

## ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ У ЦЗУЦЗЯНА

*Рассматривается жизненный путь и творчество, исполнительская, педагогическая и общественная деятельность У Цзуцзяна – известного в Китае и во всем мире композитора, музыковеда, преподавателя. Он создал более ста произведений разных жанров – песни, хоры, камерные и оркестровые сочинения, музыку к балетам, драмам и кинофильмам. В России его деятельность малоизвестна, что должна исправить данная статья.*

**Ключевые слова:**

*музыкальная культура Китая, музыка XX века, национальные музыкальные традиции Китая, У Цзуцзян.*

У Цзуцзян – один из самых известных и горячо любимых в Китае композиторов, чье творчество охватывает широкий круг жанров для различных инструментальных составов – симфонического оркестра, струнного ансамбля, ансамбля народных инструментов, хора, голоса в сопровождении фортепиано и т.д. Наиболее известными масштабными опусами являются струнные квартеты, симфоническая поэма «На родной земле», оратория «Борьба с наводнением», музыка к балетам «Русалка» и «Отряд красных женщин», написанная совместно с Ду Минсином. В сотрудничестве с Лю Дэхаем был написан Концерт для пипы с оркестром «Маленькие сестры степи». В творческом багаже композитора присутствуют многочисленные аранжировки традиционных песен, например, «Речная вода» для эрху с оркестром, музыкальная поэма «Лунный свет над рекой весной» для пипы с оркестром. Композитор обладает оригинальным стилем письма, сочетающим национальное своеобразие со знанием и безупречным владением европейскими композиционными приемами.

У Цзуцзян также является автором музыки к кинофильмам и драмам. Кроме того, он заявляет о себе как о блестящем исследователе, о чем свидетельствуют его многочисленные статьи. Важным акцентом в педагогической биографии композитора выступает создание в 1962 г. учебника «Анализ музыкальных форм и композиций». В 1987 г. этот труд был награжден Национальной премией. Названный учебник и по сей день служит одним из основных пособий на факультете теории музыки и композиции Центральной консерватории музыки в Пекине. Со времени написания он неоднократно переиздавался (сегодня студенты пользуются двенадцатым изданием) и насчитывает многомиллионные тиражи [5].

У Цзуцзян, помимо выдающихся заслуг на композиторской и педагогической ни-

вах, широко известен и как общественный деятель, оказывающий заметное влияние на культурную политику в Китае и мире. Между тем, этот разносторонне проявивший себя музыкант практически неизвестен в России – нет ни специальных трудов, ни отдельных статей, посвященных его жизни и творчеству. Справедливости ради необходимо отметить, что и на родине его творчеству посвящены только отдельные статьи в периодических изданиях [1; 3; 4], в интернет-пространстве представлены интервью с ним [2]. Однако масштаб деятельности этой уникальной личности и то музыкальное наследие, автором которого он является, требуют особого исследовательского внимания.

У Цзуцзян появился на свет 24 июля 1927 г. в Пекине. Его родители родом из Цзянсу. Будущий музыкант не получил основательного школьного музыкального образования, но тяга к музыке побуждала заниматься самостоятельно, в чем он преуспел настолько, что в 1947 г. смог поступить на факультет теории музыки и композиции в консерваторию города Нанкина. Там он знакомится со своей будущей женой Чжен Ли Цинь: молодые люди учатся вместе на фортепианном отделении. Под руководством и с помощью Цзян Дин Сыена – преподавателя в Нанкине – У Цзуцзян в 1950 г. переводится в Центральную консерваторию (Пекин) и после ее окончания в 1952 г. остается преподавать там композицию.

В 1953 г. он отправляется в Советский Союз, в Московскую консерваторию. Его преподавателями были С.В. Евсеев, С.С. Скребков (полифония), Д.Р. Рогаль-Левицкий (инструментовка). У Цзуцзян учится вместе с дирижером Ли Делуном и певицей Го Шучжэнь<sup>1</sup>. Во время обучения У Цзуцзян создает несколько аранжировок народных песен – «Простой цветок риса» для женского голоса и фортепиано (1953) и казахскую народную песню для

женского голоса и фортепиано «Ласточка» (1954). Премьера «Ласточки» для широкой аудитории состоялась в том же году. Спустя три года «Ласточка» снова исполнялась в Москве (1957).

