская душевность, трагизм и глубина звучат наиболее ярко и трогательно.

На работах Рахманинова воспитаны такие пианисты, как Ли Сяньмин и Гао Пин. Отмечается, что эти ученики русской школы, а также такие выдающиеся пианисты, как Ли Ши Кунь, Инь Ченъцун и Гу Шенин во-многом сформировали свои таланты под влиянием творчества и умений Рахманинова. Благодаря этим и многим другим китайским пианистам, уделявшим особое внимание работам Рахманинова, национальная музыкальная школа стала богаче за счет использования широких аккордов, четкого разделения голосов в произведениях, выразительности лирических элементов через вокальный подход к фортепианной линии [3, с. 130].

Помимо виртуозного владения инструментом, искусство Рахманинова характеризуется мелодической изысканностью и музыкальной выразительностью. Видится, что наполнение китайского фортепианного репертуара эмоциональными произведениями российского авторства сыграло неоценимую роль и позволило китайским композиторам построить фортепианную школу, сбалансированно и филигранно умещающую в себе национальные мотивы, воспринятые из искусства владения другими инструментами, и

непосредственно из творчества Сергея Рахманинова.

Мощность аккордов, свободный ритм и контрастность мелодических линий ярко наблюдаются в «Оде Желтой реке» в исполнении Лю Ши Куня. Заметно, что китайский композитор реализует технические особенности исполнительства Рахманинова и в то же время красиво адаптирует романтический стиль к китайской мелодике [13]. Особая романтическая мелодичность в стиле Рахманинова ярко отражается в произведении Чжана Чжао «Мей Ньянга». В этой фортепианной пьесе рассказывается история любви двух молодых людей после длительного расставания и потери памяти возлюбленным главной героини. Автору-исполнителю удалось перенять и удачно воплотить рахманиновскую лиричность через использование неаккордовых звуков, что создает ощущение возрастающего драматического напряжения сквозь все произведение [10, с. 123]. Похожие инструментальные и эмоциональные особенности были восприняты также пианисткой Чень Пейсин, Танем Дуном и некоторыми другими пианистами и композиторами.

Творчество Александра Скрябина выделяется своими экспериментальными формами и необычными гармониями, что в совокупности использовалось им для демонстрации сочетания философских поисков и ярких эмоций. Исполнительский стиль Александра Скрябина характеризовался гибкостью ритма, свободной фразировкой, экспериментами с педалью, развитым интуитивным чувством гармонии и ритма. Мелодия и аккомпанемент в фортепианной фактуре Скрябина сливаются в единое музыкальное полотно, что устраняет разрывы в исполнении произведений и делает переходы едва заметными. Одним словом, Александр Скрябин в каждом аспекте своего композиторского и исполнительского мастерства использовал наиболее широкий перечень доступных инструментов, способов звукоизвлечения, технические возможности фортепиано использовались им по максимуму.

Обращаясь к самым ярким воплощениям произведений Скрябина в китайской фортепианной школе, допустимо обратиться к эффекту в образовательной среде и привести оценки исполнения произведений русского композитора нашими современниками. Так, упомянутый выше пионер фортепианного образования Китая, Александр Черепнин активно адаптировал скрябинские традиции и стиль в создаваемую им школу. Его произведения активно

внедрялись в образовательную систему и репертуары первых исполнителей, методика преподавания была пересмотрена с тем, чтобы студенты вырабатывали способность такого же широкого с точки зрения используемых приемов и способов звукоизвлечения, гибкость ритма, свободную фразировку, тембровую игру и другие приемы [9, с. 186-187].

Говоря непосредственно о примерах восприятия творчества Скрябина китайскими пианистами и композиторами, отмечается большая востребованность его произведений у современных исполнителей. В частности, произведения Скрябина исполняют пианисты Чжан Цзыхao, Ван Юйцзя, Шэн Цзэюй. Последний, в частности, в 2025 г. занял второе место на XVII Международном конкурсе пианистов имени А. Скрябина в Италии, что говорит о его глубокой вовлеченности в творчество русского композитора [11]. Упомянутая Ван Юйцзя к настоящему времени уже добилась множества национальных и международных наград, публично исполнила множество произведений и Рахманинова, и Скрябина, и Прокофьева. В 2011 г. в американском журнале «The New York Times» ее исполнительское мастерство на примере прелюдии Скрябина было оценено очень высоко, в частности, писали, что ей удалось выдержать скрябинскую способность умешения противоречивых элементов – гармоничных и плавных переходов с очень мощными внезапными акцентами. Отмечалась и филигранная передача настроений Скрябина – его мечтательность и романтизм были в полной мере переданы госпожой Ван [12].

