

УДК 929:[780.8:780.616.433+785.161.071.1/.2](510) Ло Нин

Сяо Юань Юань

Синтез китайской традиционной классики и современных музыкальных форм в творчестве джазового пианиста Ло Нина

В статье раскрывается своеобразие творчества Ло Нина, замечательного пианиста и известного композитора. Он является не только исполнителем крупных классических произведений выдающихся джазовых композиторов, но и автором джазовых произведений. Ло Нин синтезировал традицию музыкальной драмы «сицуй» с джазовой музыкой, что стало отражением взаимодействия различных музыкальных форм, языков и культур Китая и Запада.

Ло Нин является одним из выдающихся джазовых пианистов и композиторов Китая (рис. 1). Он родился в музыкальной семье, вырос в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район, краткое название – Синьцзян, находится на северо-западе Китая), вобравшем в себя традиции и обычаи многих живущих в этом регионе национальностей. С 4 лет Ло Нин начал изучать музыку, а отец стал его первым учителем по фортепиано.

Он обучался у гонконгского пианиста Чэнь Таоцзиня, переехавшего в Китай, а также изучал теорию музыки и гармонию под руководством профессора Ма Хуэя и доцента Ван Циншэна из Синьцзянской консерватории. Во время обучения благодаря превосходному слуху Ло Нин был освобожден от изучения сольфеджио. Впоследствии продолжил изучение по классу фортепиано у педагога Королевской академии музыки (Royal Academy of Music, London) Стивена Риза (Steven Reese). В 1991 г. Ло Нин вошел в состав художественного коллектива Синьцзянского военного округа в качестве пианиста. В конце 1996 г. переехал в Пекин.

Судьбоносным для Ло Нина стало знакомство с саксофонистом и педагогом Лу Тинцюанем, в составе джаз-оркестра которого Ло Нин совершенствовался в джазовом исполнительстве.

Творческая жизнь Ло Нина разнообразна и насыщена. В 1997 г. он участвует в первом джазовом музыкальном фестивале, организованном Китайским ансамблем песни и танца в Пекинской филармонии. Начиная с 1998 г. ведет активную концертную деятельность на джазовой и классической сцене как на родине, так и за рубежом, сотрудничает и обменивается опытом с такими известными джазовыми музыкантами, как Кенни Гарретт (Kenny Garret), Йенс Винтер (Jens Winther), Антонио Харт (Antonio Hart) (рис. 2) и др. В 1999 г. его выступлением открывается VI Международный джазовый фестиваль в Пекине. В 2001 г. Ло Нин играет в джаз-оркестре саксофониста и лидера китайского джа-

за Лю Юаня, дає 100 виступлень, включаючи VIII Міжнародний джазовий фестиваль в Пекині. В 2002 г. читає лекції в Академії мистецтв Народно-освободительної армії Китаю і Академії сучасної музики. В 2005 г. успішно виступає з сольним концертом джазової музики в Пекині, дає концерти в Латинській Америці, Австралії, Європі і Юго-Східній Азії, в Сіднейському оперному театрі виконує свої твори. В 2006 г. ділить сцену з міжнародною знаменитістю, лауреатом премії «Греммі» Кенні Гарреттом, який лестно відгукується про нього як про «настоящего джазового піаніста з Китаю». По запрошенню Олімпійського комітету Китаю організує 11 виступлень класическої і джазової музики во время Олімпіади-2008 в Пекині, а також сольний концерт класическої і джазової музики, які мали великий успіх як у співвітчизників, так і зарубіжних гостей.

Особливо значимим для творчого розвитку Ло Нина є створення власного музичного колективу «Банд латинського джазу Ло Нина» (2009), з яким в 2010 г. він успішно записав «Летню тиждень музики-2010: Відчуття джазу» на музичному каналі Центрального китайського телебачення. Його музика транслювалася по всій країні і познайомила багатьох глядачів з оригінальними джазовими композиціями авторського творіння.

