

Научная статья

УДК 786.071.1

ББК 85.315.42-712

Ж 83

DOI: 10.53598/2410-3489-2022-1-292-127-134

Исполнительский стиль выдающейся китайской пианистки Ванг Юджи (на примере музыки Ф. Шопена, Р. Шумана, П.И. Чайковского)

Жуань Вэньшэн

*Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия, ruanwensheng@mail.ru*

Аннотация:

Цель статьи – изучить вопрос исполнительского стиля выдающейся китайской пианистки Ванг Юджи. Специфика мастерства Юджи Ванг исследуется на основе аудиозаписей ее концертных исполнений музыки Ф. Шопена, Р. Шумана, П.И. Чайковского. Подчеркивается, что выбор данных композиторов для искусствоведческого анализа продиктован широкой мировой известностью их фортепианных опусов и включенностью последних в репертуар многих известных музыкантов. Автором отмечается самобытность личности китайской пианистки и оригинальность ее трактовок произведений композиторов-романтиков и музыкального наследия П. И. Чайковского. Исследуется характерная для Юджи Ванг манера исполнения и подвергаются анализу ее репертуарные предпочтения.

Ключевые слова:

Юджа Ванг, фортепиано исполнительство, выдающаяся китайская пианистка, исполнительский стиль, виртуозность, русская музыка, композиторы-романтики, механическое исполнение.

Original Research Paper

The performing style of the outstanding Of the chinese pianist Vang Yuji on the example of the music of F. Chopin, R. Schumann, P.I. Tchaikovsky

Ruan Wensheng

*post-graduate student of the Institute of Music, Theater and Choreography, Russian
State Pedagogical University named after A.I. Herzen, St. Petersburg, Russia,
ruanwensheng@mail.ru*

Abstract:

The purpose of the article is to study the performance style of the outstanding Chinese pianist Wang Yuji, who was born in 1987 in Beijing. The specificity of Yuji Wang's mastery is studied on the basis of audio recordings of her concert performances of music by F. Chopin, R. Schumann, P.I. Tchaikovsky. It is emphasized that the choice of these composers for art history analysis is dictated by the wide world fame of their piano opuses and the inclusion of the latter in the repertoire of

many famous musicians. The author notes the originality of the personality of the Chinese pianist and the originality of her interpretations of the works of romantic composers and the musical heritage of P. I. Tchaikovsky. The article examines Yuji Wang's characteristic style of performance and analyzes her repertoire preferences.

Key words:

Yuja Wang, piano performance, outstanding Chinese pianist, performing style, virtuosity, Russian music, romantic composers, mechanical performance.

Введение.

На сегодняшний день китайская пианистка Юджи Ванг – одна из признанных мировым сообществом исполнительниц, которой по силам самый разнообразный музыкальный репертуар, в том числе сложнейшие фортепианные транскрипции, которые требуют не только технического мастерства, но и определенного артистизма и творческой воли [1]. С этой точки зрения, обращение к исполнительскому стилю оригинально мыслящего музыканта, его творческой манере позволит, на наш взгляд, приоткрыть завесу тайны феномена Юджи Ванг.

Материалы и методы.

В качестве материалов исследования используются аудиозаписи концертных исполнений Юджи Ванг, репертуарная политика которых определяется произведениями Ф. Шопена, Р. Шумана, П.И. Чайковского. Раскрытие основных стилистических черт исполнительницы осуществляется посредством метода интерпретации, сравнительного анализа и принципа интертекстуальности.

Обсуждение.

В репертуаре Юджи Ванг много произведений Шопена. Музыка польского гения – вершинное проявление романтизма в фортепианном искусстве. Как признается сама Юджи Ванг, всякий композитор, которого она исполняет, становится ее другом и собеседником на долгие годы. Она хорошо чувствует ее природу, передает атмосферу неясной тревоги, метаний, душевных терзаний и бушевание страстей. Ей поддается и тонкая лирика, она чувствует красоту мелодической линии и подчеркивает ее. При этом далеко не все, что Юджа играет у

Шопена, безоговорочно принимается слушателями. Так, в исполнении цикла 24 прелюдий можно отметить некоторую механистичность, например, в Прелюдии № 3 G dur. В ней на первый план выходит нижний голос, слишком предметный, наступательный, четкий и ясный, но все же тяжеловесный (пример 1).

