

Юй Ялун

Российская государственная специализированная академия искусств,
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12
Хэнаньский университет,
475001, Китайская Народная Республика, Хэнань, Кайфэн,
улица Минлунь, 85

УЧАСТНИЦА ШАНХАЙСКОГО ЖЕНСКОГО КВАРТЕТА ЛИНЬ ИНЬЖУН. ГОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Предлагаемый материал посвящен жизни и творческой деятельности известной китайской виолончелистки Линь Иньжун, выпускнице Московской консерватории (1959), многие годы жизни отдавшей исполнительской работе в струнном квартете и преподаванию, которому Линь посвятила свыше полувека. За это время ею было создано немало учебных пособий, хрестоматий, переложений для виолончели, таких как «Упражнения для виолончели», «Сборник знаменитых китайских виолончельных пьес», «Избранные виолончельные концерты для молодежи». Они были хорошо приняты преподавателями и молодыми исполнителями, включены в творческую практику. Линь Иньжун воспитала много учеников разных возрастов (от школьников до студентов и аспирантов), среди которых участники, дипломанты и лауреаты Международных конкурсов, такие как Лань Цзе (первая премия на молодежном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве, 1990), Ли Бо (специальный приз IX конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, 1990), Ян Маньгансе (вторая премия) и Се Гуаньюй (третья премия) на международном конкурсе им. С. С. Прокофьева в России, 1996.

Ключевые слова: музыкальная культура, творческая деятельность, искусство ансамбля, квартет, музыкальная педагогика, виолончельная школа, хрестоматия

DOI: 10.36871/hon.202203013

Статья поступила в редакцию: 23 июня 2022

Рекомендована в печать: 11 июля 2022

Сведения об авторе:

Юй Ялун — аспирант (Китайская Народная Республика), доцент музыкального института Хэнаньского университета, приглашенный первый виолончелист Хэнаньского национального оркестра.

41329395@qq.com

ORCID: 0000-0002-3480-9655

Линь Иньжун (родилась в марте 1933 года) — известная китайская виолончелистка и педагог, воспитавшая большое число исполнителей — лауреатов международных и национальных конкурсов, солистов, артистов ансамблей и оркестров. Жизнь и формирование Линь Иньжун как музыканта поначалу проходили в очень сложных условиях: она рано потеряла мать и росла почти сиротой, опекаемая ближайшей родственницей. Первые уроки виолончели она получила только в четырнадцатилетнем возрасте в музыкальной группе школы Юцай,

основанной Тао Синьчи, а затем продолжала обучение в Шанхайской консерватории музыки под руководством известного шанхайского педагога русского происхождения Игоря Шевцова, в классе которого особенно увлеклась советской музыкальной культурой и приняла решение продолжать обучение в СССР. Профессиональное становление Линь началось осенью 1954 года, когда она, еще являясь студенткой Шанхайского отделения Центральной музыкальной консерватории, была зачислена в Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского и стала

первой представительницей Нового Китая (после его основания в 1949 году), приехавшей в Советскую Россию обучаться игре на виолончели [4, 21]. Ей довелось встретиться и познакомиться с известными российскими музыкантами: скрипачом Д. Ф. Ойстрахом, композитором Д. Б. Кабалевским — автором большого числа произведений для молодежи.

Линь Иньжун была определена в класс известного советского виолончелиста и педагога, профессора Святослава Николаевича Кнушевицкого (1908–1963), который приложил немало усилий, весь свой художественный и педагогический опыт, для формирования исполнительских и творческих навыков китайской ученицы. Обучение Линь в новых условиях проходило очень напряженно: по программам и планам Московской консерватории студенты-струнники, уже накопившие к моменту обучения в вузе определенный багаж, должны были получать два часа индивидуальных занятий по специальности в неделю, но для Линь, еще не имевшей в то время ни достаточных музыкальных навыков, ни профессионального мастерства, такого количества часов явно не хватало. У нее не было знания многих конкретных музыкальных произведений, понимания их звуковых характеристик, представления об основных особенностях их изложения, характера исполнения, что не давало китайской студентке в полной мере сформировать свою индивидуальную трактовку произведений, художественные и эмоциональные детали их звучания. Ее память еще не удерживала необходимого количества музыкальных образцов, требующихся для исполнительской практики.