Струнный квартет (1957) высоко оценивается профессурой Московской консерватории, транслируется советским радио и издается. Такой привилегии удостоиваются очень немногие студенческие опусы. В числе произведений написанных в Москве, следует также отметить Тему с вариациями для фортепиано (1954), изданную в Москве (1958), Сонатину в двух частях для скрипки и фортепиано (1956), Рондо для скрипки и фортепиано (1956), также вышедшее в свет в столице (1960), Симфоническую поэму в двух частях «На родной земле» для большого оркестра (1958). Дипломная работа У Цзюцзяна – оратория для большого симфонического оркестра, смешанного хора, сопрано и баритона «Борьба с наводнением» (1958) на основе стихотворения китайского поэта Го Мо Жо – демонстрирует блестящее знание начинающим композитором оркестрового письма и мастерское применение в названных произведениях полифонической техники: оба опуса заслуженно признаются широкой аудиторией Советского Союза, а впоследствии и на родине композитора – в Китае.

После завершения московского обучения музыкант в 1958 г. возвращается в Центральную консерваторию Пекина. Этот период отмечен гастрольными поездками в СССР, Англию, Чехословакию, Японию и другие страны, где У Цзюцзян совмещает исполнительную деятельность с судейской на многочисленных международных музыкальных конкурсах. Тогда же У Цзюцзян в содружестве с Ду Минсином пишет музыку к трехактному балету «Русалка» (1959–1961), премьера которого состоялась в Пекине (1961). В 1959 г. на основе музыки к балету обоими композиторами была создана Концертная сюита «Русалка» для фортепиано. В творческом союзе с Ду Минсином рождается также музыка к балету «Отряд красных женщин» (1964). Последнее произведение ожидает непростая сценическая судьба – во время Культурной революции оно издается с большими купюрами (1970), искажающими авторский замысел, и лишь по окончании этого сложного периода партитура балета в частично восстановленном виде снова выходит в свет. Полная – оригинальная – версия музыки к балету «Отряд красных женщин» будет издана спустя долгое время – в 2004 г. Драматические перипетии

изданий и переизданий музыки балета, купюры и восстановление полного музыкального текста – все это придает очень эмоциональную окраску высказываниям У Цзюцзяна о балете [2]. Когда композитор рассказывает о судьбе многострадального опуса, он не может сдержать негодования действиями «банды четырех»<sup>2</sup> и насаждаемой ими идеологией.

Как и в случае с балетом «Русалка», на основе музыки к «Отряду красных женщин» композиторы Ду Минсинь, Ван Янь Цяо (ученик У Цзюцзяна), Ши Ванчун, Дай Хунвэй создают Концертную сюиту (1964). В 60-е годы XX в. композитор пишет музыку к кинофильму «Двенадцатый поезд» (1960), а также музыку к драме «Женитьба Фигаро» (1963), поставленную Молодежным художественным театром в Пекинском дворце молодежи.

С 1970 по 1973 гг. У Цзюцзян является членом музыкального отдела «Гуанмин Дэйли»<sup>3</sup>, руководителем которого был Ли Делун. Композитора назначают в названный отдел по политическим соображениям: как известно, начиная с 1966 г. ситуацию в сфере культуры в Китае определяла так называемая Культурная революция, отразившаяся на судьбах многих художников, музыкантов, литераторов, драматургов. У Цзюцзян, согласно замыслу «банды четырех», должен был собирать доказательства о несоответствии работников музыкального отдела существующей идеологии и их связях с советскими музыкальными кругами. Однако У Цзюцзян, напротив, использовал свою должность для тайного вывоза из Советского Союза пластинок с записями запрещенных в Китае композиторов. Удивительно то, что подобная деятельность закончилась для Ли Делуна, У Цзюцзяна и других сотрудников музыкального отдела без трагических последствий. Это было опасное время и обретенные тогда крепкие дружеские связи послужили залогом привязанности У Цзюцзяна к «Гуанмин Дэйли»: впоследствии он с большой охотой публиковал статьи и интервью именно на страницах этого печатного издания.

С 1972 по 1974 год, одновременно с работой в «Гуанмин Дэйли», композитор пишет много музыки для Центрального оркестра (Пекин). Одними из показательных для того периода произведений являются аранжировки народных песен «Лунное отражение» для эрху и струнного оркестра (1973), созданная совместно с Хуа Енджунь<sup>4</sup> и «Маленькие сестры степи» для пипы и оркестра (1973). Премьера этих сочинений из-за общей ситуации, опре-

деляемой Культурной революцией, стала возможной лишь в 1977 г. Произведения гибко сочетают в себе ярко выраженный национальный колорит и безукоризненно четкую форму, в которой явственно проступает знание У Цзюцзяном европейского композиционного опыта: этим гармоничным соединением объясняется большой успех «Лунного отражения» и «Маленьких сестер» как в Китае, так и за рубежом. В 1979 г. дирижер Сейдзи Одзавы и Бостонский симфонический оркестр с ошеломляющим успехом исполнили «Лунное отражение» и «Маленьких сестер степи» (солисты Лю Дэхай и Ван Ян-Цяо). Опусы оказались вполне адаптированными для американского слушателя: они снижали большой успех в США, где их исполняли под руководством дирижера Сейдзи Одзавы.