Теми же качествами отмечена и Прелюдия № 5. Андрей Хитрук полемически отмечает, что в исполнении цикла Прелюдий проступает новый тип исполнителя, которого критик уподобляет умному, беспощадному и, одновременно, лишенному человеческих слабостей и комплексов, механизму [2]. «Труднейшую Прелюдию b-moll она играет с невероятной скоростью и отвагой, а по чистоте исполнения оставляет далеко позади не только какого-нибудь Корто, но и Плетнева» [2]. Однако, как свидетельствует «поклонник» Юджи Ванг, за ее невероятной, почти космической ловкостью, присутствующей в игре, подчас проступают очертания упрямого ребенка в своей непредсказуемости стремительно переходящего от трогательной нежности к беспричинной ярости (пример № 2).

Не разделяя в целом взгляда музыкального критика на исполнение китайской пианистки, заметим, что в интерпретации прелюдий складывается весьма пестрая картина разнохарактерных пьес, некая сюита зарисовок, настроений, легко сменяющих друг друга. Внешняя изобразительность порой заменяет внутреннее переживание. И в этом видится глубоко закономерная тенденция современного исполнительства, в котором внешняя сторона оказывается определяющей.

Нотный пример № 1. Прелюдия № 3 G dur

Prelude in G Major
Op. 28 #3

Vivace.
p leggieramente

Нотный пример № 2. Прелюдия № 5 b-moll

Prelude in B \flat Minor
Op. 28 #16

Presto con fuoco.

В то же время в исполнении Юджи Ванг Шопена есть некоторые признаки стилизации. В нем угадывается атмосфера интеллектуального салона начала XIX века. В звуковом отношении игра Юджи Ванг сочетает живость, чистоту тона и строго продуманную выразительность. В некотором роде в ее исполнении продолжились традиции русской пианистической школы начала XIX века. Отчасти это связано с тем, что ее учитель – Гарри Граффман, еврей, происходивший из семьи русских эмигрантов, – передавал ей традиции той самой «русской школы», какой она представлялась американским музыкантам первой половины XX века.

Упомянем в этой связи Розину Левину (1880–1976), которая вместе со своим мужем, Иосифом Левиным (1874–1944), привнесла традиции и стандарты русской фортепианной школы в основание американской фортепианной школы. Они представляли великую русскую исполнительскую школу рубежа XIX – XX веков, в которой органично сочетались различные национальные традиции и влияния: французские, немецкие,

польские. Розина Левина продолжала и педагогические традиции своих наставников – В.И. Сафонова и супруга, И.А. Левина, также ученика Сафонова и однокурсника Рахманинова и Скрябина. Интересно, что в своей книге об основных принципах фортепианной игры И. Левин главное внимание уделил красоте певучего фортепианного звука и путям его достижения, подчеркивая важность этого качества звука у представителей русской исполнительской школы заметим, что, кроме исполнительской деятельности, И.А. Левин оставил учебное пособие «Basic Principles in Pianoforte Playing», в 1926 г.

В своей интерпретации произведений европейских романтиков, прежде всего Шопена, пианистка уделяет пристальное внимание певучей связности фразировки, красоте тембров фортепиано, тонко использует педаль. При этом излюбленное ею *tempo rubato* порой оказывается излишне частым. Так в интерпретации 7 *cis moll'* ного вальса Шопена [3] исполнительница игнорирует авторскую отметку *piu mosso*, вольно трактует динамику репризы (пример № 3).

Нотный пример № 3. Вальс *cis moll.*
waltz in C # Minor

Più mosso.

Столь внезапно резкий, даже агрессивный эффект использовал С. Рахманинов в исполнении репризы похоронного марша в *b moll'*ной сонате Шопена, однако это было сделано в соответствии с общей концепцией марша. У Рахманинова громкое начало репризы призвано было передать силу преодоления страдания, волю, сдерживающую эмоции. В вальсе же такая динамика репризы представляется странной, парадоксальной, даже гротескной, а исполнению придается концертный, даже несколько грубоватый характер, в целом этому вальсу чуждый. Следует, однако, сказать, что такая интерпретация репризы представлена во всех имеющихся записях пианистки.

