

Научная статья

УДК 78.071.1

DOI: 10.36871/hon.202504140

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ ЧЖАО ЦЗИПИНА: ПОИСКИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Галима Ураловна Лукина¹, Нинвань Тан²

¹ Государственный институт искусствознания
125375, Российская Федерация, Москва, Козицкий переулок, 5
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

² Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

¹lukina@sias.ru, ORCID: 0000-0002-7334-4985

²2258545661@qq.com, ORCID: 0009-0004-4705-7044

Статья посвящена основным этапам творческой биографии современного китайского композитора Чжао Цзипина, его становлению, обретению мастерства. Показан путь к успеху, дружеские контакты, влияние отца-художника. Историко-стадиальный подход и метод реконструкции позволили проследить жизненный путь композитора и обозначить основные периоды его творчества. Авторами обсуждаются вопросы обусловленности жанровых предпочтений, выбора Чжао Цзипином определенной программности произведений (включая симфонии, оркестровые сюиты, концерты, киномузыку), инструментария не только тенденциями времени, но национальными традициями Китая — неиссякаемого источника музыкального искусства. Содержание статьи может привлечь к творческому наследию Чжао Цзипина исследователей и новое поколение исполнителей.

Ключевые слова: Чжао Цзипин, творчество Чжао Цзипина, современная китайская музыка, реконструкция биографии китайского композитора

Для цитирования: Лукина Г. У., Нинвань Тан. О творческом пути Чжао Цзипина: поиски и эксперименты // Художественное образование и наука. 2025. № 4 (45). С. 140–149. <https://doi.org/10.36871/hon.202504140>

Original article

ON ZHAO JIPING'S CREATIVE PATH:
SEARCHES AND EXPERIMENTS*Galima U. Lukina¹, Ningwan Tang²*¹ State Institute for Art Studies

5 Kozitsky per., Moscow, 125009, Russian Federation

^{1,2} Russian State Specialized Academy of Arts

12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

¹ lukina@sias.ru, ORCID: 0000-0002-7334-4985² 2258545661@qq.com, ORCID: 0009-0004-4705-7044

This article explores the key stages in the creative life of the contemporary Chinese composer Zhao Jiping, examining his development and mastery. It considers Zhao Jiping's path to success, his friendships and the influence of his artist father. Using a historical-stage approach and reconstruction method, we can trace the composer's life and identify the main periods of his creative work. The authors discuss Zhao Jiping's genre preferences, the choice of a certain programmatic nature of his works, including symphonies, orchestral suites, concertos and film music. They also consider his choice of instruments, which was influenced not only by contemporary trends, but also by China's national traditions, an inexhaustible source of musical art. The article's content may attract researchers and a new generation of performers to Zhao Jiping's creative legacy.

Keywords: Zhao Jiping, Zhao Jiping's work, contemporary Chinese music, reconstruction of the biography of a Chinese composer

For citation: Lukina G. U., Ningwan Tang. On Zhao Jiping's Creative Path: Searches and Experiments. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2025, no. 4 (45). P. 140–149. <https://doi.org/10.36871/hon.202504140> (In Russian)

Чжао Цзипин (1945 года рожд.) — выдающийся современный китайский композитор, педагог и общественный деятель, получивший мировое признание, прежде всего, как классик китайской киномузыки.

Композитор Чжао Цзипин

Широко известна его музыка к фильмам «Желтая земля» (1984, режиссер Чэнь Кайгэ), «Красный гаолян» (1987, режиссер Чжэн Сяолун), «Зажги красный фонарь» (1991, в соавторстве с композитором Наоки Татикава, режиссер Чжан Имоу), «Прощай, моя наложница» (1993, режиссер Чэнь Кайгэ) и др. Он является автором музыки к более чем 40 художественным фильмам. Многие исследователи (Е. В. Зубкова, Жао Юйянь, Ли Ци, Ло Ифэн, Чжан Чжаомэн, Чжан Янань, Чэн Хуэй, Цай Сяо и др.) посвятили этой музыке Цзипина свои научные работы.

Однако его творчество не ограничивается кинесферой. Оно охватывает многие жанры академической музыки, включая три симфонии, крупные программные оркестровые сочинения (сюиты, поэмы, картины-фантазии), концерты для солирующих европейских (виолончели, гобоя, скрипки) и традиционных китайских инструментов (пины, гуаньцзы) с оркестром, оперу «Плоды вяза», музыку к хореографии-

ческим драмам, камерно-вокальные сочинения¹.

Творческий путь Чжао Цзипина отражает основные вехи поисков и жанровых предпочтений композитора, что и определило необходимость обращения к исследованию его произведений.

Первый период творческого становления Цзипина, как и у многих талантливых музыкантов и художников, связан с детством и юностью.

