

ПОЛИЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖЕФФРИ ЧИНГА (К 50-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА)

Т.И. Благинина

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
г. Пенза, Россия,
laguna-b@mail.ru

Джеффри Чинг – современный китайско-британский композитор, яркий представитель музыкального авангарда. Он родился 4 ноября 1965 года и в этом году отмечает свое пятидесятилетие.

Его творчество – пример и результат «kross-культурного» мышления композитора и его глубокого интереса к музыкальной этнографии. Язык его произведений настолько богат и одновременно сложен, что достаточно трудно поддается анализу исключительно с европоцентристских позиций. Джеффри Чинг сам себя называет «китайско-британским» композитором, подчеркивая, тем самым, взаимопроникновение азиатских и европейских традиций в своем творчестве.

Он родился на Филиппинах, в Маниле в китайской семье буддистов. Учился в иезуитской школе, где его наставниками были католики. В США, в Гарвардском университете Д. Чинг изучал музыку и философию, в том числе синологию. Неоднократно награждался премией Джона Гарварда за выдающиеся успехи в учебе и окончил университет с отличием по двум специальностям. Его выпускной работой стало исследование, посвященное культуре и государственному устройству Великой Минской империи – государства под властью династии Мин, правившей в Китае с 1368 года по 1644 год.

В Великобритании Д. Чинг учился в Кембриджском и Лондонском университетах, где продолжил изучение философии. С 1987 года по 1991 год он читал лекции о музыкальном искусстве в Лондонском университете. Он гражданин этой страны, но в настоящее время композитор живет в Германии, в Берлине.

Итак, воспитание и образование Д. Чинга складывались под влиянием разных культур и религий, что не могло не отразиться на его творчестве.

Он рано начал сочинять музыку. Первые свои опусы он написал в возрасте неполных десяти лет, а в семнадцать лет стал автором своей первой оперы, которая называлась «Свидание в Венеции».

Для раннего периода творчества характерны поиски собственного гармонического письма и полифонических способов изложения музыкального материала, что и явилось в дальнейшем основой его

зрелых работ. Этот период был весьма плодотворным – более 200 произведений сочинил молодой композитор. Его Симфония №1, C – dur создавалась в годы обучения в Гарварде и явилась своеобразным показателем «пиетета» и уважения композитора к традициям венского классицизма. Премьера симфонии состоялась в 1981 году в исполнении оркестра Баховского общества под управлением Дж. Росса в Гарвардском университете [4].

В Лондоне в 1992 году композитор сочиняет Симфонию № 2 («Бес превратности») – атональное произведение в духе экспрессионизма.

Программное название симфонии отсылает слушателя к рассказу Эдгара Алана По с таким же названием. В качестве эпиграфа к партитуре композитор цитирует «пассаж» из рассказа: «Я уверен так же твердо, как в своем собственном существовании, что убеждение в безнравственности или ошибочности поступка сплошь и рядом является непобедимой силой, которая – и только она одна – заставляет нас совершать этот поступок...». Композитор раскрывает возможности так называемого «анти- классического» подхода в создании симфонии и сочинении ее в свободной музыкальной форме. Данный подход детерминирован философской идеей о трансформации музыкального мышления «Комфорта» времени венского классицизма к мышлению «Опасности» современного времени. Впервые симфония была исполнена Всемирным молодежным оркестром под управлением У. Нелсона в Маниле в 1995 году [2; 4].

Третья симфония («Ритуалы») Д. Чинга – явление, отражающее широкие этнографические интересы самого автора и воплощающее взаимодействия разных культурно-исторических пластов в одном музыкальном произведении.

Композитор исследует особенности баллийского гамелана и применяет его экзотическое для европейского уха звучание в своей симфонии. Как известно, гамелан является важной составляющей музыкальной культуры Бали. Это оркестр, в котором инструменты настраиваются на определенное звучание (каждый гамелан имеет свое уникальное звучание) и согласно правилу не допускается замены инструментов из других гамеланов. Такой оркестр имеет сакральное значение и за его звучанием и инструментами стоит целая философия. Сохранились манускрипты, которым несколько сотен лет. Целые трактаты содержат свитки о гамелане и его инструментах, музыкальные тона которых являют собой воплощение божества и соответствуют определенному цвету.

