

Ольга Викторовна Канина – доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (Петрозаводск, Россия),
okanina72@gmail.com

У Ди – пианист, ассистент-стажёр по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) – Концертмейстерское исполнительство на фортепиано Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (Петрозаводск, Россия, Китайская Народная Республика)
info@glazunovcons.ru

Olga V. Kanina – Associate Professor of the Chamber Ensemble and Accompaniment Class Department of the Petrozavodsk State Glazunov Conservatoire (Petrozavodsk, Russian Federation),
okanina72@gmail.com

Wu Di – pianist, postgraduate student enrolled in the postgraduate training program 53.09.01 «Art of instrumental performance – accompanier's performance on piano» at the Petrozavodsk State Glazunov Conservatoire (Petrozavodsk, Russian Federation, People's Republic of China),
info@glazunovcons.ru

УДК 784

ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ В. А. УСОВИЧА
«ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛИ БО»

THE VOCAL CYCLE V. A. USOVICH
«FIVE POEMS BY LI BO»

Аннотация

Статья представляет итоги анализа музыкального языка вокального цикла (1970) «Пять стихотворений Ли Бо» (Китай; 701–761/762 годы), созданного российским композитором из Бурятии В. А. Усовичем. Анализ выразительных средств музыкального произведения для сопрано выполнен с учётом особенностей интонационно-ритмического строения китайского языка, в том

числе, специфики образной символики поэзии стиля «ши», а также восприятия этнокультурного менталитета Китая в музыке российского композитора – знатока музыки буддизма.

Abstract

The article introduces the results of the musical language analysis of the vocal cycle (1970) “Five Poems by Li Bo” (China, 701-761 / 762), created by the Russian composer from Buryatia Victor A. Usovich. The analysis of the expressive means of the musical work for the soprano was performed with regard to the peculiarities of the intonational and rhythmic structure of the Chinese language, including the specificity of the figurative symbolism of the "shi" style poetry, as well as the perception of the ethno-cultural mentality of China in the music of the Russian composer who had been an expert on Buddhism music.

Ключевые слова: В. А. Усович, вокальный цикл, китайская поэзия, Ли Бо, стихосложение, этнокультурный менталитет

Keywords: V. A. Usovich, vocal cycle, Chinese poetry, Li Bo, versification, ethno-cultural mentality

В начале 1970-х годов творческое внимание российского композитора из Бурятии Виктора Алексеевича Усовича¹ привлекли стихи китайского средневекового поэта-классика Ли Бо в переводе А. И. Гитовича. Многозначность и символика древней восточной культуры, её созерцательность и медитативность восприятия мира, философия патриотизма были близки композитору.

Вокальный цикл для сопрано в сопровождении фортепиано «Пять стихотворений Ли Бо» написан в годы учёбы В. А. Усовича в Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского (класс профессора Б. Д. Гибалина, 1970–1979).

---

¹ Усович Виктор Алексеевич (р. 1950), г. Улан-Удэ, Бурятия. Заслуженный деятель искусств России и Бурятии; секретарь Союза композиторов Республики Бурятия; профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Ли Бо (701–761/762) – китайский поэт времён династии Тан. В Поднебесной он пользуется непрекаемым авторитетом, при описании творчества и упоминании имени исследователи используют эпитеты «святой поэт», «гениальный поэт». Творчество Ли Бо приобрело мировую известность. Его стихи рассматривают в одном ряду с произведениями Данте и Петрарки, Низами и Фирдоуси, Пушкина и Шекспира. Наследие поэта исчисляется примерно 1100 произведениями, в том числе, 900 стихотворениями. Поэтические достижения Ли Бо являются вершиной китайской романтической поэзии: они внесли в национальную литературу бунтарский настрой, свежее дыхание новых чувств, мыслей, лиризм, новую форму и содержание.