Чжао Цзипин родился 29 июля 1945 года в Пинляне в семье художника Чжао Ванъюнь (1906–1977), основателя школы живописи Чанъань [4, 163]. Любопытно отметить, что, по мнению исследователя Ху Гэ, «поскольку мальчик был четвертым ребенком, в имени есть иероглиф “цзи” (季), что означает “четвертый”. А так как он родился в Пинляне, то в имени есть иероглиф “пин” (平), который переводится также как “мир”. В год рождения Чжао Цзипина Япония капитулировала. И отец ребенка полагал, что война закончилась, и наступил мир» [там же].

Чжао Ванъюнь оказал колоссальное влияние на становление будущего композитора, по воспоминаниям которого, он «с детства любил смотреть, как его отец рисует, слушать, как его отец рассказывает истории о жизни в сельских районах Хэбэя, а также как он изысканно играет на хуцине» [5, 360]. Цзипин ребенком часто стоял рядом с пишущим картину отцом и концентрировался на его живописи, и в тот момент в его «сердце и в голове начинала звучать музыка, и этот звуковой поток становился все сильнее и сильнее, когда наблюдал за плавными движениями руки отца на холсте и появляющимися новыми линиями и красками» [там же].

Под влиянием отца у Цзипина возник не просто интерес к искусству, но был задан ориентир на определенную программность будущих произведений, связанную с Китаем, его историей, культурными традициями. По словам композитора, «вода и почва питают человека, а нас питает земля Цинь. Я рос, медленно всасывая молоко национальной музыки. Корни моей творческой жизни уходят в эту плодородную почву, ведь Шэнь-

си — волшебное место». В отчем доме часто собирались различные деятели культуры, включая художников, музыкантов.

Однако Чжао Цзипину пришлось запомнить и страшные события конца 1940-х, когда отец попал в черный список Гоминьдана² и в 1949 году был арестован [5, 385]. Благодаря усилиям подпольной партии Чжао Ванъюнь освободили, и он стал работать в историческом музее Бэйлинь. С этого времени семья поселилась в городе Сиань провинции Шэньси, известной своими древними артефактами³. По воспоминаниям Чжао Цзипина, «прячась среди деревьев, цветов под каменными скульптурами, рядом со стелами, я предавался мечтам и фантазиям: то воображал себя историческим персонажем, как будто те каменные изваяния оживали и превращались в настоящих людей и солдат; то представлял себя в сказочном мире, полном волшебства. Наверное, я мог бы стать писателем или живописцем, если бы в моей голове не звучала музыка» [4, 166].

Отец Цзипина любил китайскую оперу — пекинскую, хэнаньскую юйцзюй и шэньсийскую циньцян. И с раннего возраста мальчик часто сопровождал отца в театры, чтобы послушать оперу. Когда отец был занят, Чжао пешком шел семь-восемь километров, чтобы попасть в театр на местный оперный спектакль. Как вспоминал потом композитор, «он вырос, слушая китайскую традиционную оперу» [там же, 165]. Кроме того, его привлекали репетиции Северо-Западного художественного ансамбля, находившегося неподалеку от дома: он забирался на подоконник, чтобы услышать их песни и танцы. Когда Чжао учился в начальной школе, его любимой игрой было создание оркестра. Как пишут биографы, «посмотрев репетицию Северо-Западного ансамбля, он, подражая им, организовывал детей во дворе, используя ракетки для бадминтона вместо скрипок или маленькие метлы вместо арф. <...> Стоя на обеденном столе или на земляной насыпи, мальчик изображал дирижера, держа маленькую палочку в руках, пока его друзья напевали и имитировали

¹ Из вокальных произведений Цзипина наибольшей популярностью пользуются песни «Родина, любовь», «Благодарность Родине», «Потерянные мечты у сломанного моста», «Великий Цзяннань», «Одинокая орхидея», «Красота доверия», «Барабаны Желтой реки», «Западный парус» и др.

² Национальная консервативная партия Китая, утверждена в 1912 году в Пекине.

³ К известным артефактам провинции Шэньси относятся терракотовая армия, храм Цзяньфу, гордская стена и музей истории Шэньси, хранилище древних китайских текстов и произведений искусства, высеченных на каменных плитах.

игру на музыкальных инструментах. Чжао Цзипину тогда было всего восемь или девять лет, но он уже ощущал, каково это, когда другие исполняют его собственные композиции. Почти каждый день он играл в “оркестр”, и репертуар постоянно менялся. Будучи мальчиком, помимо таких тихих игр, он также придумывал военные игры, раздавая деревянные мечи своим друзьям. После игры в “оркестр” они разыгрывали сражения, во время которых имитировали музыку для атаки, отступления, рукопашной борьбы и переговоров, создавая специфический “саундтрек” для каждой ситуации» [4, 168]. Как шутил впоследствии композитор, отец не передал ему ген художника, но точно передал музыкальный ген.