Можно сказать, что Юджа Ванг приближается в своем исполнении к трактовке Рахманиновым стиля Шопена как «монументального», концертного. Изысканная чувствительность шопеновской мелодики получает в ее трактовке несколько салонный оттенок. Эта салонность напоминает по духу атмосферу парижских салонов времен Шопена и приобретает характер стилизации исполнительской манеры того времени. Об этом же писал в своей заметке на сайте Bachtrack Ted Ayala, 14 August 2012.

В такой же салонно-стилизованной манере исполняет этот вальс, например, Стефан Аскиназе – бельгийский пианист и педагог, всемирно признанный «шопенист». Его стиль исполнения Шопена отличается строгим вкусом и простотой. «Его игра – своего рода домашнее музицирование, только возведенное на очень высокий профессиональный уровень. Музицирование без претензий: никаких звукоколеристических эффектов, никаких нарочитых рубато или аччелерандо, никакой патетики» [4] в записи 1951 [5] или Фелиция Блюменталь в записи 1959 года [4]. Броское начало репризы у Ванг повторяет концепцию В. Горовица (см. записи, в том числе

live 1946, 1966, 1968, 1979 гг.), но в целом ее интерпретация отличается самостоятельностью.

В репертуаре Юйджи Ванг представлены произведения Р. Шумана. Это прежде всего масштабные Симфонические этюды и Фортепианный концерт. Подходы к музыке Шумана обнаружили определенную противоречивость в понимании его фортепианного стиля [6]. На это обратил внимание и музыкальный критик, оставивший обстоятельную рецензию об исполнении Концерта [7]. Он отметил, что трактовка музыки Шумана «была скорее яркой, чем содержательной» и оставила впечатление, что пианистка «сыграла так, как если бы она играла Рахманинова». Техническая сторона исполнения Ванг никогда не вызывает сомнений, но так ли она важна, когда речь идет о музыке Шумана?

Стилистика фортепианных сочинений П. Шумана, как отмечает исследователь А. Жирикова, чрезвычайно «самобытна, неповторима, <...> исходит из столь же уникального мироощущения великого немецкого романтика. Кроме того, индивидуальному стилю Шумана, всегда узнаваемому и ясно очерченному, присуще редкостное обаяние. Следует заметить, что музыкальное мышление этого художника, с характерной для него «калейдоскопичностью», вообще очень созвучно рубежу веков и тысячелетий» [8].

В исполнении как Концерта, так и Симфонических этюдов китайской пианистке пока еще не хватает классической уравновешенности, ясности и утонченности. Она подчеркивает в музыке Шумана буйство страстей, близкое к безумию, и это представляется весьма современным взглядом на творчество немецкого романтика. Возможно, именно эта близость к современному мироощущению привлекает в ее трактовке классической музыки. Для сравнения можно привести фрагмент прозы А. Тюкова «Безумие Шумана», где автор пишет: «Шуман безумен.

И потому зеленоглазая пианистка Елена всякий раз, играя Шумана, чувствовала, как начинает «ехать» [9]. Здесь же можно упомянуть и пронзительные поэтические строки, посвященные Р. Шуману, которые принадлежат перу Анатолия Яни [10].

Дискуссионным оказалось и исполнение Юджи Ванг Первого фортепианного концерта Чайковского [11]. В этом сочинении известна каждая нота, и найти что-то свое исполнителю весьма затруднительно. Пианистка попыталась достигнуть своеобразия двумя путями: во-первых, используя различные, но не всегда уместные *rubato* в первых двух частях, и, во-вторых, бешеным

темпом финала, но при этом удивительно затянутым по темпу подходом к коде, оттенившим предельно стремительное завершение, но при этом словно остановившем движение.

При прослушивании концерта не покидает ощущение, что все это уже когда-то кем-то было сыграно, а Юджа Ванг собрала все эти трактовки, не всегда сочетающиеся между собой, и попыталась создать на их основе нечто свое и новое. Особенно проблематичной оказалась первая часть концерта, форма которой не сложилась, в том числе и из-за неуместных и затянутых *rubato*, усиливших впечатление фрагментарности всей композиции (пример № 4).