Ло Нин став першим джазовим музикантом, який поєднав у своєму творчестві традиційні музичні елементи пекинської опери з західно-європейським і латино-американським джазом, тим самим заслуживши високі оцінки таких фахівців, як майстер пекинської опери Мэй Баоцзю, дослідник історії пекинської опери Лю Цэнфу і др. В тому ж році Ло Нин вступив в Кубинський університет мистецтв, виховавши багатьох великих джазменів і заслуживши міжнародну авторитет, де він вивчав латинську джазову музику, брав уроки у відомої кубинської джазової піаністки Белліти (Bellita) і знаменитого ударника Еміліо дель Монте (Emilio del Monte), восьмикратного лауреата премії «Греммі» знаменитого джазового піаніста Чучо Вальдеса (Chucho Valdes) і володаря премії «Греммі» (2009) видатного кубинського піаніста Роберто ФONSEКА (Roberto Fonseca). Велике вплив цих великих майстрів сприяло формуванню Ло Нина як першого китайського представника в латино-американському джазі, посередника культурного обміну між китайською і латинською музикою.

В серпні 2012 г. в г. Чунціні Ло Нин провів сольний джазовий концерт «Встреча фортепіано з любов'ю». В вересні того ж року він випустив перший сольний диск «Невідоме подорож», провів два концерти джазової музики в Синьцзяні, виступив з лекціями в університетах, а також був запрошений Синьцзянським педагогічним інститутом як професор. В жовтні він брав участь

в Международной неделе джазовой музыки в Чанше с концертом латинского джаза «Куба в тумане». В декабре получил премию «Лучший джазовый диск-2012» от Гуандунского союза музыкантов.

Такая активная и разносторонняя творческая деятельность джазового пианиста и композитора принесла ему широкую известность. Например, только в 2013 г. Ло Нин неоднократно приглашался Посольством Кубы в КНР для участия в качестве вип-гостя в различных мероприятиях и выступлениях. В мае этого года дал сольный джазовый концерт «Неизвестное путешествие» в театре Ганьсу в городе Ланьчжоу (рис. 4), а также выступил в составе трио в Чжухае на юге Китая. В июне записал программу «Концерты десяти великих китайских трубачей» и взял на себя ответственность за выбор трубачей и их выступления в жанре джаза. В июле принял участие в Североафриканском международном музыкальном фестивале. В августе по приглашению известного американского саксофониста Антонио Харта (Antonio Hart) принимал участие в его концерте в Пекине.

Ло Нин представлял современное китайское джазовое искусство в Центре культуры и искусств г. Чжуншань (2014), участвовал в I Международном музыкальном фестивале в г. Чунцине, выступил с сольным концертом джазовой музыки под одноименным названием классической пекинской оперы «Прощай, моя наложница», совершенствовался в знаменитом американском музыкальном институте Беркли (Berklee College of Music) (2014), сочинил музыкальное произведение к 60-летию со дня образования Боро-Тала-Монгольского автономного округа в Синьцзяне [4].

Сегодня Ло Нин является одним из самых известных китайских джазовых пианистов, отличается собственным уникальным подходом к интерпретации джазового фортепиано и классической музыки, тонкой техникой исполнения. Он не только исполнитель, но и автор джазовых произведений. Ло Нин исполнил джазовые хиты «Perfidia» («Вероломство»), «Mambo Influenciado» («Под влиянием мамбо»), «Caridad Amargo» («Каридад Амаро»), «Someday My Prince Will Come» («Однажды придет мой принц»), «Mo' Better Blues» («Немного хорошего блюза») и др., он является автором джазовых произведений: «Далекий Кашгар», «ELENA», «Прощай, моя наложница», «Сердце озера Сайрам-Нур», «Неизвестное путешествие», «Влюбленный в Гавану», «Любовь в июле», «Рассвет над озером Каракуль», «Игрушечный медвежонок», «Дань Сун под дождем» и др.

Первый диск «Джаз в Китае – неизвестное путешествие», выпущенный Ло Нином, включает произведения в стиле латинского джаза, традиционного китайского сицюя и других национальных музыкальных стилей. Как и десять лет назад, джазовая музыка влечет Ло Нина в различные уголки земного шара, в разнообразные музыкальные сферы.

Наиболее известной композицией этого диска стало произведение для фортепиано «Далекий Кашгар» – в этой мелодии с ярко выраженным синьцзянским народным стилем возникает образ далекого Кашгара¹, слышатся родные Ло Нину с младенчества звуки. Композитор искусно интегрировал в произведение элементы джазовой музыки, звук барабанов похож на приближающийся издали стук копыт, стремительные движения пальцев ассоциируются с порывами ветра в пустыне, поднимающего песок. «Каждая мелодия уводит вас в новое место, дарит новые ощущения, как неизвестное путешествие, и эти ощущения максимально понятны и отчетливы только вам самим, они ведут вас по дороге, на которой у каждого в душе возникнут различные картины: заснеженные горы, пастбища и луга, небесная высь, широкое море» [3].