Уже в зрелом возрасте в различных интервью Чжао Цзипин рассказывал, что помимо отца любовь к искусству ему также прививала учительница музыки: «Я до сих пор помню, что это была красивая женщина, ее звали Тянь Жуйлань, и преподавала она музыку с большой серьезностью» [там же, 167].

Старший брат, Чжао Чжэньсяо, учился игре на виолончели в консерватории Сиань, и Цзипин часто ходил смотреть выступления своего брата. Когда Чжао услышал звучание симфонического оркестра, он был потрясен до глубины души настолько, что не мог уснуть всю ночь. Это было его первое знакомство с русской классической музыкой: прозвучала увертюра к опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» в совместном исполнении Северо-Западного художественного ансамбля и оркестра консерватории.

Еще в связи с детскими годами важно упомянуть историю, о которой композитор рассказал в своих воспоминаниях. Он в школьные годы (примерно в 11–12 лет) вместе с друзьями посмотрел советский фильм «Призвание» (1956, Мария Федорова). В нем рассказывается о музыкально одаренном мальчике Алеше, который в годы Великой Отечественной войны потерял семью и попал в детский дом. По сюжету фильма однажды его заметил гастролирующий дирижер, обнаружил у Алеши талант и помог ему стать музыкантом. По воспоминаниям Цзипина, он посмотрел его не менее десяти раз, часто фантазировал, что сам является тем мальчиком, одержимым музыкой, и что однажды он тоже сможет поступить в музыкальную академию и стать серьезным музыкантом.

И его мечты постепенно стали осуществляться.

В 1958 году Цзипин поступил в музыкальную школу при Сианьской консерватории. Он как лучший ученик школы по настоянию директора Лю Хэнчжи поступил в 1964 году на факультет традиционной музыки по классу эрху Сианьской консерватории. Помимо эрху Цзипин с интересом обучался игре на духовых и ударных инструментах, изучал основы оркестровки. Особенно интересовался оркестровыми красками и звуковыми эффектами, сочетанием традиционных китайских и европейских инструментов. На втором курсе консерватории он перевелся на композиторское отделение, потому что понял, что хочет стать композитором. И первые сочинения появились именно в консерваторские годы. Это «Гимн революционной весне», пьеса для бамбуковой флейты «Праздник Чжуцзе», оркестровая композиция для китайского традиционного оркестра «Битва при Фэнша», музыка к спектаклю «Принятие присяги прошло хорошо», концертная пьеса на стихи Ван Цзи для фортепиано и струнного оркестра.

Как отмечал в своем интервью Чжао Цзипин, «кафедра была очень требовательна, и каждую неделю приходилось выполнять творческие работы, а также задания по гармонии, похожие на задачи по математике. Еще изучали оркестровку, музыкальную форму и композицию. Как нам говорили учителя, если вы плохо изучите эти базовые курсы, композитором точно не станете» [5, 346].

В годы учебы началось творческое сотрудничество Ли Ци как автора текстов и Чжао Цзипина как композитора. Любопытный случай описывают биографы: «Консерватория организовала сбор студентов на стадионе, чтобы подготовиться для демонстрации в знак сопротивления агрессии США и помощи вьетнамскому народу. Ли Ци, Чжао Цзипин и несколько однокурсников находились в классе на четвертом этаже возле фортепиано и пытались написать песню, чтобы выразить свое боевое настроение. Ли Ци взял мел и написал текст на доске. Цзипин сел за фортепиано и быстро набросал партитуру, играя и напевая. Через 20 минут песня была готова. Студенты очень быстро ее распространили. После того, как ее спели в консерватории, песню подхватили провинциальные театры — от Сианя до Пекина, Гуанчжоу и даже Вьетнама. Ли Ци и его однокурсники скопировали текст и партитуру и отправили их в “Шэньсийскую ежедневную газету”. Вскоре

песню опубликовали. Это была первая песенная композиция, выпущенная в свет творческим союзом Чжао Цзипина и Ли Ци» [4, 180]. Предполагаем, что речь в истории о «Гимне революционной весны».

Далее в Китае вновь наступает очень сложное время и особенно для многих художников, музыкантов, творческой интеллигенции. Имеется в виду «культурная революция» (1966–1976), которая привела к серьезным потерям в области культуры и в целом для Китая. И вновь пострадал отец Цзипина, которого причисли к «правым». В своем эссе «Сердечные слова» Чжао Цзиньпин написал: «Во время “культурной революции” повстанцы избили моего отца до гемиплегии, и он не мог позаботиться о себе. В то время насколько тяжелым было положение моей семьи. Прошлое невыносимо! В самые напряженные годы отец редко разговаривал, но продолжал рисовать, когда его настроение немного улучшалось» [3].