Выразительные средства поэзии Ли Бо опираются на язык народных песен юэфу и сами становятся текстами для песен стиля «ши» (то есть «распетой народом поэзии»). В целях создания великолепного художественного стиля, яркой образности используется специфическая система выразительных средств. Стихам стиля «ши» эпохи Тан свойственны специфические структурные закономерности: 5 или 7 иероглифов (иероглиф = слово) в строке, разделённых цезурой как 2+3 или 4+3. Основой структуры формы являются строфы из двух стихов. Музыкально-речевая интонация первого из них, как правило, восходящая, второго – нисходящая, то есть двустипше – это взаимодополняющая ритмо-интонационная структура волнообразного характера. Рифма чётных или парных строк является наиболее «певучим» или «ровным» тоном музыкальной структуры.

Одним из самых популярных стихотворений в творчестве Ли Бо является «Струящиеся воды», ставшее первой частью вокального цикла В. А. Усовича. Природа и её состояния (озеро, вода, осень, луна, лотос, покой, тишина) описываются поэтом реалистично. Пространство в произведении обладает свойством расширения и сжатия: от локуса глубокого озера поэт в описании переключается на бесконечность Вселенной, которую представляет образ Луны как явление временное, характеризующее определённое время года, например,

осень. Тонким намёком поэт подсказывает читателю, что смысл его стихотворения имеет не пейзажно-психологический характер, а является патриотическим. Для примера приведём слово «южный». При его появлении в произведении в сознании китайца возникает одновременно несколько понятийных систем. Одна из них – геоклиматическая (тёплые, ласковые воды), другая – намёк на правление в Китае династии Южных Ци. Таким образом, поэт словом «южный», рисуя состояние медленно струящейся воды, описывает в стихотворении древнюю историю страны, когда в Китае было тихо и спокойно. Вторая часть стихотворения «Струящиеся воды» носит личностный характер. Поэт сравнивает себя с лотосом – священным цветком, символизирующим божественное начало и чистоту помыслов.

Виктор Усович во вступлении первого романа цикла «Пять стихотворений Ли Бо» в стиле «ши» в целях погружения слушателя в колорит Востока подражает звучанию древнекитайского хордофона – *цитры цинь* – древнего «деревянно-шёлкового» инструмента. В культуре Китая звучание инструмента связано с пятью стихиями Вселенной: верхняя дека инструмента символизирует годовой цикл (365 дней); другие детали корпуса также мифологически определены: это священный феникс, его крылья, лапы гуся. Исполнители играют только на открытых струнах циня (техника обусловлена высоким расположением шёлковых струн над корпусом инструмента), то есть звуки циня представляют собой натуральный обертоновый ряд. По толщине струны инструмента подразделяются на три категории, следовательно, одновременно на цине могут звучать три обертоновых звукоряда.

Виктор Усович на самый низкий обертоновый ряд от *C*, используя 1 – 9 – 15 обертоны, наслаивает обертоны второго ряда, от *D*, а звуки третьего обертонового ряда появляются в аккорде, звучащем в четвёртом такте. На фоне постепенно угасающего тембрального комплекса композитор вводит приём репетиции на d^3 , как бы напоминая знатокам культуры Китая о «певучем» или

«ровном» тоне – рифме стихов стиля *шэ* и о приёме игры *ту инь* (репетиции) на продольной флейте *ди*.

Пример № 1

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛИ БО 43

Для сопрано

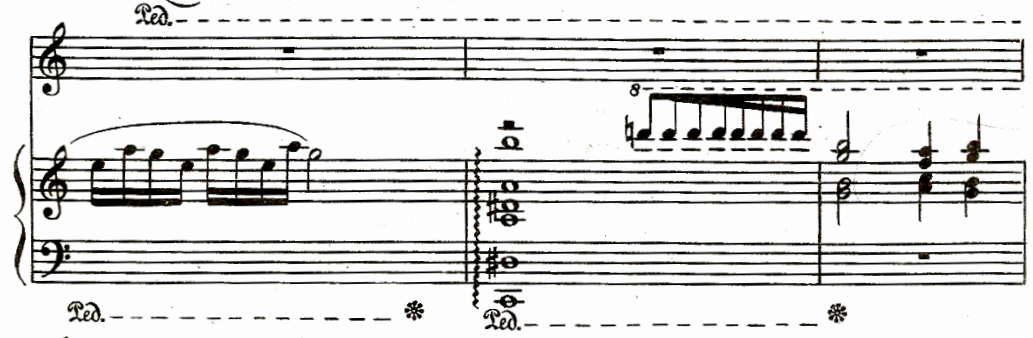
Перевод А. Гитовича Музыка В. УСОВИЧА

1. Струящиеся воды.

