

УДК 787

DOI: 10.24412/2070-075X-2022-4-14-19

Лю Хуэйцзюань, С.В. Аникиенко

**КЛАССИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СКРИПКА И КИТАЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭРХУ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВОСТОКА И ЗАПАДА**

Проникновение европейской культуры в музыкальное пространство Китая вызвало необходимость адаптировать ряд классических произведений к исполнению на традиционных национальных инструментах. Одним из первых подобных опытов в XX веке был произведен с эрху, конструкция которого схожа с европейской скрипкой. Сегодня оба этих струнных смычковых инструмента являются яркими «звездами» китайской и западноевропейской музыкальной сцены соответственно. В данной статье рассматриваются отношения между эрху и скрипкой с точки зрения сравнительного исследования, используя документальный анализ, историю эрху и скрипки, их формы и основные техники игры. Выявляется общее и особенное в конструкции эрху и скрипки, производится сравнительный анализ этих инструментов, а также способов игры на них. Делается вывод, что эрху заимствовал некоторые скрипичные приемы игры, сильно ограниченные из-за его конструкции. При этом обладающие высокой степенью выразительности, оба инструмента с точки зрения стиля имеют много различий. Однако это в определенной мере служит причиной их дальнейшего взаимовлияния друг на друга.

Ключевые слова: скрипка, эрху, музыка Китая, конструкция музыкального инструмента, техника игры на музыкальном инструменте.

Во внеевропейских культурах существует ряд музыкальных инструментов, по своей конструкции, тембру и приемам игры весьма схожие с привычными для европейских музыкантов и любителей музыки. К их числу относится эрху – древнейший китайский традиционный инструмент, который был впервые представлен еще в VII веке под названием «сицинь». Эрху стал популярен в Китае примерно в XVI столетии и стал одним из основных инструментов, используемых в китайских народных операх и музыкальных ансамблях. С 1820-х годов он был представлен уже как сольный инструмент: появилось много выдающихся исполнителей на эрху и было создано много прекрасных произведений.

В начале XX века известный композитор Лю Тяньхуа¹, изучавший западноевропейскую музыку, выбрал эрху для совершения прорыва в своем «улучшении национальной музыки», что не только способствовало дальнейшему развитию народной музыки в Китае, но и интеграции европейской музыки в китайскую культуру. Эрху, как сольный народный инструмент, быстро развивался и стал любим широким кругом публики.

Все эти изменения были тесно связаны с западноевропейским скрипичным искусством. Сохраняя свою первоначальную сущность, эрху испытал большое влияние скрипки, и техника игры на нем стала более разнообразной благодаря постоянному обогащению новыми приемами и техническим усовершенствованиям самого инструмента. В этом и заключается актуальность данного исследования.

Вопросы сопоставления эрху и классической скрипки разрабатываются в основном китайскими исследователями. Немногочисленные их работы, касающиеся различных

¹ Одним из самых известных его произведений является мелодия «Вторая весна отражает луну», которая является классикой китайской музыки.

аспектов технических приемов игры на обоих инструментах, опубликованы на национальном языке, поэтому остаются неизвестными широкому кругу российских музыкальных деятелей. В данной работе не только обобщаются известные ранее сведения, но и подводятся итоги многолетних исследований китайских ученых в этом направлении. Подобное исследование производится в российском музыкознании впервые и представляет несомненную научную новизну.

В данной статье проводится сравнение классической европейской скрипки и национального китайского инструмента эрху с целью выявления между них общих признаков и различий как со стороны конструкции самих инструментов, так и с точки зрения их технических и исполнительских возможностей.

Эрху является одним из самых популярных смычковых инструментов в китайской музыкальной семье. Его длина составляет около 82 см, а состоит он из головки, стержня, ножки, струн, колка, звуковой коробки, обтянутой кожей питона, звукового окна, коды, звуковой площадки, подставки и т.д. (рис. 1). У инструмента две струны, которые и дали ему название: «эр» – «два», «ху» – «смычковый».

