

УДК 372.878

DOI: 10.24412/2070-075X-2025-3-142-148

Ли Аньни

ИСКУССТВО ИГРЫ НА ПИПЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

В статье рассматриваются пути развития искусства игры на пипе. Исследуются истоки формирования исполнительской культуры, освещаются проблемы современной теории и практики. Определяются наиболее репрезентативные направления в эволюции инструмента, оказавшие влияние на формирование современной темброво-звуковой палитры пипы, выделяется особая роль Лю Дэхая как одного из ведущих исполнителей. В заключении представлен вывод о необходимости гармоничного слияния традиции и новаторства в современной трактовке одного из древнейших инструментов Китая.

Ключевые слова: *пипа, китайская лютя, традиционное инструментальное искусство Китая.*

Актуальность темы исследования. Пипа или, как ее иначе называют, китайская лютя, является одним из самых популярных традиционных музыкальных инструментов Китая. Она по праву входит в сокровищницу китайской музыкальной культуры и выделяется своим уникальным тембром и богатой выразительностью. История пипы уходит в глубь веков и насчитывает более тысячи лет. Этот струнный щипковый инструмент соединяет прошлое и будущее, историю и современность. Он является не только символом китайской культуры, но и в последнее время выходит на лидирующие позиции в мировом музыкальном искусстве. Неповторимое очарование звуков пипы тонко передает полный спектр музыкальных образов – от древних стихов и песен до современных музыкально-сценических композиций.

В современном китайском обществе искусство игры на пипе становится все более популярным. В связи с этим особую актуальность обретают вопросы освещения специфики искусства игры на пипе. За последние десятилетия расширилась сфера ее практического применения – сочетание с западными инструментами придало новую силу традиционной китайской музыке. Например, ансамбль пипы с фортепиано и скрипкой демонстрирует идеальное слияние китайской и западной музыки. Эксперименты в области электронной музыки с использованием китайской лютни позволяют расширить технические приемы игры на инструменте, раскрыть новые грани его звучания. Вместе с тем степень научной разработанности проблемы на данном этапе демонстрирует необходимость более детального освещения. Отсутствуют комплексные работы, в которых с позиций современной теории и практики были бы обобщены и систематизированы наиболее актуальные в свете современности принципы искусства игры на пипе.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является определение основных направлений в развитии искусства игры на пипе. Для реализации поставленной цели требуется выполнение ряда исследовательских задач, среди которых необходимо выделить следующие: выявить истоки становления исполнительской культуры, обозначить принцип преемственности как основу формирования технического мастерства игры на пипе, охарактеризовать наиболее востребованные в современной практике приемы игры на пипе.

Основная часть. Будучи одним из древнейших традиционных китайских музыкальных инструментов, китайская лютя отличается устойчивостью в использовании тех или иных исполнительских приемов. Первые сведения об искусстве игры на пипе относятся ко времени династий Суй и Тан, когда учебные материалы, такие как «Доброта пипа»,

были записаны в виде коротких партитур, что предоставило возможность донести до наших дней важную информацию о специфике исполнительской манеры на данном инструменте. Во времена династий Тан и Сун обучение игре на пипе получило дальнейшее развитие, появилось множество известных учебных материалов, сохранились упоминания о наиболее выдающихся исполнителях на пипе, таких как Чжан Лян и Бай Ле Тянь.

В XX веке в Китае наступили существенные перемены, которые затронули и сферу культуры. Процесс модернизации коснулся и пипы – постепенно искусство игры на китайской лютне становится более популярным, она начинает звучать на крупнейших концертных площадках страны.

Во второй половине прошлого столетия искусство игры на пипе получило развитие как в сфере классического, так и авангардного направления. В частности, начали формироваться музыкальные коллективы (например, группа Cold Fairyland), сочетающие в своих выступлениях игру на пипе с современными рок-инструментами. При этом особое значение стало уделяться тембровому обновлению звучания пипы, что позволило расширить сферу практического применения этого традиционного инструмента.