1974

Пример № 2

После нескольких аккордов, выполняющих функцию связки, вступает сопрано с традиционным для европейской музыки структурным оборотом в восходящем движении (два такта). Этот мелодический оборот в контексте музыкальной культуры Китая может быть истолкован как проявление мужского начала, мировой упорядоченности – *ян*. На смену восходящему *ян* приходит

оборот, уравнивающий его, – нисходящая *инь* как женское начало, вселенский хаос.

В ходе музыкального развёртывания стихотворения «Струящиеся воды» В. А. Усович использует масштабно-тематические структуры, свойственные европейской музыке. Так, второе двестише стихотворения Ли Бо композитором подаётся как суммирующее структурно-ритмическое музыкальное построение, которое затем незаметно «перетекает» в ещё более крупную по форме ритмическую структуру (композитор присоединяет последующие 4 такта). В этих построениях мелодическая линия в вокальной партии всё время стремится вверх и представляет собой серию небольших восходяще-нисходящих волн. Момент достижения в мелодике наивысшей звуковой высоты подчёркивает эмоциональную и соответствует структурной кульминации стихотворения Ли Бо. В партии фортепиано композитор стремится «сдержать» полётность звучания сопрано и сгладить излишнюю, с позиций китайской культуры, структурную чёткость масштабно-тематических структур произведения разнообразными орнаментальными пассажами, свойственными музыке Китая. Но процесс преодоления моторности 4/4 метрики и достижения гармонии *инь-ян* и эмоционального равновесия в произведении требует от композитора введения и иной метрической структуры – 5/4.

Заключительные мелодические построения стихотворения «Струящиеся воды» имеют волнообразную нисходящую направленность в рамках пентатоники (*h-a-g-e-d*). Ладовые опоры сменяют друг друга: *e* (первая нисходящая волна мелодии) и *g* (вторая нисходящая волна). В завершении стихотворения композитор вновь использует приём репетиций *ту инь* на d^3 как музыкальное обрамление, придающее музыке В. А. Усовича черты «ускользающей» триады.

Пример № 3

rit.
ду- ша бы- ла пол- на.

morendo *ppp*

The musical score for Example 3 consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a single staff with a treble clef, showing a melodic phrase with the lyrics "ду- ша бы- ла пол- на." (du-sha by-la pol-na). Above the first measure of the vocal line is the marking "rit.". The piano accompaniment is in two staves (treble and bass clefs). It features a series of chords in the right hand and a single note in the left hand, with a "morendo" marking and a dynamic of "ppp" (pianissimo) indicated by a wedge-shaped hairpin.

По жанру стихотворение Ли Бо «Ночь с другом» является философской лирикой с присущей китайскому средневековью традиционной символикой. В произведении речь идёт о пяти (священное число в Китае) достоинствах дружбы. Это *общение*, в результате которого из сердца и жизни уходят печали; *ночь* как время для откровений и Вселенской любви (через образ Луны); *удовольствие* от совместного распития вина – привилегии даосских мастеров, стремящихся к совершенствованию и оказывающих поддержку друг другу, а также *наполнение особой энергией общения, радостью земного бытия, слияния с природой*.

Пример № 4

2. Ночь с другом

$\text{♩} = 60$

mf *cresc.*

The musical score for Example 4 is titled "2. Ночь с другом". It is in 3/4 time, with a tempo marking of "♩ = 60". The score is written for piano in two staves (treble and bass clefs). The key signature has one flat (B-flat). The music begins with a dynamic of "mf" (mezzo-forte) and includes a "cresc." (crescendo) marking. The melody is primarily in the right hand, with some accompaniment in the left hand.

Музыкальная ритмика европейского характера, о которой заявил В. А. Усович в первом романсе цикла, вновь оказывается важнейшим компонентом структурообразования и второй части произведения. Это проявляется в трёхдольном размере, свойственном европейской музыке, а также в опоре на ритмику более высокого порядка – структуру простой двухчастной репризной формы (опять у композитора проявляется тяготение к «троичности» явлений).