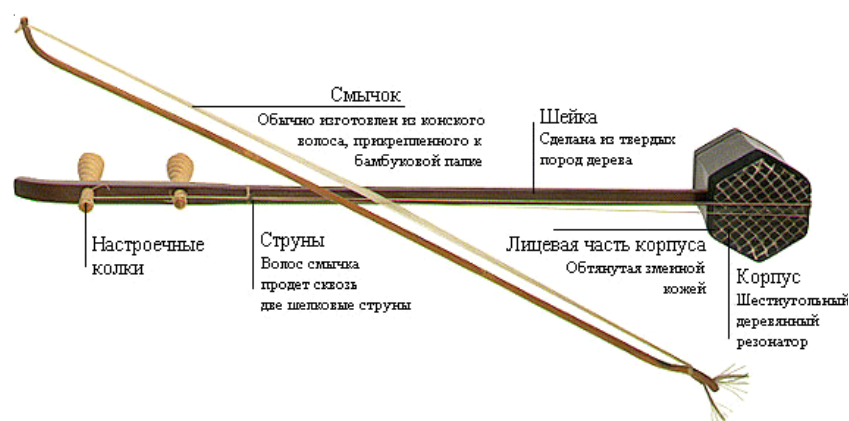

Рис. 1. Конструкция эрху

Инструмент обладает преимущественно альтовым тембром, близким к человеческому голосу. Именно сильная эмоциональная выразительность эрху придала ему большую популярность у широкой публики.

Происхождение европейской классической скрипки можно проследить от египетской лиры, известной уже более 2000 лет. Переходная скрипка с тремя струнами появилась в Италии примерно в XVI веке. Современная скрипка имеет четыре струны. Ее тембр напоминает человеческий голос и подходит для выражения мягких, теплых, светлых, ярких и наиболее сильных эмоций. Скрипка занимает чрезвычайно важное место в европейской инструментальной музыке, являясь основой современных симфонических оркестров, а также одним из самых виртуозных сольных инструментов.

Ее длина составляет около 35,5 см. Конструкция скрипки состоит из изогнутого верха, спинки и боковых сторон, которые склеены между собой; звук производится за счет трения смычком по струнам.

Эрху изготавливается из твердых пород дерева (обычной это красный сандал). Принцип звукоизвлечения схож со скрипкой: смычок трется о струны, создавая вибрацию, которая передается через кожу питона на деревянный резонатор. Качество кожи напрямую влияет на тембр и качество звучания эрху. Смычок эрху изготавливается из бамбука, который более гибкий, чем твердая древесина скрипки, а конский волос вплетается между двумя струнами самого инструмента.

В отличие от скрипки, которая имеет стандартные данные, высота тона у эрху нестабильна. Это связано с тем, что шейка эрху, играющая ту же роль, что и седло скрипки, связана с ножкой и струнами тонкой проволокой и регулируется по высоте в зависимости от длины руки игрока. Поскольку у эрху нет грифа для под-

держки, исполнитель использует различные виды вибрато – компрессионное и скользящее, что придает эрху его уникальное звучание.

У эрху две струны, внутренняя и внешняя. В связи с тем, что количество струн эрху и европейской скрипки различается в два раза, согласно современным стандартам настройки инструмента его струны имеют такую же высоту, как вторая и третья струны классической скрипки – D и A. Эрху обычно настраивается на квинту. Хотя его общий диапазон составляет три октавы, при игре он редко превышает две с половиной.

Корпус классической скрипки также представляет цельнодеревянную конструкцию, состоящую из боковой, верхней и задней пластин. На звучание инструмента напрямую влияет вибрация верхней пластины. Смычок изготавливается из твердой древесины и вибрирует, когда струны трутся о конский волос. Мостик передает вибрацию деревянному резонансному ящику, откуда выходит звук через два симметричных отверстия в форме f в верхней части.