Повышение популярности пипы у китайских исполнителей интенсифицировало процесс создания дидактических материалов по исполнительскому мастерству на данном инструменте, таких как «Упражнения для повседневной игры на пипе» Лю Дэхая [1] и «Коллекция пьес для пипы» Ли Гуанхуа [2] (рис. 1).

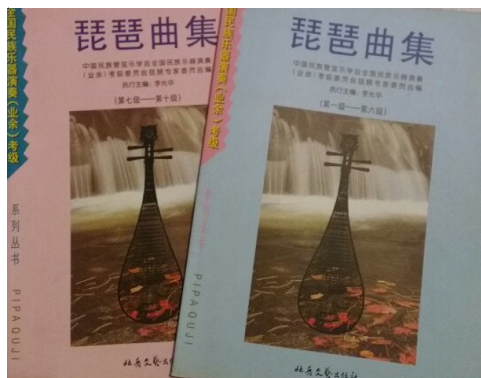

Рис. 1. Ли Гуанхуа.
Коллекция пьес для пипы

На современном этапе искусство игры на пипе претерпевает дальнейшие изменения, направленные в сторону расширения технического многообразия использования спектра исполнительских приемов. Появляется большое количество профессиональных и любительских коллективов, специализирующихся исключительно на лютневом репертуаре, выпускаются многочисленные пособия, ориентированные как на профессионалов («Сборник экзаменационных произведений по китайской пипе» [3]), так и на любителей («Изучение пипы с нуля» [4]), и способствующие популяризации искусства игры на пипе. Вместе с тем наблюдается недостаток нотных ресурсов,

специализирующихся исключительно на репертуаре пипы. Исполнители сталкиваются с проблемой неравномерного распределения нотного материала и отсутствия его систематизации, наблюдается нехватка специализированных сборников, в которых был бы отобран и систематизирован пласт наиболее актуальной с позиций современной практики литературы, что негативно влияет на процесс повсеместного распространения инструмента.

Бесспорно, уникальные особенности искусства китайской лютни требуют бережного отношения к проблеме выбора репертуара. Существование большого количества сочинений, контрастных по стилистике и технике, облегчает процесс отбора произведений для различного уровня подготовки исполнителей. Однако, необходимость четкого следования избранным показателям определяет критерии актуальности пьес с точки зрения технической сложности. Распределение ресурсов по принципу технической и художественной сложности позволит установить произведения, оптимальные для каждого сегмента владения искусством игры на пипе. При этом постепенное увеличение сложности должно стать одним из основополагающих критериев, руководствуясь которым следует отбирать репертуар, максимально отвечающий поставленным задачам на каждом избранном сегменте владения исполнительским мастерством.

Китай, будучи одной из самых крупных стран мира, обладает большим разрывом в развитии различных регионов. Соответственно, в более развитых провинциях искусство игры на пипе существенно отличается от менее развитых регионов, испытывающих серьезную нехватку нотных ресурсов. Эта проблема решается на государственном уровне повышением экономических условий жизни, что в конечном итоге должно позитивно сказаться на практической деятельности музыкантов. Однако, данный процесс требует времени и на настоящий момент неравномерность развития регионов Китая препятствует повсеместному росту исполнительского искусства игры на пипе.

В связи с этим на сегодняшний момент перспективным направлением развития искусства игре на пипе становится курс, взятый на обновление теоретической базы. В Китае существует несколько систем фиксирования нот, наличие цифровой записи отличает традиционные формы музицирования. Как известно, в разные исторические периоды преобладали различные виды нотных текстов. Например, в эпоху барокко один из выдающихся композиторов, Б. Марчелло, столкнулся с проблемой фиксации посредством традиционной европейской системы древних иудейских напевов [5]. В китайской исполнительской традиции наличие устойчивой формы записи звуковысотных соотношений посредством нумерации привела к тому, что в настоящее время это осложняет иностранцам знакомство с музыкальной культурой страны.