Таким образом, творчество Александра Скрябина оказало огромное влияние на возникшую в Китае фортепианную школу, а именно, на теорию и методику преподавания, а также непосредственно на исполнительскую практику китайских пианистов. Новаторские подходы Скрябина к ритму, звуку, тембрированию и звукоизвлечению не просто успешно восприняты китайскими музыкантами, но органично и грамотно воспроизведены ими в своих работах. Видится, это напрямую связано с тем, что еще на этапе обучения работы Скрябина формировали их как будущих исполнителей. Произведения Скрябина занимают прочное место в репертуаре китайских исполнителей, что наиболее красноречиво говорит о понимании ценности его работ в масштабах мирового фортепианного искусства.

Сергей Прокофьев являлся, пожалуй, одним из самых новаторских композиторов XX в., оказавших влияние на развитие китайской фортепианной музыки. Среди наиболее уникальных исполнительских особенностей Прокофьева выделяют острую ритмичность, резкие гармонические переходы, контрастную динамику. Стиль Прокофьева сложный, но выразительный, отчасти он напоминает стиль Скрябина, однако подходы к гармонии, ритму и эмоциональному наполнению музыки у этих композиторов все-такие разные: звучание Прокофьева еще более резкое, немного грубоватое по сравнению со скрябинской манерой исполнения произведений.

Несмотря на то, что Прокофьев никогда не преподавал и не выступал в Китае, его роль в формировании китайской фортепианной школы неоценима. Дело в том, что большинство преподавателей Национальной консерватории Шанхая были выходцами из России, многие из них были лично знакомы с Прокофьевым по учебному заведению, работе, совместным выступлениям и иным основаниям. В частности, и Борис Захаров, и Александр Черепнин были товарищами и коллегами Прокофьева, хорошо знавшими особенности его исполнительского мастерства. Имея глубокое понимание технических навыков, эмоционального наполнения и подхода Прокофьева к инструменту, эти и многие другие русские преподаватели консерватории имплементировали произведения Прокофьева в учебные и концертные программы, активно знакомили китайскую аудиторию, коллег и студентов с творчеством Прокофьева, разбирали его произведения.

С точки зрения восприятия технических музыкальных способностей и навыков Прокофьева, китайская фортепианная школа обогатилась двухтомником Т.П. Кравченко, в котором отдельный разбор посвящен произведениям Прокофьева, в частности, внимание уделяется тому, как китайский песенный жанр с богатым звучанием ударных и духовых инструментов совмещается с токкатным, быстрым и резким исполнением Прокофьева [2, с. 132]. Таким образом, китайские произведения, исполнявшиеся в середине – второй половине XX в. с учетом опыта Прокофьева, стали звучать более резко, динамично и широко. Особенно востребованными у педагогов и учеников оказались выработка предельной точности, ритмики и умение работать с контрастами и силой звукоизвлечения. Именно эти свойства исполнительского мастерства вышли на передний

план вследствие включения опыта и приемов Прокофьева в китайскую фортепианную школу.

Выводы

Влияние русских композиторов XX в. на становление китайской фортепианной музыки оказалось фундаментальным. Традиции, методики, опыт и исполнительские техники русской фортепианной школы сформировали базу, на которой строилось обучение китайских пианистов. Такие композиторы, как Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович, Чайковский, Глинка и многие другие, внесли значительный контраст и богатую техническую базу в опыт китайского исполнительства. Рахманинов добавил глубокую лирическую выразительность и виртуозную технику, мощность аккордов, сложность фактурных решений. Скрябин привнес новаторские подходы к гармонии, ритму и

звукозвлечению. Благодаря Прокофьеву в китайский фортепианный опыт добавились ритмическая острота, контрастность и выразительность.

Китайская фортепианская школа успешно интегрировала традиционные национальные мотивы, а также европейские и российские музыкальные особенности. Работы русских композиторов стали частью образовательных программ, вдохновили многих китайских исполнителей на поиск своего звучания в более широком нотном и техническом диапазоне. В итоге, китайские пианисты, восприняв опыт и звучание русских мастеров фортепиано, сумели уместить в своем творчестве национальный опыт, тем самым, создав уникальное звучание и выйдя на новый уровень исполнительского мастерства.