В 1970 году после окончания Сианьской консерватории его распределили в Научно-исследовательский институт китайской традиционной оперы Шэньси.

Так начинается **второй период** в творческой биографии Цзипина, который охватывает 1970-е годы и продолжается до начала 1980-х, до завершения профессионального обучения.

Именно к этому периоду относится серьезное изучение китайской народной оперы, фольклорные экспедиции по направлению научно-исследовательского института, где он работал вплоть до 1991 года. По «следам» работы в этом институте Цзипин написал танцевальные драмы «Маленькая красная пушка» и «Маленькая боевая песня кокосового леса»⁴. Спустя много лет, когда Чжао Цзипин уже стал известным композитором, он постоянно вспоминал слова отца, сказанные ему после получения направления на работу в институт: «Это отличная возможность досконально

⁴ *Вучжу Уцзюй (Wújū; букв. «танцевальная драма») — это разновидность повествовательного концертного танца из Китая. Разработанный в 1950-х годах под влиянием балета и традиционного китайского танца, этот вид искусства стремится рассказывать истории с помощью замысловатых движений, а не песен. Сюжеты могут быть взяты из различных источников, включая романы и фольклор. Это был сложный проект, поскольку в традиционном китайском театре мало места отводилось невербальному повествованию с помощью танца. Танцевальные драмы стали более популярными в Китае во время «Большого скачка».*

изучить родную региональную музыку. У нас в Шэньси много местных опер и богатых народных песен. Только если ты их досконально изучишь и поймешь, то западные навыки, которые ты приобрел, тебе обязательно пригодятся» [3]. Именно эти родительские наставления определили жизненный ориентир Чжао Цзипина. В одном из своих писем в 2006 году композитор оставил следующую запись: «С самого начала своего творческого пути я ни на минуту не забывал наставления отца о том, чтобы создавать свои произведения на плодородной почве китайской традиционной музыки. Благодаря советам отца я вышел за пределы культурного пространства Китая и сумел познакомить со своим творчеством слушательскую аудиторию в концертных залах мирового уровня, включая Карнеги-холл, Берлинскую и Венскую филармонии и т. д. Меня окружали различные награды, аплодисменты, цветы, но мое сердце оставалось таким же спокойным и тихим, как вода. Единственное утешение заключалось в том, что творческие установки, завещанные мне отцом, были претворены в жизнь в моей музыке. И так будет всегда, во всех моих сочинениях» [там же].

В 1978 году Центральная консерватория в Пекине организовала курсы повышения квалификации для учителей и прибыла для набора студентов в Шэньси. Среди желающих был и Чжао Цзипин. Он сдал экзамены на отлично, но как сына «правого» его не хотели зачислять. Помог друг и ученик отца известный художник Хуан Вэй.

За два года (с 1978 по 1980) обучения в Центральной консерватории Чжао Цзипин глубоко погрузился в теорию и композиторские техники европейской музыки и досконально изучил их основы. Среди его учителей были известные музыканты, профессора У Шикай, Чжан Сяоху, Ян Лицин, Цай Ляньюй, Ян Жухуай, Юй Сусянь и др. [4, 193]. Именно в Центральной консерватории в Пекине он изучает не только теоретические предметы, но знакомится с музыкой Бартока, Дебюсси, Стравинского, Прокофьева, Римского-Корсакова и др. Особое впечатление на Цзипина произвела опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») Глинки.

В годы обучения в пекинской консерватории Цзипин знакомится с Тань Дунем (1957 года рожд.), который стал не только выдающимся композитором, но и его другом.

Вернувшись после обучения в Сиань, он начал продуктивно сочинять. Из-под

его пера вышли разножанровые произведения: концерт для гобоя с симфоническим оркестром «Три зарисовки из Южной Шэньси» (1979), концерт для пипы с симфоническим оркестром «Благословение», произведения для оркестра «Цинчуаньские песни» и «Праздничные гуляния в Чаньань» (1980).

Таким образом, время с 1970-х годов до 1980-х относится к периоду становления, поиску **собственного** композиторского стиля и освоения новых для композитора музыкальных жанров. С первых сочинений композитор либо цитирует мелодии разных провинций Поднебесной, либо стилизует свои в духе народных.

Следующий, **третий период** охватывает почти 20 лет — с начала 1980-х и до конца 1999 года.