Большинство произведений для пипы записывается при помощи цифр, целесообразность введения классической системы нотной записи пятилинейной нотации обосновывается необходимостью расширения сферы практического применения пипы. Так как этот инструмент приобретает все большую популярность не только в Китае, но и за рубежом, представляется актуальным целенаправленно заняться составлением сборников, в которых были бы собраны и записаны нотами самые известные сочинения для китайской лютни.

Инструмент «выступает в Китае как ведущий в операх и оркестрах, а также имеет богатый репертуар для соло. Так как на пипе существенно расширился диапазон звучания, теперь на ней можно исполнять самые разнообразные напевы и мотивы народной музыки» [6. С. 23]. Кроме того, как указывалось выше, в наши дни продвижение искусства игры на пипе приводит к появлению авторских сочинений, выполненных в современном стиле. Богатство репертуара определяет наличие разнообразных стилей и техник исполнения, что актуализирует проблему нотации.

Усиление интереса к китайской культуре за рубежом открывает перспективы в области исполнительского искусства игры на пипе. Лю Дэхай (1937–2020), один из самых влиятельных педагогов и исполнителей на пипе в современном Китае, стал важным популяризатором и модернизатором искусства пипы. Его творческая карьера, длившаяся более полувека, привела к тому, что он добился выдающихся успехов в области исполнительства, композиции и преподавания пипы, что оказало значительное влияние на дальнейший путь эволюции китайской лютни. Лю Дэхай – один из первых всемирно известных китайских виртуозов, он широко известен как выдающийся педагог и композитор.

Неоклассический стиль композиций Лю Дэхая для пипы, сочетающий китайское традиционное искусство, современную и западную технику, открыл новые пути развития современной музыки для пипы в Китае. Для него инструмент стал средством объединения людей; поднимая вечные вопросы эстетических ценностей в искусстве, Лю Дэхай сумел органично соединить историю и современность, открыв новые горизонты художественного мастерства игры на пипе. Благодаря находкам китайского виртуоза исполнительское мастерство продвинулось на качественно новый уровень, подняв современную музыку для китайской лютни на недостижимую высоту.

Влияние международных контактов привело к тому, что Лю Дэхай открыл новые перспективы в области техники игры на пипе. Его манера исполнения позволила

установить международные стандарты виртуозного исполнительства на китайской люте. Китайские музыканты «в процессе игры склонны использовать довольно интересные исполнительские приемы, которые изначально присущи гучжэну, пипе и другим традиционным китайским музыкальным инструментам» [7. С. 70]. Основываясь на традиционной технике игры на пипе, Лю Дэхай интегрировал западные музыкальные элементы и разработал новые исполнительские техники, такие как «пятипальцевое колесо», «бросок» и «пальцевое тремоло», которые значительно обогатили выразительные возможности пипы. Его исполнение характеризуется единством звука, эмоций, техники и ритма, сохраняя тонкость и элегантность традиционных приемов игры.

Лю Дэхай создал ряд произведений, не только вошедших в золотой фонд китайского музыкального искусства, но и ставших важной частью мирового репертуара. Так, пьеса «Луна высоко» и «Песня на плато» основаны на сопряжении традиционных музыкальных форм и современного стиля. В них демонстрируется полный спектр богатейших тембровых возможностей пипы.

Созданная Лю Дэхаем модель игры на пипе послужила толчком к росту интереса к пипе за рубежом. В частности, сотрудничество с международными музыкальными коллективами позволило раскрыть альтернативные направления культурного обмена между странами. Например, венгерский центр Zen–Wu успешно пропагандирует в наши дни китайскую народную музыку. Появление композиций в ансамбле с пипой и традиционными венгерскими инструментами знаменует наступление нового этапа в процессе эволюции на современном этапе развития исполнительской культуры китайской люти.