Нотный пример № 4. Концерт b moll op. 23

П. ЧАЙКОВСКИЙ, Op. 23
(1840–1898)

Andante non troppo e molto maestoso

no I

1o II (estra)

Cor. *ff*

Viol. *mf*

Cel.

Слишком большое внимание пианистка уделила мелким эффектам и деталям, утратив ощущение целого. Звучание всей части было мощным, героическим, октавы и аккорды буквально давили своей силой оркестр, которому нелегко было угнаться за солисткой, так что во вступлениях всегда ощущался небольшой люфт – отставание оркестра [12].

Во второй части пианистка попыталась достичь лирической проникновенности, придав перво-степенное значение кантилене. Ей удалось сдержать свои эмоции

и придать звучанию простоту и искренность.

Что касается финала, то он производит почти гротескное впечатление из-за бешеного темпа, взятого солисткой. Это сказалось не только на характере главной партии-рефрена, но и на побочной, которая лишилась значительной доли лирического обаяния, песенность стала легковесной, и даже некоторые *rubato* не изменили ее характера.

Нельзя не признать, что для Юджи не представляет сложности техническая сторона исполнения, какой бы репертуар она

не исполняла. В этом отношении Юджа всегда безукоризненна. Сочетая в своем творчестве лучшие достижения исполнительского мастерства маститых музыкантов и собственный опыт, Юджа без усталости создает нечто оригинальное, что позволяет ей сказать: «Мой Чайковский», «Мой Шопен», «Мой Шуман». Потому в ее исполнительском стиле в процессе освоения музыки Чайковского угадываются известные трактовки, на основе которых она демонстрирует современный взгляд на музыку великого русского композитора. Что же касается музыки Шопена и Шумана, то в целом она хорошо ей удается. Безусловно, в исполнительском стиле присутствует некоторая механистичность игры, но Юджа чувствует тонкую природу, передает атмосферу неясной тревоги, метаний, душевных терзаний и бушевание романтических страстей этих композиторов. Ей поддается и тонкая лирика, она чувствует красоты мелодической линии и весьма искусно подчеркивает их. Тем не менее, отдавая себе отчет в том, что путь к совершенству может закончиться только с

завершением пианистической карьеры, Юджи признает: есть исполнительские моменты, над которыми ей следует продолжать работать.

Заключение.

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что выдающаяся китайская пианистка Юджа Ванг, безусловно, может рассматриваться настоящей фортепианной «звездой» мирового масштаба. Она одна из немногих китайских исполнителей, которая обладает яркой индивидуальностью и неповторимостью. Соответственно, Юджи Ванг с полным правом занимает сегодня особое место в общемировом фортепианном исполнительском искусстве. Будучи хрупкой и изящной внешне, она обладает мощной волей, недюжинной силой характера и, одновременно, свободой и потрясающим артистизмом, которые делают каждое выступление Юджи Ванг незабываемым. Все это заметно выделяет китайскую пианистку среди многих мастеров фортепианного исполнительства, поддерживая к ней интерес как со стороны ее поклонников, так и тех, кто приходит на ее концерты с желанием обнаружить просчеты и потери.

Примечания:

1. Иванчей Н.П. Фортепианная транскрипция в свете психологии музыкального восприятия // Вестник Адыгейского государственного университета. 2009. Вып. 1. С. 193–196.

2. Хитрук А. Шопен в купальнике. URL: [ClassicalMusicNews.ru reports/shopen-v-kupalnike/](https://classicalmusicnews.ru/reports/shopen-v-kupalnike/) (дата обращения 10.03.2022).

3. Запись 2010 года на фестивале в Вербье. URL: <https://www.mediciv.tv/ru/concerts/yuja-wang-schumann-scriabin-prokofiev/> (дата обращения 03.03.2022).

4. Фелиция Блюметаль. Исполняет Вальс Шопена. URL: (дата обращения 01.03.2022).

5. Запись 2010 года на фестивале в Вербье. URL: <https://www.mediciv.tv/ru/concerts/yuja-wang-schumann-scriabin-prokofiev/> (дата обращения 03.03.2022).

6 Юйдзя Ван играет Шопена. URL: https://yandex.ru/video/preview/?text=ван%20юйдзя%20играет%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1646993664961591-6645573769775248699-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2802&wiz_type=vital&filmId=-156837175622204-45999 (дата обращения 01.03.2022).