Еще один пласт музыкальной культуры, на который ориентируется композитор, – китайская традиционная музыка. Согласно буд-

дийскому мировоззрению музыка помогает постижению сущности бытия и духовному совершенствованию человека. Китайская традиция отражает многоуровневое символическое мышление: отдельный музыкальный тон, музыкальный инструмент, вид или жанр музыки связан с элементами мироздания. Так, 12-ступенный звукоряд определенным образом соотносится с положением луны и солнца, временем года, а пентатоника отождествляется с пятью стихиями природы. Композитор опирается на ладовую концепцию китайской музыки и применяет звучание реконструированных музыкальных инструментов Империи Мин.

И еще об одном музыкально-культурном пласте, представленном в его третьей симфонии, следует указать – это интонационный мир испанского ренессанса. Своеобразие характерной испанской мелодики и ритмики вильянсико, оригинальная орнаментика, импровизационная манера привлекают и вдохновляют композитора. Обращение к культуре Испании опять же имеет причину, так называемого, культурного фона, в котором живет Д. Чинг – его жена, музыкант и певица, имеет испанские корни.

Третья симфония была впервые исполнена в 1998 году, в Маниле Филиппинским филармоническим оркестром под управлением Х. Толедо.

Очередной прорыв в области межкультурного музыкального диалога – это «Земля Китаorium» для медных инструментов, двух ударников, чтецов и солистов. Это литургия последнему монгольскому императору, созданная в средневековой традиции, но сам «сюжет» является вымыслом композитора. Мелодический материал и настройка музыкальных инструментов исторических эпох Китая, Японии, Тибета, Франции тщательно изучались композитором по сохранившимся историческим источникам и были творчески применены в этом сочинении. Премьера произведения состоялась в Берлине в 2001 году [4].

Уже в нашем столетии композитор вновь обращается к жанру симфонии, но трактует его согласно своей авангардной установке. Его симфония № 4 («Сувенир Мин») – это пассакалия и fuga. Интерес композитора к истории Китая ярко проявляется в его обращении к храмовым гимнам династии Мин, фрагменты которых композитор применяет в качестве тем для fuga. Сочинение богато авангардными находками в изложении цветной полифонии. Симфония впервые была исполнена Шанхайским филармоническим оркестром под управлением Д. Юровского в 2006 году.

Почти одновременно с симфонией № 4 слушатели узнали о симфонии № 5 («Кунсткамера»), впервые прозвучавшей в том же 2006 году в Берлине в исполнении Trio Neuklang под управлением А. Фер-

нандесом и Deutsches Kammerorchester под управлением Д. Юровского. Любопытен факт внедрения в симфоническое письмо строгого контрапункта по – Фрескобальди, турецких мелодий с четверть – тонами, а также китайской мелодики (построенной на звукоряде с восьмой тона!) династии Цин.

Композитор много и плодотворно работает. В последнее десятилетие, наряду с названными уже симфониями, он сочинил много вокально-инструментальной музыки. Так, «Кунсткабинет» (для инструментального ансамбля и сопрано) – это коллекция или, точнее, «коллаж» из культурно-музыкальных объектов Европы и Азии: здесь и Моцарт, и звуковая палитра Кореи, Японии, Тибета.

В творческом багаже Д. Чинга есть оперы. Крупная и очень успешная работа в этом жанре – опера «Сирота», сюжет которой основан на китайской пьесе XIV века и ее трансформациях в творчестве Вольтера, Гете и драматургии Просвещения. Эта опера представляет новое явление в искусстве, так называемый, – «multicultural» музыкальный театр, в основе которого содержатся восточные и европейские традиции. Оркестр включает как традиционный симфонический состав, так и электронные инструменты. Кроме того, исполнителями являются: солисты-певцы, хор, чтец, мимические актеры, а также танцевальная группа. Опера, поставленная на сцене Эрфуртского театра в Германии, была признана лучшим оперным спектаклем 2009 – 2010 сезонов.