Важной задачей на пути обновления лютевого репертуара является активное включение сочинений современных авторов при сохранении традиционных пьес. Так как темброво-акустические характеристики пипы представляют широкий спектр выбора произведений, можно не ограничиваться исполнением пьес исключительно традиционного характера. Репертуар должен включать в себя и современные произведения, в таком случае широкая аудитория будет с повышенным интересом знакомиться с новыми стилистическими находками последнего времени.

Безусловно, необходимой частью практического применения пипы становится ансамблевое исполнительство, позволяющее задействовать весь диапазон выразительных возможностей инструмента. Большинство пьес, написанных для пипы и традиционных китайских инструментов, таких как флейта сяо (например, пьеса Чжан Вэйяна «Слушай дождь»), отличаются тонким чувством стиля.

Следует отметить, что для европейских музыкантов соприкосновение с искусством китайской люти требует погружения в исследование специфики истории музыкальной эстетики Китая. Поскольку понятие эстетики музыки «включает в себя философские размышления о происхождении, природе, силе, цели, создании, исполнении, восприятии, значении и ценности музыки» [8. С. 64], для осознания исполнительских особенностей игры на пипе представителями других национальностей целесообразно планомерно применять данную область музыкальной науки. Вместе с тем в наши дни с музыкальной эстетикой знакомятся только специалисты узкого профиля, для исполнителей не предусмотрено знакомство с данной наукой. По этим причинам введение истории музыкальной эстетики Китая в аспекте развития комплекса профессиональных навыков является необходимым звеном в формировании исполнительской культуры игры на пипе на современном этапе.

Другой важной проблемой представляется сохранение баланса между интернационализацией и локализацией распространения китайской люти. В условиях глобализации необходимость приведения приемов исполнения в соответствие с международными стандартами зачастую приводит к нивелированию исполнительских традиций, несмотря на то, что, бесспорно, современный «глобализованный мир характеризуется активным

обменом культур, развитием коммуникационных технологий, что способствует созданию новых форм культурной идентичности» [9. С. 19]. В области китайского лютневого исполнительства намечаются новые тенденции, характеризующиеся стремлением к объединению ранее разрозненных элементов. Однако, не следует забывать о том, что основной задачей является сохранение и приумножение богатейших традиций Китая посредством обновления практического использования пипы с учетом возможностей, предоставляемых современным музыкальным миром.

В данном ракурсе обретает востребованность перспектива использования современных технологий. Возможности, предоставляемые интернетом и мультимедийными технологиями, позволяют разрабатывать онлайн-ресурсы, расширяющие знакомство исполнителей различных регионов с практическими возможностями игры на пипе. Развитые интернет-платформы позволяют в полной мере подключить современные ресурсы к процессу популяризации пипы. Знакомство с новыми произведениями, сравнение различных манер исполнения способствует продвижению как исполнителей, так и современных авторских произведений [10].

Интересным опытом на пути расширения сферы практического применения пипы является создание произведений в новом стиле. В частности, Линь Ди, одна из широко известных не только в Китае, но и за рубежом исполнительниц на китайской лютне, основала собственную рок-группу, в которой она не только играет на пипе, но и создает композиции на основе комбинирования различных техник и манер игры. Подобного рода эксперименты задействуют неизвестные ранее тембровые возможности пипы, позволяя создавать неожиданные решения. Вместе с тем «за многовековую историю струнных в Китае накоплен богатый опыт исполнительства на этой группе инструментов, апробирован целый спектр разнообразных приемов игры. Данный пласт можно назвать одним из символов китайской национальной музыкальной культуры в целом» [10. С. 85]. Существующая опасность потери национальной самоидентификации приводит к потребности сохранения традиционного культурного наследия.