В произведении для фортепиано «Влюбленный в Гавану» звучит Куба, услышанная и увиденная глазами Ло Нина. Ее простота, романтика, чувственность, немного напоминают его родные места, способствует раскрытию непринужденной, страстной стороны его натуры. Ло Нин так описывает свой опыт обучения на Кубе: «Куба – очень интересная страна, здесь все люди очень свободные, они очень простые и чрезвычайно пылки. Обычно все любят слушать радио, где целыми днями звучит сальса и другая музыка, крайне чувственная. Танцы и пение – это практически все для местных жителей» [7].

Являясь предшественницей пекинской оперы, сицью отражает национальную самобытность Китая, в концентрированном виде представляет квинтэссенцию тысячелетнего развития традиционной музыкальной драмы. Известен, например, великий мастер пекинской оперы Мэй Ланьфан (1894–1961). Его система исполнительского мастерства была признана одной из великих мировых систем, стала классической. Ло Нин попытался воплотить ее в других художественных формах, синтезировав традицию музыкальной драмы сицью с джазовой музыкой, соединив музыкальные формы Китая и Запада. Для записи альбома «Прощай, моя наложница» (рис. 5) Ло Нин пригласил лучших джазовых музыкантов, которые демонстрируют исполнение наивысшего уровня джазовой музыки в современном Китае. Ло Нин говорит: «Джазовой музыке уже много лет, но в сегодняшнем Китае она пока все еще молода и еще не синтезировалось по-настоящему с китайской культурой – это требует более продолжительного времени» [5].

Для того чтобы иностранцы могли прочувствовать и понять китайскую культуру и искусство, на протяжении последнего века артисты пекинской оперы, деятели искусства в сфере народной музыки, преодолевая трудности, выезжали за пределы Китая с гастролями. У зарубежных слушателей появилась возможность познакомиться с китайским

¹ В настоящее время называется город «Каши», портовый город на древнем Шелковом пути.

сицюем, полюбить его мелодии, слышать общие черты с западной музыкой.

Композиция «Прощай, моя наложница» является результатом совместного творчества Ло Нина с мастером пекинской оперы Мэй Баоцзю (младшим сыном мэтра пекинской оперы Мэй Ланьфана, 1934–2016; рис. 3). Ло Нин глубоко изучал пекинскую оперу на протяжении семи лет, часто общался с известными артистами, проводил исследования. Мэй Баоцзю рассказывал о его сотрудничестве, создании произведения «Прощай, моя наложница» вместе с Ян Сяолоу² (1878–1938). Также воспоминаниями о пекинской опере «пинцзюй» делились Лю Цэнфу³ (1914–2012), У Сяожу⁴ (1922–2014). Знаменитые артисты пекинской оперы У Суцю и Ли Юйжу рассказывали ему о том, как они начинали изучать пекинскую оперу, и эти истории обогатили понимание Ло Нина пекинской оперы, музыки сицюя.

Мелодия «Прощай, моя наложница» переложена Ло Нином с использованием китайских и западных методов аранжировки, она отличается спокойным, неторопливым ритмом, выразительностью и протяженностью. В процессе создания Ло Нин проводил длительные исследования совместно с Мэй Баоцзю, а также шлифовал переложение мелодии «Прощай, моя наложница» совместно с артистом из Китайской академии традиционной драмы «сицюй» Ма Юном, в результате чего было создано завершенное произведение. «Прощай, моя наложница» – это крупное произведение. Я прослушал множество пекинских опер, но именно мелодия «Прощай, моя наложница» подходит для слияния с джазовой музыкой, так как, с одной стороны, передает характерные черты сдержанных, таящих в себе тайну восточных людей, а с другой – отличается повествовательным содержанием, знакомой мелодией, ярким восточным колоритом. Сохранение квинтэссенции традиционной китайской музыки одновременно с повествованием в форме джазовой музыки, выражение собственного понимания драмы – все это помогает иностранцам понять выраженное в музыке содержание, облегчает взаимодействие и контакт двух языков», – говорит Ло Нин [6].

Будучи одним из влиятельных джазовых пианистов современного Китая, Ло Нин имеет свое особое понимание джаза и классической музыки. Как сказал он сам: «Быть работником искусства в сфере джазового исполнительства в Китае, продвигать культурное взаимодействие между китайской и иностранной музыкой – это тяжелая ответственность.