В 1974 г. У Цзюцзян возвращается преподавать на факультет композиции и теории музыки Центральной консерватории. С этого времени его карьера руководителя стремительно развивается: он получает звания доцента, профессора, назначается заместителем ректора (1978), а затем – ректором консерватории (1982). В 1979 г. У Цзюцзян избирается президентом Ассоциации китайских музыкантов (с 1985 г. – вице-президент). Занимая столь ответственные посты, У Цзюцзян много сил отдает общественной работе, с его помощью организовываются различные мероприятия, например Пятый всекитайский съезд работников культуры и искусства (1988). Он поощряет молодые музыкальные таланты к выступлениям на различных музыкальных конкурсах. Так, знаменитый китайский скрипач Ху Кун при поддержке У Цзюцзяна блестяще выступает на состоявшемся в 1980 г. в Хельсинки (Финляндия) Международном конкурсе исполнителей имени Сибелиуса. Помимо воспитания музыкальной мировой элиты, У Цзюцзян считает своим долгом поддерживать коллег: в 1978 г. он появляется на лондонском концерте китайского пианиста Фу Цонга, находящегося в эмиграции из-за гонений на него в период Культурной революции. Этот визит имеет решающее для карьеры пианиста значение, поскольку У Цзюцзян приглашает его вернуться на Родину. Позднее, во время гастролей в Филадельфии, У Цзюцзян с той же целью посещает Ма Сыцуна, который, как и Фу Цонг, эмигрировал из Китая во время Культурной революции. Необходимо отметить, что для подобных действий требовалась гражданская смелость: У Цзюцзян своим авторитетом восстанавливает в правах «опальных» на родине музыкантов.

У Цзюцзян неоднократно отмечает в интервью, что отдавая долг педагогической и руководящей работе, сам с большей охотой занимался бы музыкой, а не политикой. Так, с довольно значительными перерывами рождаются известные его сочинения – аранжировки «Речная вода» для эрху и оркестра (1980), «Слушая сосны» для эрху и струнного оркестра (1990) и «Чудесная ночь» для струнного оркестра (1990). В этот же период У Цзюцзян пишет музыку к драме Л. Толстого «Воскресение» (1987), постановки которой дважды осуществлялись Молодежным художественным театром в Пекинском дворце молодежи (1987 и 1993).

С 1991 г. композитор занимает важные посты в Государственных советах по искусству и образованию, становится вице-президентом Фонда имени Сун Цинлин<sup>5</sup>, президентом Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, членом консультативных комиссий при Национальном симфоническом оркестре Китая, а также при Большом национальном театре (современное название – Национальный центр исполнительских искусств). У Цзюцзян неоднократно приглашается в качестве судьи на различные международные конкурсы. С 1999 г. У Цзюцзян избирается в Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО, где служит в общей сложности шесть лет. С его помощью в 2007 г. в Китае был проведен 32-й Международный Музыкальный совет ЮНЕСКО. В настоящее время У Цзюцзян является Почетным ректором Центральной консерватории, Почетным председателем Ассоциации китайских музыкантов. Он обладает авторитетом и имеет влияние не только в музыкальных, но и общественных, политических кругах Китая.

В 2007 г. отмечалось 80-летие У Цзюцзяна: был организован целый ряд мероприятий для того, чтобы отдать дань должного уважения одному из самых значительных музыкальных деятелей страны. Национальный симфонический оркестр Китая исполнял его произведения, студенты и коллеги из Центральной консерватории собрались поздравить его. К этому времени заканчивается издание Полного собрания сочинений, начатого Народным музыкальным издательством в 2004 г. Помимо собственно музыкальных опусов, в Собрание вошли научные статьи и статьи в периодических изданиях, выступления в СМИ.

На торжествах присутствовали родные У Цзюцзяна: отец Ву Ин – известный археолог, исследователь китайской каллиграфии и живописи, один из основателей На-

ционального дворца-музея, старший брат У Цзу Гуан – литератор и драматург. В семье У Цзяцяна также немало музыкантов. Его жена Чжэн Ли Цинь является првосходной пианисткой, племянница Ву Шуан с отличием окончила вокальный факультет Центральной консерватории, продолжила свое образование в США и в наши дни радует слушателей замечательным сопрано. Сын У Цзуцяна У Ин – известный в Китае исполнитель-пианист, получивший фортепианное образование в Австрии, лауреат многочисленных международных конкурсов<sup>6</sup>. В настоящее время У Ин является деканом фортепианного факультета Центральной консерватории. У Цзуцзян с особенной гордостью подчеркивает в мно-

гочисленных интервью [1, 3, 4] независимость успехов близких – сына и племянницы – от своего авторитета в музыкальных кругах Китая, поскольку этапы профессионального, артистического становления они проходили самостоятельно в других странах без «опеки» отца и дяди.