Список источников

1. Хуан Пин Влияние Русского фортепианного искусства на формирование и развитие Китайской пианистической школы: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2008. 160 с.
2. Цюй Ва Исторические аспекты влияния творчества Сергея Прокофьева на китайскую фортепианную музыку XX века // Манускрипт. 2019. Т. 12. № 2. С. 130 – 134.
3. Ли Линьцзюнь История развития фортепиано в Китае: педагогический аспект // Современное педагогическое образование. 2019. № 4. С. 127 – 131.
4. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Части 1 и 2. 2-е изд. М., «Музыка», 1988 г. 415 с.
5. Цзябэнь Тайцзы Музыкальный город-Шанхай. Шанхай, 2003. 302с.
6. Ван Чэньюй Национальные особенности игры китайских музыкантов-исполнителей на струнных инструментах // Art History / «Colloquium-Journal». 2020. № 9 (61). С. 68 – 71.
7. Чжао Яньчжань Национальный колорит русской музыкальной школы как фактор влияния на развитие китайской фортепианной музыки // История. Культурология. Политология. 2023. № 1. С. 149 – 151.
8. Бянь Мэн Очерки становления и развития китайской фортепианной культуры. Диссертация на соиск. уч. степ. канд. искусствоведения. СПб.: СПГК, 1994. 142 с.
9. Сун Пэн. Российские композиторы в репертуаре современных китайских пианистов // Манускрипт. 2020. Т. 13. № 4. С. 183 – 189.
10. Тань Сююань, Мозгот С.А. Этническое и национальное начало в фортепианных произведениях Чжан Чжао // Вестник музыкальной науки. 2021. № 3. С. 121 – 131.
11. У кораблинца Романа Соснина – третья премия и приз зрительских симпатий в международном конкурсе // Издательство «Пресса». Новости районов Рязанской области. URL: <https://ryazpressa.ru/u-korablinca-romana-sosnina-tretya-premiya-i-priz-zritelskih-simpatij-v-mezhdunarodnom-konkurse/> (дата обращения: 01.11.2024)
12. Flaunting Virtuosity (and More) // The New York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2011/10/22/arts/music/yuja-wang-at-carnegie-hall-review.html> (дата обращения: 01.11.2024)
13. Liu Shih Kun, pianist plays "Ode to the Yellow River" at Alice Tully Hall // YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZaNoLlYOY-Y> (дата обращения: 01.11.2024)

References

1. Huang Ping The Influence of Russian Piano Art on the Formation and Development of the Chinese Pianistic School: author's abstract. diss. ... cand. art history. St. Petersburg, 2008. 160 p.
2. Qu Wa Historical Aspects of the Influence of Sergei Prokofiev's Work on Chinese Piano Music of the 20th Century. Manuscript. 2019. Vol. 12. No. 2. P. 130 – 134.
3. Li Linjun History of the Development of the Piano in China: Pedagogical Aspect. Modern Pedagogical Education. 2019. No. 4. P. 127 – 131.

4. Alekseev A.D. History of Piano Art. Parts 1 and 2. 2nd ed. Moscow, "Music", 1988. 415 p.
5. Jiaben Taizi Music City-Shanghai. Shanghai, 2003. 302 p.
6. Wang Chenyu National Features of Chinese String Instrument Performers. Art History. «Colloquium-Journal». 2020. No. 9 (61). P. 68 – 71.
7. Zhao Yanzhan National Flavor of the Russian Music School as a Factor Influencing the Development of Chinese Piano Music. History. Cultural Studies. Political Science. 2023. No. 1. P. 149 – 151.
8. Bian Meng Essays on the Formation and Development of Chinese Piano Culture. Dissertation for the Ph.D. in Art Criticism. St. Petersburg: SPGC, 1994. 142 p.
9. Song Peng. Russian composers in the repertoire of contemporary Chinese pianists. Manuscript. 2020. Vol. 13. No. 4. P. 183 – 189.
10. Tan Xiuyuan, Mozgot S.A. Ethnic and national origins in the piano works of Zhang Zhao. Bulletin of Musical Science. 2021. No. 3. P. 121 – 131.
11. The ship's player Roman Sosnin won the third prize and the audience award in the international competition. Pressa Publishing House. News of the districts of the Ryazan region. URL: <https://ryazpressa.ru/u-korabli-romana-sosnina-tretya-premiya-i-priz-zritel'skih-simpatij-v-mezhdunarodnom-konkurse/> (accessed: 01.11.2024)
12. Flaunting Virtuosity (and More). The New York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2011/10/22/arts/music/yuja-wang-at-carnegie-hall-review.html> (accessed: 01.11.2024)
13. Liu Shih Kun, pianist plays "Ode to the Yellow River" at Alice Tully Hall. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZaNoLlI0Y-Y> (accessed: 01.11.2024)

Информация об авторе

Ли Синьшо, аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А.Н. Герцена

© Ли Синьшо, 2025