Но у юной виолончелистки были и другие профессиональные сложности, с которыми ей приходилось постоянно сталкиваться на занятиях по специальности. Главной среди них была неточная исполнительская интонация, как в отдельных упражнениях, так и в конкретных произведениях. Поначалу, еще обучаясь в школе Юцай, Линь была вполне удовлетворена своим исполнением. На раннем этапе занятий ее интонация оценивалась китайскими музыкантами как неплохая, но когда, уже находясь в России, она начала играть по-старому — так, как ее учили в Шанхае, — все оказалось очень неточно, и ей пришлось переучиваться, на что было затрачено немало усилий. Не меньшую сложность создавало приобщение к исполнительским приемам, закрепившимся в русской виолончельной школе.

Психологически сложным для Линь был и сам процесс обучения в чужой стране, на чужом языке, среди людей, не знакомых с особенностями китайской культуры и традициями, в сложных климатических условиях. Однако постепенно все трудности были преодолены, и китайской ученице удалось освоить особенности новой для нее музыкальной культуры. Большую роль в этом процессе сыграл ее педагог по специальности — С. Н. Кнушевицкий, который часто проводил с нею дополнительные занятия, постепенно поднимая ее профессиональные навыки на должный уровень, о чем Линь впоследствии с благодарностью вспоминала.

Как позже рассказывала сама Линь Иньжун, поначалу профессор мало что знал о Китае, о его истории, особенностях жизни, системе обучения, но в процессе занятий у него появился интерес к этой стране, и он очень переживал за ее людей, их жизнь, учебу. Он стремился всячески поддерживать свою ученицу, что придавало ее обучению у Кнушевицкого более эмоционально насыщенный характер и обогащало ее творческие возможности. Первая телеграмма, которую получила Линь по поводу китайского национального праздника, была от профессора Кнушевицкого: к Пятой годовщине со дня основания Китайской Народной Республики (в 1954 году) [4, 75]. И затем на протяжении всей своей учебы в консерватории Линь Иньжун постоянно ощущала доброжелательность профессора, его интерес к традициям и культуре страны, которую представляла его ученица.

Учебный процесс освоения китайской студенткой практического материала и технических приемов поначалу протекал достаточно медленно: предлагаемые профессором произведения часто оказывались для нее слишком сложными, и работа над ними нередко продолжалась по нескольким месяцам.

Первым заданием, которое Линь получила от своего педагога, было упражнение № 7 ми минор из «Сборника виолончельных упражнений», но оказалось, что она никогда раньше не играла упражнений такого уровня сложности и с заданием справиться не могла. В специальном классе в то время было принято полностью подготавливать материал к первому же уроку, а ко второму выучивать его наизусть. Но Линь потребовалось две недели только для того, чтобы разобраться с текстом. Поэтому план занятий для новой студентки профессору пришлось

составлять с учетом ее возможностей, что значительно замедлило процесс обучения.

Трудности возникали и в других случаях: так, произведением крупной формы, которое Кнушевицкий сначала предложил Линь для ознакомления, была соната Соль мажор Б. Самmartини. И хотя она была технически намного проще ранее заданных упражнений, все равно оказалась исполнительски сложной для студентки. Обычно говорят, что качество интонации, как правило, отражает уровень исполнения. Но кроме чистоты интонации профессор постоянно отмечал недостатки Линь в интерпретации произведений. Он всегда уделял большое внимание характеру звучания инструмента, требовал плавного и связного ведения смычка, постоянно замечал, что Линь очень напряжена, поэтому добивался полного освобождения ее рук.

В выборе репертуара С. Н. Кнушевицкий уделял большое внимание классическим произведениям, и Линь вспоминала, что, следуя его требованиям, она часто даже достигала хорошего исполнительского уровня, но при этом сами сочинения лишались своей индивидуальности и становились похожими одно на другое. Сама Линь уподобляла это тому, «как мы, китайцы, практикуем написание кистью, используя в качестве образца копию листа с иероглифами». Когда студентка играла классические сонаты, интонация, ритм и музыкальность были лучше, но художественной самостоятельности исполнения не хватало.