Композиторский «портфель» Чжао Цзипина пополнился рядом произведений, среди которых опера «Плоды вяза» (1981), оркестровая пьеса «Цинчуань Экспресс» (1982), вокальные сочинения «Корабль на реке» (1982), «Лунная ночь на реке весенних цветов» (1982) и «Великолепный Цинчуань» (1982), музыка к хореографической драме «Душа циньских терракотовых воинов», концерт для гуаньцзы «Фантазия Шелкового пути» (1982), который посвящен памяти отца композитора. Все они стали репертуарными для многих коллективов Китая.

К знаковым событиям этого времени относится встреча Цзипина с кинорежиссером Чэнь Кайгэ — ярким представителем «Движения пятого поколения», пришедшего на смену идеологизированной продукции «культурной революции». Результатом творческого сотрудничества Цзипина с Кайгэ стал фильм «Желтая Земля» (1984), в котором они достигли идеального баланса звучащего и видимого. В Заметках о создании музыки к фильму «Желтая Земля» Чжао Цзипин пишет: «Случайно в 1983 году я встретил новых друзей в киноиндустрии: Чэнь Кайгэ, оператора Чжан Имоу и художника-постановщика Хэ Цюня. Возможно, потому что мы были близки по возрасту и раз-

деляли схожие художественные вкусы, они решили пригласить меня сочинить музыку к фильму “Желтая Земля”. <...> Я с радостью принял приглашение. Прошло больше полугода напряженной работы, и на свет появилась “Желтая Земля”, первенец, рожденный из пыли и песка северной Шэньси, возвращенный нашей кровью и потом. <...> Простая, словно орхидея, история и сюжет о сборе народных песен составляют цельную и неповторимую художественную концепцию “Желтой Земли”» [5, 487].

В 1985 году Цзипин занял должность заместителя директора Исследовательского института традиционной оперы провинции Шэньси. Казалось бы, руководящий пост должен был отнимать у него все время, отвлекать его от сочинения музыки. Однако именно ко второй половине 1980-х относится блестящая композиторская работа Чжао Цзипина к кинофильмам «Встретились он и я» (1985, режиссеры Ань Чиньюн, Чен Синчжон), «Большой парад» (в соавторстве с Цюй Сяосун) (1986, режиссер Чэнь Кайгэ), «Большая река поворачивает здесь» (1987, режиссер Цзин Ин), «Красный гаолян»⁵ (1987, режиссер Чжао Имоу).

В 1991 году Чжао Цзипин назначен руководителем Театра песни и танца провинции Шэньси, одновременно он занял должность заместителя председателя Ассоциации китайских музыкантов, вел большую педагогическую и общественную работу. Однако, несмотря на колоссальную нагрузку, он как композитор не снижал интенсивности творческой деятельности.

Вплоть до 1999 года в творчестве Цзипина ведущее место занимает музыка к кинофильмам (см таблицу), которую он считает не дополнением к фильму, а важнейшим средством выражения души фильма, раскрывающим глубокие эмоции, придавая цельность сочетанию музыки и видеоизображения.

⁵ Созданная Чжао Цзипином музыка к кинофильму «Красный гаолян» получила престижную национальную кинопремию Китая «Золотой петух».

Таблица

Киномузыка с 1991 по 1999 год

Год создания	Название фильма	Режиссер
1991	Зажги красный фонарь (в соавторстве с композитором Наоки Татикава)	Чжан Имоу
1992	Аромат сердца	Сун Чжоу
	Судебный процесс Чу Цзю	Чжан Имоу

Год создания	Название фильма	Режиссер
1993	Прощай, моя наложница	Чэнь Кайгэ
1994	Жить	Чжан Имоу
	Шаг в славу	Ен Сюешу, Чжоу Йоучао,
	Двойные огни	Хэ Пин
	Желтый песок, зеленая трава, красное солнце	Чжоу Йоучао
	Красный фейерверк, зеленый фейерверк (в соавторстве с Чжан Гу, Чжан Вэнь)	Хэ Пин
	Истребляющий дракона	Лай Шуйцин
1995	Китайская Одиссея: Ящик Пандоры (в соавторстве с композитором Лоулэй Ло); Китайская Одиссея — 2: Золушка (в соавторстве с композитором Лоулэй Ло)	Джеффри Лау
	Путешествие на Запад	Чжоу Синчши
	Кун Фаньсэнь	Чен Госин, Ван Пин
1996	Герои болот	Чжан Цзичжун
	Луна-соблазнительница (кинопремия фестиваля «Золотая лошадь»)	Чэнь Кайгэ
	Тень императора	Чжоу Сяовэнь
1997	Персики и сливы на все небо	Лю Дун, Цай Чан
	Победа длиной в небо	Ван Цзичан
	Ласточка и Ли Сан	Ван Синмин
	Речные заводы	Чжан Шаолин
1998	Император и убийца	Чэнь Кайгэ
	Мастер Шаосин	Чжан Цзиэн
	Частное интервью Кан Си	Чжан Цзиэн
	Невестка	Ю Мин, Сяо Дао

В мультикультурном пространстве XXI века и в Китае, и за рубежом Цзипин получает широкое признание⁶ не только благодаря киномузыке.