² Артист Пекинской оперы.

³ Исследователь истории пекинской оперы.

⁴ Исследователь истории китайской древней народной литературы, сицюй и каллиграфического искусства.

Рис. 1. Ло Нин играет на рояле

Рис. 2. Ло Нин сотрудничает с известным американским саксофонистом Антонио Хартом (Antonio Hart)

Рис. 3. Ло Нин с мастером пекинской оперы Мэй Баоцзю

Рис. 4. Афиша сольного джазового концерта «Неизвестное путешествие»

Рис. 5. «Прощай, моя наложница»

Это неизменно требует от китайских музыкантов в большей или меньшей мере умения смешивать иностранные элементы, используя различные художественные формы» [2]. Ло Нин, как исполнитель современной музыки, использует фортепиано, чтобы на базе мелодий традиционной драмы «сицью» интегрировать джазовые музыкальные формы, гармонии и ритмы, чтобы все большему числу иностранных слушателей, никогда прежде не слышавших эти мотивы, они казались знакомыми и таким образом они могли в полной мере насладиться восточными настроениями.

Как говорит Ло Нин: «Самым важным в сущности джазовой музыки является, помимо необходимой музыкальной составной части, снисхождение, взаимное уважение и доверие, посредством этой языковой формы смешение различных музыкальных элементов, высвобождение своего собственного музыкального языка в чувствах того самого момента. Только тогда, когда присутствует эта сущность, музыка становится настоящим джазом. Джаз относится к мировой музыке, но вместе с тем принадлежит и каждому из нас» [1].

1. Джазовая музыка для фортепиано Ло Нина [Электронный ресурс] // 环球钢琴网 – Глобальная сеть фортепиано : сайт. – Режим доступа: <http://www.hqqq.com/album/579.html>. – Дата доступа: 18.04.2016.

2. Джаз-пианист Ло Нин способствует развитию культуры музыкального искусства между Китаем и Южной Африкой [Электронный ресурс] // 人民网 – Народ : сайт. – Режим доступа: <http://ent.people.com.cn/n1/2016/0120/c1012-28070318.html>. – Дата доступа: 18.04.2016.

3. Использовать воображение слуха, чтобы получить удовольствие от джазовой музыки для фортепиано Ло Нина [Электронный ресурс] // 建德新闻网 – Цзянь Дэ новость : сайт. – Режим доступа: <http://www.jdnews.com.cn/jdpd/sywx/1366753.html>. – Дата доступа: 06.04.2016.

4. Ло Нин [Электронный ресурс] // 百度百科 – Энциклопедия Байду : сайт. – Режим доступа: http://baike.baidu.com/link?url=H5wtNwd6flYeWZHWNBuLgChfhhbw3yH9d2MQmbMQS1uUIccRkt9wsDO2_1UH6N9z2FZaS-hKydy8T1KVA9Sfts7n_09nXWcwLz0BbzKsvA_. – Дата доступа: 14.03.2016.

5. Ло Нин: неизвестное путешествие [Электронный ресурс] // 中国论文网 – Китай. Исследование : сайт. – Режим доступа: <http://www.xzbu.com/7/view-5329120.htm>. – Дата доступа: 13.04.2016.

6. Сочетание джазовой и китайской национальной музыки: переложение мелодии пекинской оперы «Прощай, моя наложница» [Электронный ресурс] // 中国金属新闻网 – Китай металл новост : сайт. – Режим доступа: <http://www.metalnews.cn/pinrai/96797.html>. – Дата доступа: 15.04.2016.

7. Уникальный музыкальный язык – джазовый альбом Ло Нина [Электронный ресурс] // 廊坊新闻网 – Лань Фань новост : сайт. – Режим доступа: <http://www.lfnews.cn/pinrai/wap/97822.html>. – Дата доступа: 13.04.2016.

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2017 / № 1 (27)

Xiao Yuanyuan

The synthesis of Chinese traditional classics and modern musical forms in the works of jazz pianist Luo Ning

The article is devoted to the creativity's originality of jazz pianist Luo Ning who is not only a wonderful pianist but also an outstanding composer among the best musicians of China. He performs not only major classical works of famous jazz composers, but also makes great efforts to create his own jazz compositions. Luo Ning synthesized the tradition of musical drama "Xi qu" (chin. 戏曲) with jazz music that became a reflection of various musical forms, languages and cultures' interaction of China and the West.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 21.11.2016.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