Пример № 5

Вокальная мелодика, соответствующая последнему двестишью Ли Бо, носит звукоизобразительный характер – «отход» друзей в нирвану – сон, который способствует эмоциональному освобождению героев (символика *ян* – В. А. Усович «растворяет» в высоте звучания *as*³ на *f* пятизвучковую бесполутоновую мелодику финала романса).

Пример № 6

Стихотворение Ли Бо «Белая цапля» представляет в цикле жанр любовной лирики: белая цапля является символом любви и весны. Поэт своеобразно и философски подходит к сюжету. Его возраст – осень; он отягощён знаниями и уже стоит у Ворот вечности. Поэтому сердце его одиноко и на душе тоскливо, а белая цапля является предвестником зимы – времени окончания жизни. В стихотворении Ли Бо доминируют пять образов-символов: *белая цапля* (мудрость, знание, чистота, любовь, весна); *река* (как дорога в Вечность); *осень* (символ конца жизненного цикла); *иней* (символ мороза, холода, отторжения жизни); *остров* (одиночество и отверженность жизнью).

В вокальном цикле В. А. Усовича «Белая цапля» занимает центральное место, являясь эмоциональной вершиной всего произведения. Для композитора стихотворение Ли Бо – предлог для поиска звукоизобразительных характеристик большой длинноногой птицы – белого аиста – её движений и издаваемых ею звуков.

Пример № 7

Пятью тембрально-колористическими вступительными аккордами в нисходящем мелодическом движении (субстанция *инь*), звучащих на фоне оstinатного баса *E* композитор как бы напоминает слушателю о пяти Всевышних стихиях Китая, за мельчайшими изменениями в которых наблюдает застывшая в созерцательной позе цапля. Антитезой к «аккордам стихий» на *ff* как бы из поднебесья звучит женский голос, имитирующий крики птицы (стилистика *инь*). Изящная, триольного ритма мелодия, звучащая на *f* в технике вокального *staccato*, нежна: это нисходящая по малым секундам узкообъёмная (ум. 4) музыкальная фраза, требующая чёткой исполнительской артикуляции (имитация щёлканья клювом белого аиста). Третий интонационно-ритмический элемент музыкальной ткани романса (с рисунком анапеста), звучит в динамике *p*. Это ритмически «утяжёлённое» (вместо второго элемента экспозиции в третьем элементе звучат и) звучание в партии вокалиста фактически одного, «весомого» звука (*h*), символизирующего «застывшую» в ожидании зимы природу, где белый цвет оперения аиста напоминает снег.

Пример № 8

Заданная композитором во вступлении в партии фортепиано тембрально-колористическая и ритмическая модель звучит вплоть до окончания 13-го такта романса.

Далее Виктор Усович в партии фортепиано использует приём, свойственный музыке Китая – два такта мелодической орнаментики (правая рука пианиста) и тремолирования на двух басовых звуках (левая рука пианиста – E, FIS). Вероятно, это звукоизобразительный приём – имитация «свиста» холодного ветра, выполненный в духе имитации некоторых исполнительских приёмов на продольной флейте *ди*.

В тактах 16-19 композитор вводит в партию сопрано структурообразующий приём интонационной арки – продлённое звучание в мелодическом изложении нисходящей кварты (fis^2-h^1 – символика *инь*) как отклик на гармонически прозвучавшую в такте 12 восходящую кварту (fis^1-h^1 – символика *ян*).

С такта 22 начинается реприза начального раздела романса.

Пример № 9

Кадансирование является вариантным и, частично, зеркальным отражением ритмического и музыкально-интонационного материала вступления и начальной фразы у сопрано. Вариантной зеркальностью является по сути не только музыкальная арка романса – это «отражение» материала вступления в «воде»: материал вокальной партии становится тематическим материалом в партии фортепиано; «глубину» звучания ему придает низкий бас ($E_1 - E_2$). В заключительном такте произведения на фоне мажорного трезвучия *E-dur* сопрано поручается исполнение сложнейшего, почти инструментального по своему складу приёма трелей («чань инь») при динамике от *f* до *pp*.