В 1999 году Лиссабонским симфоническим оркестром в Португалии была исполнена его Первая симфония, за которую Цзипин был удостоен Третьей премии «Золотой колокол»⁷. В том же году он заканчивает сим-

⁶ Цзипин — обладатель ряда международных наград, в том числе премий на Каннском и Берлинском кинофестивалях, премии за лучшую музыку на международном кинофестивале «Nant» во Франции (фильм «Пять женщин и веревка»); премии «Flying» за лучшую музыкальную композицию. Тогда же получена премия за лучшую песню «Han Song» в сериале «Речные заводы». Композитору также присуждена Первая премия к 50-летию образования Китайской Народной Республики (за песню «Сильная Родина, подъем государственного флага»).

⁷ «Золотой колокол» — ежегодная тайваньская премия в области теле- и радиопроизводства. Вручается в октябре или ноябре каждого года Бюро по развитию аудиовизуальной и музыкальной индустрии,

фонические поэмы «Прощай, моя наложница» и «Солнечная птица», первая из которых была исполнена Берлинским филармоническим оркестром (дирижер Кент Нагано) в 2000 году на Вальдбюне в Берлине.

В сентябре 1999 году композитор пишет «Праздничную увертюру», приуроченную к 50-й годовщине основания КНР. Премьера произведения состоялась 1 октября в Сиане. У этого сочинения любопытная предыстория. Композитор использовал музыкальный материал из своей более ранней сценической музыки (1998) и на ее основе создал новое масштабное произведение для китайского симфонического оркестра, вошедшее в мировую музыкальную практику как самостоятельное концертное сочинение. «Праздничная увертюра» — одно из самых известных и часто исполняемых современных оркестровых произведений китайского композитора Чжао Цзипина.

подразделением Министерства культуры Тайваня. См. сайт: <https://gba.tavis.tw/60th/>.

Опусы 1999 года знаменуют «симфонический поворот» в творческой жизни Цзипина и начало четвертого периода.

Чжао Цзипин создал уникальный стиль национальной оркестровой музыки, который наиболее ярко воплотился в его трех симфониях для китайского оркестра традиционных инструментов, включая программные, — вторую «Ода Миру»⁸ (2005) и третью «Фэн Я Сун»⁹ (2018).

Цзипин как автор симфонических произведений несомненно находился в общем русле поисков путей развития китайской симфонической музыки 1990-х – 2000-х. Это тот период, когда в симфониях Бао Юанькая, Го Вэньцзина, Го Цзужуна, Люй Цимина, Сюй Чжэньмина, Тань Дуня, Цао Гуанпина, Чжан Сяопина, Чжоу Тяня, Чжу Цзяньэра, Чэн Дачжао проявилось разнообразие индивидуальных стилей и национальных форм, тематическое содержание произведений стало богатым и разнообразным, художественная выразительность и технические средства значительно расширились. И эти поиски порой были коллективными. Так, к 2004 году относится симфония «Корни Китая»¹⁰ — плод совместного творчества пяти композиторов: Чэн Дачжао, Чжэн Цзяня, Цзин Цзяньшу, Хань Ланькуя и Чжао Цзипина (написал пятую часть). Эта симфония, написанная для китайского оркестра, использует обширный музыкальный материал и многочисленные приемы, характерные для народной музыки провинции Шаньси.

В интервью в 2014 году Чжао Цзипин подчеркнул, что именно оркестровая музы-

ка наилучшим образом передает его мысли и эмоции¹¹: «Музыкальное сопровождение фильмов, как правило, быстро распространяется и за одну ночь становится доступным миллионам домов. Но оно привязано к фильмам и зависит от условий. Оркестровая музыка сама по себе является полноценным произведением» [цит. по: 2].