У скрипки есть важная деталь, отсутствующая у эрху, – звуковой штифт – небольшой деревянный стержень на правой задней части корпуса. Интонационно скрипка значительно стабильна по сравнению с эрху. А седло и гриф позволяют играть на ней с противоположной силой пальца, прижимающего струну к седлу. Кроме того, гриф под струнами также обеспечивает определенную поддержку струнам. В результате натяжение струн остается относительно постоянным, но из-за этого способности вибрации инструмента очень ограничены. У скрипки четыре струны, а диапазон составляет около четырех октав, от g до d^4 .

Существуют очевидные различия между эрху и скрипкой в плане держания, смычка, аппликатуры, игры левой и правой рукой. Эрху держат у основания бедер для более устойчивого положения. Скрипка, напротив, располагается у плеча.

Есть два различия между скрипкой и эрху и в плане прижима струн. На скрипке высоту ноты можно регулировать только изменением длины самой струны. Эрху же может управлять высотой ноты двумя способами: как изменяя длину струны, как у скрипки, так и меняя натяжение самой струны, которая находится на значительном расстоянии от грифа.

Главное отличие эрху без грифа состоит в том, что контролировать высоту тона и тембр на нем намного сложнее, чем на скрипке. Однако эрху обладает большей гибкостью в использовании грифа, что позволяет добиться более богатого музыкального выражения.

Второе отличие заключается в том, что струны на скрипке расположены на выпуклой деке, в то время как струны эрху натянуты в одной плоскости. Очевидно, что найти что-то в пространстве гораздо сложнее, чем на прямой линии, и найти точную высоту тона на скрипке гораздо сложнее, чем на эрху. У скрипки на две струны больше, чем у эрху, что усложняет одновременное прижатие струн и ведение смычка. Скрипка требует «переворачивающего» движения запястьем, чтобы прижать струны, в то время как игра на эрху соответствует физиологии человека. Из-за разницы в количестве струн некоторые мелодии с большими интервальными скачками исполняются на скрипке с помощью так называемого «малого действия» – быстрой смены струн в исходной позиции, в то время как на эрху это требует «большого действия» – частой и быстрой смены струн. Из-за разного устройства струн и легкости манипуляций двойные ноты или аккорд легко исполнимы на скрипке, но оказываются неисполнимыми на эрху.

Есть различия и в плане движения смычка. Точка опоры скрипичного смычка расположена на струнах, в основном между концом грифа и грифом, и не носит фиксированного характера, в то время как точка опоры эрху находится не на струнах, а на стволе инструмента: две струны стабилизируют положение смычка на инструменте, и он имеет хорошую точку опоры на корпусе инструмента.

Диапазон движения смычка также различен: струны D и A скрипки ограничены первой и четвертой струнами, и их эффективный диапазон натяжения очень мал, в

то время как струны G и E, в свою очередь, ограничены уже корпусом инструмента, и диапазон их натяжения не очень велик. Для игры двойными нотами на скрипке используют семь фиксированных позиций с ограниченным пространством между ними. Эрху, имея всего две струны, практически не имеет ограничений, а смычок имеет большой диапазон движения.

По-другому движется и ладонь руки. На скрипке смычок движется ладонью вниз, влево-вправо. При этом диапазон движения лучезапястных суставов не максимален, а движение суставов пальцев значительно ограничено. В частности, гибкость суставов пальцев играет решающую роль в качестве движения смычка. Ладонь кисти при игре на эрху движется слева направо. Этот тип движения имеет два преимущества. Во-первых, лучезапястные суставы имеют наибольшую амплитуду движения. Второе – используется наибольшая амплитуда движения суставов пальцев.

Смычок скрипки так же красив, как и корпус самого инструмента. Возможно, что при этом учитываются эстетические и музыкальные факторы, а физиологические особенности человеческой руки не принимаются во внимание. Из-за этого скрипичный смычок очень трудно удерживать. Кроме того, для удержания смычка требуется сгибание запястья и вращение предплечья, что делает запястье и предплечье очень ограниченными при движении смычка.