В стихотворении «У родника Цинлэнцзюань у Наньяна» Ли Бо сожалеет, что счастье и удача (*солнце*) отдаляются от него, приближая к Порогу Вечности (туда течёт *вода*). Отблеск счастья, как и солнца на закате, лишь манит своим отражением в воде, но она холодна, чиста и... безразлична. Родной *дом* далеко, там поэту было тепло и уютно, *он пел песни*, а сейчас *песни поёт тополь* — символ траура и смерти. Несмотря на пейзажную описательность стихотворения, смысл его в личной трагедии: ностальгия, траур, уход в Вечность. Жанр стихотворения – философская лирика.

Четвёртый романс цикла В. А. Усовича в отличие от стихотворения, имеет обобщённое название «У родника».

Пример № 10

По ментальности это наиболее близкий представителям культуры Китая раздел в вокальном цикле композитора. В нём органично сплелась пентатоника в вокальной партии, звукоизобразительность и тембровая переменчивость тремолирующего звука в партии фортепиано, обилие орнаментальных фигур как имитация звучания китайской флейты. Важно, что вся мелодическая линия выстроена в соответствии с нормами сочетания в поэзии субстанций *ян* и *инь* – восходящего и нисходящего движения. Завершает стихотворение медленная вокальная часть – кода.

Пример № 11

По замыслу композитора она должна исполняться не только в темпе *Largo*, но и *rubato*, – так как это свойственно певческой традиции Китая.

В этих последних 10 тактах вокального соло композитор создал интонационную арку с первым номером – «Струящиеся воды» – цикла «Пять стихотворений Ли Бо». В данном романсе В. А. Усович использовал также прием «протяжённого» или продлённого звукового акустического эффекта – педаль фортепиано.

Выразительные средства и структура романса «У родника» являются в цикле как бы продолжением колористических приёмов, которые композитор использовал в третьем романсе цикла – «Белая цапля».

Стихотворение Ли Бо «Думы тихой ночью» является философской лирикой.

Пример № 12

5. Думы тихой ночью 5:

Handwritten musical score for the song "5. Думы тихой ночью" (5. Thoughts in the quiet night). The score is in 3/4 time, with a tempo marking of quarter note = 100. It features a vocal line (soprano) and a piano accompaniment (grand staff). The piano part includes dynamic markings like *pp* and *ppp*, and a pedal effect indicated by *Ped.* and *Ped. simile* with dashed lines. The score is handwritten with some corrections.

Поэта волнуют пять важнейших в его жизни символов: *жизнь* (постель, сомнения); *смерть* (иней); *бренность текущего времени человека* (луна, окно); *мысли* (голова) и *родина*. Поэт скрывает за символикой глубинный смысл своих стихов, выдвигая на передний план красоту пейзажа, любовные и дружеские чувства. Это любование окружающим миром роднит стихи Ли Бо с другими традициями культуры Китая, в частности, с живописью и каллиграфией.

Финал цикла В. А. Усовича – романс «Думы тихой ночью». Композитор проводит явную параллель между собой, человеком-творцом, живущим в XX веке, и средневековым поэтом-патриотом Ли Бо.

Заключительная часть вокального цикла по средствам выразительности наиболее «европейская». На первый план композитор выдвигает принципы ритмической организации на всех её уровнях (от мелодического ритма до структуры формы произведения). Вокальная мелодия приобретает «широкое дыхание», она ориентирована на звучание в рамках структур пентатоники, но при этом легко «прочитывается» слушателями и как мелодия европейского строения. Композитор использует в строении вокальной партии приёмы, характерные для китайской музыки – повторы одного звука, секундовые и терцовые ходы. Однако, кварта, явно обозначенная В. А. Усовичем в стихотворении «Белый аист», «прорастает» в финальном номере сочинения как интервал, характеризующий европейскую культуру. Таким образом, композитор в заключительном разделе цикла, «играя» различными красками (средствами музыкальной выразительности), указывает, точно бакен на водном пути, – Китай на восток, Россия – это здесь, на Урале, на стыке двух континентов – Европы и Азии.