Помимо симфоний композитор в зрелый период своего творчества обращается к жанру программной музыки для исполнения китайским традиционным оркестром либо европейским симфоническим оркестром, но обязательно с участием китайских традиционных инструментов. К наиболее ярким сочинениям относятся симфонические картины «Солнечная птица», «Луна над пограничными горами» для виолончели, шэна, пипы и табла (2000), «Взлететь до небес», «Прощай, снег летом и в мыслях»¹², поэма «Луна на рассвете над мостом Лугоу» (2002), симфоническая баллада «Прощай, моя наложница», симфонические сюиты «Большой двор Цяо»¹³ (2006) и «Шелковый путь и кантонские мелодии» (2015). В них Цзипин мастерски синтезирует традиционные и современные, китайские и европейские техники композиции, демонстрируя неразрывную связь академической музыки с китайской традиционной культурой и специфическую культурную самобытность современных китайских композиторов. Чжао Цзипин использует тембры банху, пипы, духовых (соны¹⁴, флейты сяо), ударных и других китайских традиционных инструментов, чтобы подчеркнуть «переживания и страсть на лирическом фоне струнной группы. Он часто использует неоклассические методы для демонстрации “лиризма” и более современные методы для выражения “страсти”. Один за другим они сливаются друг с другом, контрастируют и смешиваются в единое целое» [5, 362].

⁸ Масштабная пятичастная симфония «Ода Миру» написана в 1987 году после посещения композитором в городе Нанкин Мемориального зала памяти жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками. Спустя восемь лет, в 2013 году, за это произведение Чжао Цзипин был удостоен премии «Золотой диск Китая».

⁹ Симфония «Фэн Я Сун» посвящена поэзии эпохи Сун X–XIII веков, она создана по заказу Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства и Китайской ассоциации музыкантов. Произведение посвящено 40-летию реформ и открытости, а также 70-летию основания Нового Китая.

¹⁰ С 2004 по 2005 год произведение было исполнено в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Гонконге, а также различных регионах и университетах провинции Шаньси. В июле 2008 года «*The Roots of China*» получила четыре главные награды *China Golden Record Awards* — «Награду за создание», «Награду за дирижирование», «Награду за исполнение» и «Награду за альбом».

¹¹ Хотя Цзипин продолжает писать киномузыку. Из последних образцов: музыка к фильму «Секрет Китая» (режиссер Ван Цзисин) и к сериалу «Небесный меч и сабля дракона» (режиссер Джеффри Чиаан) 2019 года.

¹² Это лирически щемящее произведение посвящено памяти первой жены Чжао Цзипина, госпоже Сунь Линь, умершей от рака в 2002 году.

¹³ Сюита «Большой двор Цяо» создана по одноименному фильму с использованием его музыкального тематизма. Получила известность как самостоятельное произведение.

¹⁴ Сона — китайский гобой, обладающий пронзительным звуком.

В национальном ключе он трактует все жанры, известные по истории европейской музыки XVIII–XIX веков, включая и жанр концерта (Концерт для гудия и сопрано с оркестром, Концерт для виолончели с оркестром традиционных китайских инструментов «Сон Чжуан Чжоу» (2006), Концерт для эрху «Аромат души» (2005)), и жанр вокального цикла.

Так, в 2011 году Чжао Цзипин сочинил вокальный цикл «Восемь песен» на стихи династии Тан, в котором он предложил оригинальную концепцию цикла как «вокальную поэму» [1] в сопровождении оркестра смешанного типа (группы струнных и деревянных духовых без фаготов, в котором представлены традиционные китайские инструменты сяо, тарелки, гучжэн), а также арфа и ударные (большой барабан, трюгольник, там-там).

По мнению китайских исследователей, Чжао Цзипин в душе все еще остается традиционным романтическим музыкантом. Как бы, кажется, нетрадиционные средства Чжао Цзипин ни использовал, но «авангард» и экспрессионизм не находят отражения в его творчестве. Базисом для всех его сочинений является народный пласт искусства. Он сохраняет красоту мелодии и гармонии. Его «чувство современности» заключается в духе его произведений, пронизанных восхвалением идеалов родной культуры. Чжао Цзипин глубоко убежден в том, что если не уделять внимания изучению и сохранению традиций, то будущего у такой страны нет. В письме отцу он пишет: «Независимо от того, сколько западных композиций вы выучили, китайская национальная музыка — неиссякаемый источник вашего будущего

музыкального творчества» [3]. Закономерно, что для него важной частью творческой деятельности являлась педагогическая. Чжао Цзипин признан лучшим преподавателем Сианьской консерватории и наставником более чем трех тысяч учеников [4, 254].

Сегодня Чжао Цзипин — композитор, профессор и научный руководитель докторских программ. В настоящее время он является почетным председателем Китайской ассоциации музыкантов, председателем отделения Китайской федерации литературных и художественных кругов в провинции Шэньси, президентом Китайского общества авторского права в сфере музыки, депутатом 11-го и 12-го созывов Всекитайского собрания народных представителей и членом президиума, депутатом 13-го созыва Всекитайского собрания народных представителей и обладателем награды «Профессионал, внесший выдающийся вклад в развитие страны». За свою выдающуюся карьеру Чжао успел побывать и президентом Сианьской консерватории, и председателем Ассоциации китайских музыкантов¹⁵.