Различие в конструкции эрху и скрипки обуславливает разную позу и технику игры на этих инструментах. Техника левой руки у эрху в основном такая же, как и у скрипки. В правой руке деревянный смычок скрипки немного тяжелее и свободно ложится на струны, а его тяжесть обеспечивает естественное давление на струны. Смычок эрху сделан из более легкого бамбука, и волоски смычка зажаты между двумя струнами, поэтому нет места для свободного натяжения, и струна может быть подвергнута вертикальному давлению только определенным усилием.

Рассмотрим для сравнения некоторые специфические приемы игры на скрипке и эрху.

Техника игры левой рукой

Смена пальцев. И у эрху, и у скрипки есть своя техника игры левой рукой, но смена пальцев на обоих инструментах в основном одинакова.

Вибрато. На скрипке используется два типа вибрато: пальцевое и запястье, в то время как у эрху к ним добавляется прижатое и скользящее вибрато.

Пиццикато. Пиццикато скрипки имеет длинную остаточную ноту. Эрху иногда имитирует пиццикато скрипки, но этот прием используется достаточно редко.

Техника игры правой рукой

У скрипки смычок движется по струнам достаточно свободно. В то время как у эрху волоски смычка попадают между струнами, поэтому смена струн более ограничена.

«Поклон». Игра длинным и коротким смычком характерна как для техники скрипки, так и эрху.

«Прыжки смычка». У скрипки смычок находится под определенным углом к каждой струне, поэтому струны свободны для выполнения техники прыжков смычка. У эрху, волоски смычка которого, зажаты между струнами, техника прыжков смычка ограничена и может быть имитирована только силой человека.

Техника игры двумя руками

Двойные ноты. На четыре струны скрипки действует одинаковое направление силы, поэтому две струны в одной плоскости могут быть исполнены одновременно более свободно: на скрипке исполнимы не только двойные ноты, но и четырехзвучные аккорды. Для эрху, со своей стороны, характерны только монофонические мелодии, потому что невозможно играть на двух струнах одновременно, так как волоски смычка зажаты между двумя струнами, и силы на двух струнах направлены в противоположные стороны.

«Левое вытягивание и правое выщипывание». На скрипке этот прием можно исполнять, когда смычок полностью отходит от струн, поэтому он более гибкий и

часто используемый, в то время как смычок эрху ограничен пространством, и смычок не может обойти струны.

Таким образом, сравнение устройства двух инструментов – представителей семейства струнных Востока и Запада – и основных методов игры на них показывает, что сходство и различие в методах и стилях игры определяются конструктивными особенностями самих инструментов.

Сравнение двух инструментов показывает, что эрху заимствовал некоторые приемы игры на скрипке, сильно ограниченные из-за его конструкции. Эти два инструмента также сильно отличаются по тембру и диапазону. С точки зрения музыкальной выразительности и эрху, и скрипка обладают высокой степенью выразительности. Но с точки зрения стиля они имеют много различий. У них есть как общие черты, так и индивидуальность, и они могут учиться друг у друга, а также наследовать и развиваться друг от друга. Поэтому важно изучить сходства и различия между ними с теоретической точки зрения.

Литература

1. Ву Менгтинг. Использование вибрато в искусстве эрху. Пекин: Центральная консерватория музыки, 2020. 18 с. (На китайском языке.)
2. Гао Цзинцзе. Сравнительное исследование техники игры на эрху и скрипке на примере «Солнце светит в Ташкургане» // Северная музыка. 2020 (январь). 87 с. (На китайском языке.)
3. Лю Цзюньли. Сравнительное исследование особенностей китайского народного инструмента эрху и классической европейской скрипки // Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 9. С. 95–100.
4. Ни Ин-шэн, Се Бинчжэ. Музыкальный диалог: сравнительное исследование современного эрху и скрипки // Художественное обозрение. 2021. С. 1–3. (На китайском языке.)
5. Фань Минглей. О «волне трансплантации» эрху с 1980-х годов. Хэнань, 2008. 20 с. (На китайском языке.)
6. Фань Миньюэ. Анализ влияния скрипки на технику исполнения на эрху // Звуки Желтой реки. 2019. № 13. С. 6–18. (На китайском языке.)
7. Чэнь Цзыцзе. О влиянии скрипки на эрху. Хунань: Хунаньский нормальный университет, 2014. 27 с. (На китайском языке.)