Напряженными в студенческой жизни Линь были занятия оркестрового класса, на которые студентам всегда приходилось затрачивать очень много энергии. Для Линь, которая не имела опыта работы в оркестре, эти занятия стали особенно сложными, а первым сочинением, исполненным ею в оркестре, стала Симфония № 1 Д. Д. Шостаковича. Так состоялось первое знакомство виолончелистки с оркестровым сочинением XX века — с музыкой, которой она особенно хотела заниматься в юности. По ее воспоминаниям, это было почти как попадание в лабиринт, и часто случалось, что она долго не могла найти эпизод, в котором должна была звучать ее тема, русские же студенты были очень хорошо подготовленными при чтении нотного текста, а потому воспринимали эти занятия более спокойно.

Для профессионального развития студентов консерватория организовывала дополнительные еженедельные ансамблевые и оркестровые репетиции, а также концерты известных исполнителей. Именно благодаря

таким собраниям Линь Иньжун постепенно расширила свой исполнительский кругозор и усовершенствовала профессиональные навыки. Среди ее однокурсников было немало талантливых музыкантов разных специальностей, многие из которых за годы обучения становились участниками и лауреатами международных конкурсов. Профессиональных высот достиг и студенческий оркестр, в котором играла Линь: он стал одним из лучших молодежных оркестров страны, завоевав первую премию на Международном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, при этом каждый участник оркестра получил золотую медаль. Все эти события, безусловно, содействовали профессиональному совершенствованию китайской студентки.

Пребывание в Москве стало для Линь замечательной школой художественного мастерства. Здесь она часто слушала выступления таких исполнителей, как Д. Ф. Ойстрах, Л. Б. Коган, Д. Б. Шафран, М. Л. Ростропович и др. Широкой известностью в 1940-х — 1950-х годах в России пользовалось трио Д. Ф. Ойстраха, Л. Н. Оборина, С. Н. Кнушевицкого, концерты и записи которого были чрезвычайно популярны и часто привлекали внимание любителей музыки.

Обучение у Кнушевицкого давало Линь прекрасную возможность не только слушать образцовую игру самого профессора, которую современники характеризовали как плавную и естественную, но и воспринимать и перенимать его опыт. Где бы он ни играл и что бы ни исполнял, его выступления часто сопровождались восторженными эпитетами. Линь считала, что его исполнение виолончельной сонаты *g-moll* Рахманинова было в то время наиболее выдающимся. Характер музыки сонаты был близок манере игры самого музыканта, его психологическому состоянию, звуковедению смычка. Когда несколько лет спустя Кнушевицкий исполнял в Шанхае «Вариации на тему рококо» Чайковского, его выступление с оркестром настолько покорило публику, что директор консерватории направил в газету «Венхуй» восторженный отзыв. Знакомство с искусством Кнушевицкого способствовало развитию интереса к его исполнительской школе и к его ученикам. Некоторые из них приезжали в Шанхай и проводили там занятия, дополняя их лекциями и комментариями, знакомя с новыми виолончельными произведениями.

Теплые отношения установились у Кнушевицкого и с Линь. Уже по окончании

консерватории, в декабре 1962 года, когда профессор приехал в Китай с концертами, он был искренне рад встрече с ней, а его первыми словами были: «Наконец-то исполнилось мое желание». Прощаясь с профессором, Линь подарила ему диск с записями ансамбля, в котором она к этому времени уже играла значительную роль.

В 1959 году творческая жизнь Линь Иньжун заметно изменилась: закончив Московскую консерваторию, она возвратилась в Китай, стала преподавать в Шанхайской консерватории и была принята в только что созданный в ней женский квартет, совмещающий концертную деятельность с педагогической.

История возникновения и существования женского квартета, а вместе с ним и творческая судьба самой Линь Иньжун в это время не может не вызвать интереса: февраль 1960 года стал временем начала ее активной профессиональной деятельности после возвращения в Китай. Министерство культуры Китая надеялось, что Центральная консерватория музыки, Шанхайская консерватория и другие музыкальные учебные заведения страны смогут создать несколько инструментальных ансамблей для выступлений на международных конкурсах, которые в то время часто проводились в Европе, и организовать несколько подготовительных прослушиваний к ним. Действительно, Шанхай представил два квартета: мужской, состоящий из молодых преподавателей разных институтов, и женский, включавший студенток Шанхайской консерватории. В феврале 1960 года оба коллектива начали готовить репертуар для конкурсных выступлений, подготовительные прослушивания к которым состоялись в Пекине [1, 274].