Таким образом, в наши дни в сфере музыкальной культуры прослеживается тенденция движения от традиционного к современному, что способствует появлению ряда новаторских течений. Являясь важной частью китайского традиционного музыкального исполнительства, искусство игры на пипе выполняет двойную миссию – сохранения культурного наследия и внедрения инноваций. Ожидается, что благодаря совершенствованию системы нотной записи, укреплению международных контактов и интернационализации приемов игры на пипе, этот инструмент в будущем обретет новую жизнь и сможет внести существенный вклад в распространение китайской культуры. Органичное сочетание теории и практики, традиции и современности является основой создания произведений для пипы, что способствует дальнейшей популяризации искусства игры на этом инструменте как в Китае, так и за его пределами.

Литература

1. Лю Дэхай. Упражнения для повседневной игры на пипе. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2008. 99 с. (На кит. яз.).
2. Коллекция пьес для пипы: в 2 тт. / под ред. Ли Гуанхуа. Т. 2. Бэйюэ: Литературное издательство Бэйюэ, 1998. 256 с. (На кит. яз.).
3. Сборник экзаменационных произведений по китайской пипе / под ред. Цзе Цзиньфу, Е Сюаня и Се Цзяго. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2005. 227 с. (На кит. яз.).
4. Изучение пипы с нуля / под ред. Гао Мин. Шанхай: Издательство шанхайской консерватории, 2009. 134 с. (На кит. яз.).

5. Яковенко Ю.Ю. *Estro poetico-armonico*: парафразы Б. Марчелло на псалмы Давида // Университетский научный журнал. 2021. № 62. С. 208–213.
6. Ду Байсиань. Обзор исследования происхождения пипы по Шелковому пути // Культура и цивилизация. 2023. Т. 13 (7А). С. 20–25.
7. Ван Чэньюй. Национальные особенности игры китайских музыкантов-исполнителей на струнных инструментах // Colloquium-journal. 2020. № 9 (61). С. 68–71.
8. Кутчер А.Е. Музыкальная эстетика – философия музыки: генезис и актуальная современность музыковедения // Вестник магистратуры. 2022. № 12-5 (135). С. 63–65.
9. Москалюк В.М. Проблема идентичности и многообразия культур в условиях мировой глобализации // Культурная жизнь Юга России. 2024. № 3 (94). С. 15–24.
10. Ван Ин. Претворение особенностей игры на национальных струнных инструментах в китайском фортепианном искусстве // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 82-1. С. 85–92.

The Art of Playing the Pipa: History, Theory, Practice

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2025, 3 (98), 142–148
DOI: 10.24412/2070-075X-2025-3-142-148

Li Anni, Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: 1065745314@qq.com

Keywords: Pipa, Chinese lute, traditional instrumental art of China.

The article considers the development paths of the art of playing the pipa. The sources of the formation of performing culture are studied, problems of modern theory and practice are covered. The most representative trends in the evolution of the instrument that influenced the formation of the modern timbre-sound palette of the pipa are determined, and the special role of Liu Dehai as one of the leading performers is highlighted. Consideration of the main trends in the development of the art of playing led to the conclusion about the existence of the principle of continuity as the basis for the formation of technical skill in playing the pipa. Unique features of the art of Chinese lute require careful attention to the problem of choosing a repertoire. The existence of a large number of compositions, contrasting in style and technique, facilitates the process of selecting works for different levels of training of performers. However, the need to strictly follow the selected indicators determines the criteria for the relevance of pieces in terms of technical complexity. The identification of uneven distribution of musical material leads to the conclusion about the need to systematize collections based on the principle of technical and artistic complexity. In this regard, a promising direction in the development of the art of playing the pipa today is the course taken to update the theoretical base. In conclusion, a conclusion is presented on the need for a harmonious fusion of tradition and innovation in relation to one of the most ancient instruments of the country of China.