7. Духовное путешествие Брукнера с Нельсоном, BSO; поверхностный Шуман от Вана. URL: <https://bostonclassicalreview.com-/2019/02/a-spiritual-bruckner-journey-with-nelsons-bso-superficial-schumann-from-wang/> (дата обращения 02.03.2022).

8. Жирикова А. Фортепианное творчество Р. Шумана в аспекте исполнительских проблем. URL: <https://cyber-leninka.ru/article/n/>

fortepiannoe-tvorchestvo-r-shumana-v-aspekte-ispolnitelskih-problem (дата обращения 02.03.2022).

9. Безумие Шумана (Андрей Тюков) /Проза.ру. URL: proza.ru 2012/04/10/1678 (дата обращения 05.03.2022).

10. Анатолий Яни. «Роберт Шуман» //Школа поэзии Светланы Скорик. URL: <https://stihi.pro/9112-robert-shuman.html> (дата обращения 05.03.2022).

11. Запись с Симфоническим оркестром Финского радио. URL: https://classic-online.ru/ru/performer/1738?composer_sort=-54&prod_sort=267 (дата обращения 03.03.2022).

12. Юйдзя Ван играет П. Чайковского. URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5205990796769599621&reqid=1646993804599077-16372155976397791153-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-6161&suggest_reqid=814914700159220046337877578868749&text=ван+юйдзя+играет+чайковского (дата обращения 10.03.2022).

References:

1. Ivanchey N.P. Piano transcription in the light of the psychology of musical perception // Bulletin of the Adyge State University. 2009. Iss. 1, P. 193-196.

2. Khitruk A. Chopin in a bathing suit. URL: ClassicalMusicNews.ru/reports/shopen-v-kupalnike/ (access date 10.03.2022).

3. Recorded in 2010 at the Verbier Festival. URL: <https://www.mediciv.tv/ru/concerts/yuja-wang-schumann-scriabin-prokofiev/> (access date: 03.03.2022).

4. Felicja Blumental performs Chopin's Waltz. URL: https://classic-online.ru/ru/performer/16460?composer_sort=150&prod_sort=-44575 (access date: 01.03.2022).

5. Recorded in 2010 at the Verbier Festival. URL: <https://www.mediciv.tv/ru/concerts/yuja-wang-schumann-scriabin-prokofiev/> (access date: 01.03.2022).

6. Yuja Wang plays Chopin. URL: https://yandex.ru/video-/preview/?text=ван%20yuzla%20play%20chopin&path=wizard&parent-reqid=1646993664961591-6645573769775248699-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2802&wiz_type=vital&filmId=-156837175622204-45999 (access date: 01.03.2022).

7. Bruckner's Spiritual Journey with Nelson, BSO; superficial Schumann from Wang. URL: <https://bostonclassicalreview.com-/2019/02/a-spiritual-bruckner-journey-with-nelsons-bso-superficial-schumann-from-wang/> (access date: 02.03.2022).

8. Zhirikova A. Piano creativity of R. Schumann in the aspect of performing problems. URL: <https://cyber-leninka.ru/article/n/fortepiannoe-tvorchestvo-r-shumana-v-aspekte-ispolnitelskih-problem> (access date: 02.03.2022).

9. Schumann's Madness (Andrey Tyukov) / Prose.ru. URL: proza.ru 2012/04/10/1678 (access date: 05.03.2022).

10. Yani A. "Robert Schumann" // School of Poetry of Svetlana Skorik. URL: <https://stihi.pro/9112-robert-shuman.html> (access date: 05.03.2022).

11. Recorded with the Finnish Radio Symphony Orchestra. URL: https://classic-online.ru/ru/performer/1738?composer_sort=-54&prod_sort=267 (access date: 03.03.2022).

12. Yuja Wang is playing P. Tchaikovsky. URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5205990796769599621&reqid=1646993804599077-16372155976397791153-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-6161&suggest_reqid=814914700159220046337877578868749&text=ван+юйдзя+

Статья поступила в редакцию 24.01.2022; одобрена после рецензирования 10.02.2022; принята к публикации 21.03.2022.

The paper was submitted 24.01.2022; approved after reviewing 10.02.2022; accepted for publication 21.03.2022.