Одна из самых недавних работ Д. Чинга – камерная опера «До Брабанта». Основой для сюжета текст XVI века – «Рыцарь-лебедь» Роберта Копланда. Легендарная история принца Лоэнгринга, заколдованного и превращенного в лебедя, вдохновила композитора на создание оперы, в которой участвуют семь музыкантов и четыре певца. Для опуса характерны: современная манера с использованием атональной техники, некоторый налет «китайского» колорита и обращение к интонациям оперы «Лоэнгрин» великого немецкого композитора Рихарда Вагнера. Успешная премьера опера состоялась в 2014 году в Гонконге [1; 2].

В нашей небольшой статье невозможно охарактеризовать все произведения Д. Чинга, но стоит непременно упомянуть его «Horologia sinica», что в переводе с латинского языка означает «Китайские часы». Название этого сочинения на китайском языке является непереводимым каламбуром, означая и «астрономические часы», и «глупый правитель». Композиция создана для большого оркестра китайских традиционных китайских инструментов и сопрано.

В этой работе композитор обращается к артефактам Северной династии Сун (960 – 1127 н.э.) – это часы на башне Кайфэна, две

дворцовые оды и рукописи (каллиграфию) императора. Отметим, что эти астрономические часы были водяными и снабжены механизмом на цепной передаче, который был изобретён на двести лет раньше, чем в Европе. Поскольку эти часы были гидравлическим механизмом, то звуки воды и движение деревянных элементов композитор передаёт посредством ансамбля инструментов перкуссии, передающих ход времени. В такт ходу секунд солист поёт «Предрассветную песню» над воротами дворца. Второй ансамбль из традиционных китайских инструментов исполняет праздничные оды. Третий ансамбль «воспроизводит» «каллиграфию», что потребовало от композитора создания специального аппарата для мелодико-ритмической ее расшифровки и своеобразного «перевода» в нотную запись. Исполняется серия глиссанд, которыми охарактеризованы персонажи из Книги песен императора Хуизонг (период его правления с 1100 по 1125 г.г.).

Часы медленно набирают ход, постепенно его ускоряют, затем возникает ощущение сбоя в механизме, темп становится медленнее, затем полное расслабление, остановка и тишина... В полной тишине звучит реплика «Человек в Поднебесной». Великие астрономические часы были демонтированы и разграблены в 1127 году татарскими захватчиками.

Премьера этой композиции Д. Чинга в исполнении Гонконгского китайского оркестра состоялась в 2012 году на концерте по случаю 50-й годовщины муниципалитета Гонконга [2; 4].

Композитор Джеффри Чинг неоднократно был отмечен престижными премиями и наградами разных стран за свое творчество [3].

Обобщая, подчеркнем, что наиболее ярко национальные особенности проявляются в музыкальной культуре, концентрирующей в себе помимо особенностей музыкального языка и мышления характерные черты национального самосознания и ценности духовной культуры. Музыкальный авангард Джеффри Чинга – это стремление к взаимодействию традиционного начала и новаторских поисков в музыкальном искусстве, установлению культурных связей Азии и Европы в композиторском творчестве.

Список использованных источников

1. Оперная панорама. «До Брабанта». – URL: <http://www.operanews.ru/14032301.html>
2. Jeffrey Ching – composer – The Official Website. – URL: <http://jching.com/>
3. Jeffrey Ching Concert at CCP. – URL: <http://lifestyle.inquirer.net/204248/jeffrey-ching-concert-at-ccp>
4. Jeffrey Ching. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Ching
5. Concerto da camera. Jeffrey Ching. – URL: <http://www.quazoo.com/q/Concerto>