Итак. Нами выявлены основные вехи судьбы Цзипина, факты, повлиявшие на его становление, обретение композиторского мастерства и зрелости. К настоящему времени в творческой биографии Чжао Цзипина, как отмечалось выше, можно выделить четыре периода. Надеемся, что композитор, внесший неизмеримый вклад в развитие китайской академической музыки, подарит нам еще новые серьезные и интересные сочинения.

¹⁵ Подробнее см. 趙季平 Чжао Цзипин. Сайт Гонконгского китайского оркестра: <https://hkco.org/en/Other-Members/Zhao-Jiping.html>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ван Дуаньгуй. «Восемь песен» Чжао Цзипина как воплощение вокально-инструментальной поэмы // Проблемы взаимодействия искусства, педагогики и теории и практики образования. № 52. 2019. Октябрь. С. 53–70.
2. Xu Donghuan. My true colours. Сюй Дунхуань. Мое истинное лицо. Интервью. URL: https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/1505105/my-true-colours?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article (дата обращения: 01.11.2025)
3. 致赵金平父亲的信《编者按》献给赵王云父亲的记忆. Письмо отцу Чжао Цзиньпина. «Сердечные слова», посвященные памяти отца Чжао Ванъюня. 趙季平 URL: https://mp.weixin.qq.com/s/rarze0MVDUjo2Ei_X5ZaFA (дата обращения: 01.11.2025)
4. 和谷. 赵季平音乐家. 陕西师范大学出版总社有限公司, 2012. 338 页. Хэ Гу. Музыкант Чжао Цзипин. Сиань : Главное изд-во педагогического университета провинции Шэньси, 2012. 338 с.
5. 用音符谱写的生命律动 // 赵季平音乐创作研究文集 / 马波. 上海音乐出版社, 2019. 512 页. Ритм жизни, записанный нотами : сборник статей о музыкальном творчестве Чжао Цзипина / глав. ред. Ма Бо. Шанхай : Музыка Шанхая, 2019. 512 с.

6. 趙季平 Чжао Цзипин. Сайт Гонконгского китайского оркестра. URL: <https://hkco.org/en/Other-Members/Zhao-Jiping.html> (дата обращения: 01.11.2025)

REFERENCES

1. Wang Duangui. *The Eight Songs by Zhao Jiping as the Embodiment of the Vocal and Instrumental Poem. Problemy vzaimodeistviya iskusstva, pedagogiki, teorii i praktiki obrazovaniya [Problems of Interaction Between Arts, Pedagogy, Theory and Practice of Education]*. 2019, no. 52, October. P. 53–70. (In Russian)
2. Xu Donghuan. My True Colours. (In English). Available at: https://www.scmp.com/lifestyle/arts-culture/article/1505105/my-true-colours?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article (accessed: 01.11.2025)
3. 致赵金平父亲的信《编者按》献给赵王云父亲的记忆 [A Letter to Zhao Jiping's Father "Heartfelt Words", Dedicated to the Memory of Zhao Wanyun's Father]. (In Chinese). Available at: https://mp.weixin.qq.com/s/rarze0MVDUJo2Ei_X5ZaFA (accessed: 01.11.2025)
4. He Gu. 赵季平音乐家. 陕西师范大学出版社有限公司 [Musician Zhao Jiping]. Shaanxi, 2012. 338 p. (In Chinese)
5. 用音符谱写的生命律动 [The Rhythm of Life Recorded in Music]. 赵季平音乐创作研究文集 / 马波 [Ma Bo (ed.) Collection of Articles on Zhao Jiping's Musical Work]. Shanghai, 2019. 512 p. (In Chinese)
6. 趙季平 [Zhao Jiping : website of the Hong Kong Chinese Orchestra]. (In Chinese). Available at: <https://hkco.org/en/Other-Members/Zhao-Jiping.html> (accessed: 01.11.2025)

Информация об авторах:

Лукина Г. У. — доктор искусствоведения, кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе Государственного института искусствознания, профессор, заведующая кафедрой теории и истории музыки Российской государственной специализированной академии искусств.

Нинвань Тан — аспирант кафедры теории и истории музыки (Китайская Народная Республика).

Information about the authors:

Lukina G. U. — Doctor of Art Criticism, Candidate of Philosophical Sciences, Deputy Director for Research at the State Institute for Art Studies, Professor, Head of the Department of Theory and History of Music at the Russian State Specialized Academy of Arts.

Ningwan Tang — Postgraduate student at the Department of Theory and History of Music (People's Republic of China).

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11 октября 2025 года; одобрена после рецензирования 12 ноября 2025 года; принята к публикации 14 ноября 2025 года.

The article was submitted October 11, 2025; approved after reviewing November 12, 2025; accepted for publication November 14, 2025.