References

1. Liu, Dehai (2008) *Uprazhneniya dlya povsednevnoy igry na pipe* [Exercises for Everyday Pipa Playing]. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. (In Chinese).
2. Li, Guanghua (ed.) (1998) *Kollektsiya p'es dlya pipy: v 2 tt.* [Collection of pieces for pipa: in 2 volumes. Collection of pieces for pipa: in 2 volumes]. Vol. 2. Beiyue: Beiyue Literary Publishing House. (In Chinese).
3. Jie, Jinfu & Ye, Xiuran & Xie, Jiaguo (eds.) (2005) *Sbornik ekzamenatsionnykh proizvedeniy po kitayskoy pipe* [Collection of examination works on Chinese pipa]. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. (In Chinese).
4. Gao, Ming (ed.) (2009) *Izucheniye pipy s nulya* [Learning Pipa from Scratch]. (In Chinese).

5. Yakovenko, Yu.Yu. (2021) Estro poetico-armonico: parafrazy B. Marchello na psalmy Davida [Estro poetico-armonico: paraphrases of B. Marcello on the psalms of David]. *Universitetskiy nauchnyy zhurnal – University scientific journal*. 62. pp. 208–213.
6. Du, Baixian (2023) Obzor issledovaniya proiskhozhdeniya pipy po Shelkovomu puti [A Review of Research on the Origins of the Pipa Along the Silk Road]. *Kul'tura i tsivilizatsiya – Culture and Civilization*. Vol. 13 (7A). pp. 20–25.
7. Wang, Chenyu (2020). Natsional'nye osobennosti igry kitayskikh muzykantov-ispolniteley na strunnykh instrumentakh [National characteristics of Chinese string instrument performers]. *Colloquium-journal*. 9 (61). pp. 68–71.
8. Kutcher, A.E. (2022) Muzykal'naya estetika – filosofiya muzyki: genezis i aktual'naya sovremennost' muzykovedeniya [Musical aesthetics – philosophy of music: genesis and current modernity of musicology]. *Vestnik magistratury – Bulletin of the Magistracy*. 12-5 (135). pp. 63–65.
9. Moskaluk, V.M. (2024) Problema identichnosti i mnogoobraziya kul'tur v usloviyakh mirovoy globalizatsii [The problem of identity and diversity of cultures in the context of world globalization]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural life of the South of Russia*. 3 (94). pp. 15–24.
10. Van, In (2008) Pretvorenje osobennostey igry na natsional'nykh strunnykh instrumentakh v kitayskom fortepiannom iskusstve [The Transformation of the Peculiarities of Playing National String Instruments into Chinese Piano Art]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena – News of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen*. 82-1. pp. 85–91.

УДК 17.022.1:791.43

DOI: 10.24412/2070-075X-2025-3-148-157

С.В. Бошук

ДЕМОНСТРАЦИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ ПРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье предметом анализа является нравственный выбор творческой личности как кинематографического героя. Новизна работы состоит в исследовании особенностей кинематографического изображения нравственного выбора, совершаемого творческими деятелями. Автором определен перечень фильмов, сюжет которых строится на воссоздании творческого пути личности через демонстрацию ее поведенческих моделей. В качестве методов исследования применены методы наблюдения, типологизации, сравнительный и герменевтический анализ.

Ключевые слова: мораль, нравственный выбор, конфликт, кинематографический герой, художественный образ, творческий деятель.

Актуальность темы исследования. Каждый человек практически всю жизнь так или иначе решает задачи, связанные с необходимостью делать выбор. Этот выбор может масштабным, определяющим весь дальнейший жизненный путь, а иногда – более приземленным, локальным, касающимся поиска приемлемых решений на уровне будничных действий и поступков. Наиболее сложный среди разных вариантов выбора – нравственный, предполагающий необходимость субъекту предпринять волевые усилия, опираясь на свою совесть, честь и представления о добре и зле. Это решение сопровождается борьбой между личными желаниями и моральными принципами, и его последствия затрагивают не только самого субъекта выбора, но и влияют на судьбы других людей, а иногда и целых народов.