Торжества, посвященные юбилею У Цзуцзяна, еще раз закрепляют в сознании музыкальной общности Китая образ универсальной личности, каковым является юбиляр – композитор, педагог, руководитель и, наконец, политик. Во всех названных сферах деятельности У Цзуцзян показывает себя талантливым, целеустремленным и исключительно порядочным человеком.

### Список литературы:

- [1] Джейсян Тан, Син Дай. Интервью с композитором У Цзуцзяном // Известные Исполнители. – 2010, № 6. – С. 15–21. (кит. яз.)
- [2] Дженьюй Сюй. Искусство и поэзия в жизни длиною в 80 лет: У Цзуцзян – гость радиожурнала «Искусство и жизнь». – Интернет-ресурс. Режим доступа: [http://www.lw23.com/paper\\_148856761\\_2/](http://www.lw23.com/paper_148856761_2/) (кит. яз.)
- [3] Жуанжуан Лю. Попытки создать...: Интервью с известным композитором У Цзуцзяном // Музыкальное творчество. – 2007, № 3. – С. 48–52. (кит. яз.)
- [4] Тингтин Гу. И в поэзии нужно бросить смеяться: Интервью с Председателем совета искусств, композитором и музыкальным педагогом У Цзуцзяном // Северная музыка. – 2008, № 10. – С. 34–36. (кит. яз.)
- [5] Цзуцзян У. Анализ музыкальных форм и композиций / Учебник. – Пекин: Народное музыкальное издательство, 2011. (кит. яз.)

<sup>1</sup> Ли Делун и Го Шучжэнь – известные исполнители. Кроме того, они являются профессорами Центральной консерватории.

<sup>2</sup> «Банда четырех» – наименование политической фракции КПК, в состав которой входили четыре руководителя Коммунистической партии Китая, пришедшие к власти во времена Культурной революции 1966–1976 годов, а впоследствии обвиненные в серии изменческих преступлений. Членами группировки являлись: лидер фракции Цзян Цин, последняя жена Мао Цзэдуна и ее ближайшие сподвижники Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и Ван Хунвэнь. «Банда четырех» успешно контролировала деятельность властных органов КПК на последних этапах Культурной революции, действуя от имени Мао Цзэдуна. Вместе с дискредитированным маршалом Линь Бяо они были объявлены двумя опаснейшими контрреволюционными силами «культурной революции» и официально обвинялись во всех беспорядках, происходивших в годы революции. Тем самым современная КПК переложила на них ответственность за неудачи «культурной революции».

<sup>3</sup> «Гуанмин Дэйли» – периодическое печатное издание в Пекине.

<sup>4</sup> Хуа Енджунь – исполнитель на эрху. Физический недостаток – слепота – не помешала этому музыканту быть выдающимся: в Китае его имя стало синонимом таланта и мастерства.

<sup>5</sup> Сунь Ятсен и его супруга Сун Цинлин – ярчайшие политические и общественные деятели Китая XX в., выдающиеся граждане страны. Сунь Ятсен (1866–1925) – первый китайский революционер-демократ, великий мыслитель и политический деятель. Под его руководством в Китае произошла Синьхайская демократическая революция 1911 г., в результате которой свергнута монархия, существовавшая в Китае свыше 2000 лет. Модернизация Китая, как единой нации, прошла под эгидой трех народных принципов Сунь Ятсена (национализм, народовластие и народное благосостояние) и во многом стала возможной благодаря идеям российских революционеров начала XX в., с которыми Сунь Ятсен был хорошо знаком. Он не только успел многое сделать для улучшения положения китайского народа, но и сумел заложить прочный фундамент современного Китая. Сун Цинлин (1893–1981) – супруга Сунь Ятсена, почетный Председатель Китайской Народной Республики, видный деятель женского движения, борец за права человека. Сунь Ятсен и Сун Цинлин были зачинателями реальных дружественных контактов Китая с Советской Россией. Брак Сунь Ятсена и Сун Цинлин, их совместная работа и активная деятельность на благо китайского народа оказали глубокое влияние на историю Китая. После смерти супруга Сун Цинлин посвятила себя общественной работе в Китае и за границей, особенно в СССР, многие годы была председателем Общества советско-китайской дружбы. В настоящее время в Китае функционирует всемирно известный Фонд имени Сун Цинлин, поддерживающий различные международные проекты.

<sup>6</sup> Известно блестящее выступление У Ина на одном из фестивалей Шопена в Польше, когда исполнитель был с восторгом встречен аудиторией, требовавшей его выхода «на бис» девять (!) раз.