Classical European Violin and Chinese Folk Instrument Erhu as Representatives of East and West String Instruments

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2022, 4 (87), 14–19.
DOI: 10.24412/2070-075X-2022-4-14-19

Huijuan Liu, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: 1508647522@qq.com

Sergey V. Anikienko, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: anikienko1966@mail.ru

Keywords: violin, erhu, music of China, musical instrument construction, musical instrument playing technique.

The penetration of European culture into the musical space of China made it necessary to adapt a number of classical works for performance on traditional national instruments. One of the first such experiments in the 20th century was with the erhu, which is similar in design to the European violin. Today, both of these stringed bowed instruments are bright “stars” of the Chinese and Western European music scenes, respectively. This article examines the relationship between erhu and violin from a comparative research point of view, using documentary analysis, the history of erhu and violin, their forms and basic playing techniques. The common and special features in the design of the erhu and the

violin are revealed, a comparative analysis of these instruments, as well as the ways of playing them, is made. It is concluded that the erhu borrowed some violin playing techniques, severely limited due to its design. At the same time, having a high degree of expressiveness, both instruments have many differences in terms of style. However, this cannot be the reason for their further mutual influence on each other.

References

1. Wu Mengting (2020) *Ispol'zovanie vibrato v iskusstve erkhu* [The use of vibrato in the art of erhu]. Beijing: Central Conservatory of Music. (In Chinese).
2. Gao Jingjie (2020) Comparative study of the technique of playing the erhu and the violin on the example of “The sun is shining in Tashkurgan”. *Severnaya muzyka – Northern Music*. 2020 (January). (In Chinese.)
3. Liu Junli (2008) Comparative study of the features of the Chinese folk instrument erhu and classical European violin. *Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*. 9. pp. 95–100.
4. Ni Ying-sheng, Xie Bingzhe (2021) Musical Dialogue: A Comparative Study of the Modern Erhu and the Violin. *Khudozhestvennoe obozrenie – Artistic review*. pp. 1–3. (In Chinese).
5. Fan Mingley (2008) *O “volne transplantatsii” erkhu s 1980-kh godov* [About the “transplantation wave” of erhu since the 1980s]. Henan. (In Chinese).
6. Fan Mingyue (2019) Analysis of the influence of the violin on the technique of performance on the erhu. *Zvuki Zheltoi reki – Sounds of the Yellow River*. 13. pp. 6–18. (In Chinese).
7. Chen Zijie (2014) *O vliyani skripki na erkhu* [On the influence of the violin on the erhu]. Hunan: Hunan Normal University, 2014. (In Chinese).

УДК 78.071.1

DOI: 10.24412/2070-075X-2022-4-19-28

О.Н. Безниско, Д.А. Крбашян

ПОЛИСТИЛИСТИКА В ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Многогранность музыкального искусства Северной Америки формировалась через генетически разнородные корни, сливающиеся в борьбе за национальное самоопределение на политическом уровне. Характер межнациональных взаимоотношений, способ взаимопроникновения определил специфику новой музыки с обозначающими её чертами – контрастностью, дисгармоничностью, полистилистикой. Изучаемым материалом послужила американская оркестровая музыка первой половины и середины XX века на основе нотных источников, аудио- и видеоматериалов. На первый план музыковедческого анализа выведено творчество композиторов Сэмюэла Барбера, Мортон Гулда, Лероя Андерсона, Ферде Грофе. Анализ оркестрового творчества североамериканских композиторов позволил выделить стилистические черты, установить особенности формы в их циклических произведениях, выявить роль подлинно американского тематизма в содержании музыки.

Ключевые слова: полистилистика, оркестровая музыка, североамериканские композиторы, Сэмюэл Барбер, Лерой Андерсон, Ферде Грофе, Мортон Гулд.

Обращение к внеевропейскому музыкальному искусству как наименее изученному в отечественном музыковедении, представляет обширный исследовательский