Традиции культуры любого народа всегда тесно связаны с его мировоззрением, с системой ценностей. Традиция – это река, где нет границ между прошлым, настоящим и будущим народа. Сегодня Китай вновь пытается переосмыслить свои духовные ценности на фоне и в контексте норм культуры мирового сообщества. Стихи Ли Бо оказываются современными и востребованными во всем мире. Их пытаются принять, понять и выявить мысли и чувства, созвучные современности, людям другого времени, других стран, имеющим иные традиции. В этом отношении показателен вокальный цикл «Пять стихотворений Ли Бо», созданный российским композитором из Бурятии Виктором Алексеевичем Усовичем.

В музыке цикла переплелись черты музыкальной и поэтической культуры Китая и России. Самое главное – в этом цикле два этнокультурных менталитета столкнулись и... нашли общие точки соприкосновения и взаимопонимания.

Для музыкантов и слушателей из Китая произведение В. А. Усовича «Пять стихотворений Ли Бо» интересно своим иным этническим подходом к прочтению стихов китайского поэта-классика. Композитор, в свою очередь, проявил большую творческую заинтересованность и креативность, проникая и в специфический язык китайской традиционной культуры. Он, оттолкнувшись от концепции китайского тона языка, многозначности понимания звука в Китае, от пентатоники, тембральности и линейности предлагает слушателям конца XX века принять китайские традиции, но уже в ином художественном пространстве – в их трёхмерном объёме.

«Пять стихотворений Ли Бо» для сопрано и фортепиано В. А. Усовича является одним из кирпичиков, связывающих между собой китайскую, российскую и западноевропейскую культуры. Современный музыкальный язык композитора, его выразительные средства, интегрированы с элементами традиционной культуры Китая, что вызывает интерес исполнителей к данному сочинению В. А. Усовича и содействует реализации качественно нового совместного шага в будущее культуры двух стран.

Литература

1. Коркина Д. Л. Восточная тема в камерно-вокальном цикле «Горсть песка» Виктора Усовича // Молодой ученый. 2013. № 1. С. 416–420.
2. Ли Бо. Собрание стихов / пер. А. И. Гитовича. URL: <http://www.zimbabve.ru/library/east/LiBo/poems.htm>.
3. Полякова О. Н. Усович Виктор Алексеевич: композитор // Союз композиторов Республики Бурятия: к 60-летию со дня основания (1940–2000) / сост. О. И. Куницын. Улан-Удэ, 2000. С. 94–101.
4. Серебряков Е. А. Китайская поэзия X–XI веков: Жанры ши и цы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. 245 с.
5. Торопцев С. А. Жизнеописание Ли Бо, Поэта и Небожителя. М.: ИДВ РАН, 2009. 286 с.

References

1. Korkina D. L. Vostochnaja tema v kamerno-vokal'nom cikle «Gorst' peska» Viktora Usovicha [Eastern theme in the chamber-vocal cycle “Handful of Sand” by Viktor Usovich]. *Molodoj uchenyj* [The young scientist]. 2013. No. 1, pp. 416–420.
2. *Li Bo. Sobranie stihov* [Li Bo. Collection of poems]. Translated A. I. Gitovicha. URL: <http://www.zimbabve.ru/library/east/LiBo/poems.htm>.
3. Poljakova O. N. Usovich Viktor Alekseevich: kompozitor [Usovich Viktor Alekseevich: the composer]. *Sojuz kompozitorov Respubliki Burjatija: k 60-letiju so dnja osnovanija (1940–2000)* [Union of Composers of the Republic of Buryatia: to the 60th anniversary of foundation (1940–2000)]. Compiler O. I. Kunicyn. Ulan-Udje, 2000, pp. 94–101.
4. Serebrjakov E. A. *Kitajskaja poezija H–XI vekov: Zhanry shi i cy* [Chinese poetry of the 10th–11th centuries: Shi and Tzu Genres]. Leningrad: Izd-vo LGU, 1979. 245 p.
5. Toropcev S. A. *Zhizneopisanie Li Bo, Pojeta i Nebozhitelja* [Biography of Li Bo, Poet and Celestial Being]. Moscow: IDV RAN, 2009. 286 p.