После второго тура прослушиваний жюри отметило женский квартет, где партию виолончели играла Линь Иньжун, и он был выделен для участия в конкурсе в Германии. После возвращения из Пекина квартет каждый день усердно репетировал. Их приходили слушать советские профессора, работавшие в Шанхае, преподаватели Шанхайской консерватории, исполнители, часто выступающие в национальных оркестрах. Все давали полезные исполнительские рекомендации. В итоге женский квартет Шанхайской консерватории музыки, созданный специально к приближающемуся конкурсу, занял первое место на национальных прослушиваниях. В том же 1960 году квартет завоевал четвертое место на Международном конкурсе струнных квартетов имени Шумана. Это был пер-

вый случай, когда исполнительская группа из Китая вышла на международный подиум.

Женский шанхайский квартет стал первым и самым длительно существовавшим квартетом в Китае. С годами его репертуар обогатился, группа изучила широкий круг произведений камерной ансамблевой музыки, добившись значительных достижений, особенно в китайском репертуаре [3, 209].

Нельзя не назвать участниц квартета, сыгравших большую роль в последующем развитии камерной музыки в Китае и занявших заметное положение в китайском исполнительстве. Это Ю Лина, первая скрипка женского квартета Шанхайской консерватории музыки, позднее ставшая вице-президентом Шанхайской ассоциации музыкантов, профессором Шанхайской консерватории музыки, директором кафедры преподавания и исследований скрипки и альты, председателем совета директоров Фонда скрипичного искусства Ю Лины [5, 146].

Дин Чжинуо, вторая скрипка квартета, — профессор Шанхайской консерватории музыки, руководитель класса скрипки в Шанхайской консерватории музыки, дочь известного китайского композитора Дин Шандэ [5, 73].

Шен Сити — альт квартета, в дальнейшем профессор по классу альты в Шанхайской консерватории музыки, председатель Международного общества виуэлистов, первый профессор по классу альты в Китае.

Линь Иньжун исполняла в этом квартете партию виолончели, много концертировала. Она выступала во Франции, Германии, Польше, США, Японии, Канаде, Филиппинах, Австралии и других странах и регионах, накопив богатый практический опыт как исполнительница и как преподаватель.

Педагогическая деятельность Линь в Шанхайской консерватории музыки, начавшаяся в 1960 году, продолжалась более 50 лет и включала работу на всех образовательных уровнях — в аспирантуре, университетском отделении и в средней школе. За десятилетия преподавательской деятельности Линь Иньжун выработала собственные взгляды на обучение, которые обобщила в методических пособиях, обращенных к ее собственным ученикам. В них она отмечала, что педагоги должны постоянно размышлять над проблемами преподавания, повышать интерес студентов к методам обучения. Свой педагогический и исполнительский опыт Линь Иньжун аккумулировала в целом ряде книг и учебных пособий, включая «Упражнения для виолончели», «Сборник из-

вестных китайских виолончельных пьес», «Избранные зарубежные виолончельные пьесы (1)» и «Избранные виолончельные концерты для молодежи», которые были хорошо приняты во всех странах. Многие из ее учеников преподают в музыкальных колледжах или играют в профессиональных ансамблях, но они всегда вспоминают шесть заветов своего Учителя: смотрите в партитуру, думайте о ритме, пойте вместе с ним, прижимайте струны левой рукой и контролируйте смычок правой, внимательно слушайте ухом [3, 37].

На Международном конкурсе виолончелистов имени С. С. Прокофьева педагогическая

деятельность Линь Иньжун была отмечена специальным призом за «отличное руководство». Она воздействовала на своих учеников скромным, строгим и ответственным отношением к преподаванию. Ее опыт обучения отражает развитие музыкального образования в Китае и обобщение выдающихся достижений виолончельного искусства, знаний музыкальной теории, в том числе и западной. Неслучайно среди ее учеников немало известных музыкантов. У нее занимались такие молодые исполнители как Ван Цзянь, Цинь Ливэй, Ма Синьхуа, имеющие широкую исполнительскую известность.

ЛИТЕРАТУРА

1. 刘欣欣. 中国大提琴艺术发展史. 上海音乐学院出版社, 2009. 579 页. Лю Синьсинь. История развития китайского виолончельного искусства. Шанхай : Шанхайская консерватория, 2009. 579 с.
2. 宗柏. 怎样提高大提琴演奏水平. 北京华乐出版社, 2003 年. 411 页. Цзун Бай. Как повысить уровень игры на виолончели. Пекин : Хуаюэ, 2003. 411 с.
3. 宗柏. 大提琴演奏艺术300年. 北京华乐出版社, 2004 年. 443 页. Цзун Бай. 300-летняя история виолончельного исполнительского искусства. Пекин : Хуаюэ, 2004. 443 с.
4. 齐悦. 蜡烛么 "魂" 硕果累累—著名大提琴教育家林应荣口述史. 厦门大学硕士学位论文, 2017 年. 141 页. Ци Юэ. Плодотворные результаты всей жизни: устная история известного педагога по виолончели Линь Иньжун: дис. ... магистра искусствоведения : 13.02.02. Сямэнь, 2017. 141 с.
5. 中国近现代音乐家传 (第四卷) / 向延生主编. 春风文艺出版社, 1994. 476 页. Биографии современных китайских музыкантов : в 4 т. Т. 4. / ред.-сост. Сян Яньшэн. Шэньян : Чуньфэн Вэньи, 1994. 476 с.

Yu Yalong

Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation
Henan University
28 Ming Lun Street, Kaifeng, Henan, 475001, People's Republic of China

LIN YINGYONG — MEMBER OF SHANGHAI WOMEN'S QUARTET. YEARS OF PROFESSIONAL FORMATION

This article focuses on the life and creative activities of the famous Chinese cellist Lin Yingyong (born in March 1933), a graduate of the Moscow Conservatory (1959), who devoted her life to performing in a string ensemble and teaching. She and her colleagues became the founders of the Shanghai Women's Quartet. At the same time, Lin Yingyong was a professor of the Shanghai Conservatory, where she worked with young musicians over half a century. During this time, she produced a vast number of cello textbooks, pieces of play-books and cello arrangements such as "Cello Exercises", "Selected Cello Concertos for Young People" and many others, which were well received by teachers and young performers. Lin Yingyong has educated many students of different ages, from schoolchildren to undergraduate and postgraduate students. These include Lan Jie (first prize at the Piatigorsk Youth Competition in Los Angeles in 1980), Li Bo (special prize at the IXth Tchaikovsky Competition in Moscow in 1990), Yang Manganse (second prize), and Xie Guangyu (third prize) at the International Prokofiev Competition in Russia in 1996.

Keywords: music culture, creative activity, art of ensemble, quartet, music pedagogy, cello school, chrestomathy

DOI: 10.36871/hon.202203013

Received: June 23, 2022

Accepted: July 11, 2022

Information about the author:

Yu Yalong — Ph.D. student, Associate Professor of the Music Institute of Henan University, Visiting Chief Cellist of the Henan National Orchestra (People's Republic of China)

41329395@qq.com

ORCID: 0000-0002-3480-9655

REFERENCES

1. Liu Xinxin. 中国大提琴艺术发展史 [The History of the Development of Chinese Cello Art]. Shanghai, 2009. 579 p. (In Chinese)
2. Zong Bai. 怎样提高大提琴演奏水平 [How to Improve Cello Performance]. Beijing, 2003. 411 p. (In Chinese)
3. Zong Bai. 大提琴演奏艺术300年 [300 Years of Cello Playing]. Beijing, 2004. 443 p. (In Chinese)
4. Qi Yue. 蜡烛么 "魂" 硕果累累—著名大提琴教育家林应荣口述史 [Fruitful Life-Long Results: the Oral History of the Famous Cello Educator Lin Yingyong]. Master dissertation. Xiamen, 2017. 141 p. (In Chinese)
5. Xiang Yansheng (ed.) 中国近现代音乐家传 (第四卷) [Biographies of Modern Chinese Musicians]. Vol. 4. Shenyang, 1994. 476 p. (In Chinese)

