

Ян Сяоюй

аспирант

ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет»

г. Екатеринбург, Свердловская область

**О ПРАКТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СВОБОДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ**

***Аннотация:** свободное исполнительство, тяга к которому заложена в природе человеческой натуры, является важным направлением в современной культуре Китая. В статье через описание концепций свободного исполнительства и современной китайской музыки, проясняется связь между ними. Представлен обзор многообразных форм практики свободного исполнительства в современной китайской музыке (сольная и ансамблевая импровизации, кросс-жанровые музыкальные эксперименты, концертные импровизации на темы инди-музыки, евро-азиатские инструментальные миксы в коллективной импровизации и др.). На основе изучения этих форм выявлена развивающая роль свободного исполнительского творчества. С точки зрения модернизации музыкальных инструментов и построения дискурсивной системы разъясняется практическое значение свободного исполнительства в музыкальной культуре современного Китая.*

***Ключевые слова:** свободное исполнительство, импровизация, современная китайская музыка, практика, музицирование, творчество.*

Свободное исполнительство, то есть импровизация, относится к спонтанному музицированию, предполагающем одновременно и сочинение музыки, и её исполнение. Этот вид творческой деятельности прямо противоположен игре по нотам, с ее продуманной аппликатурой, отработанными пассажами – игре, основанной на воплощении художественного замысла композитора, то есть интерпретации. Свободное исполнительство не имеет фиксированных форм музыкального выражения, не ограничено определенными стилистическими рамками

и строгими формами [1]. При импровизации музыкант полагается на собственное воображение и свои исполнительские возможности. Можно сказать, что успех импровизации полностью зависит от творческого потенциала музыканта и степени его исполнительской свободы [2]. А в основе импровизации лежит способность человека к творческому самовыражению и переработке музыкального материала.

Современная китайская музыка – это совокупность всех видов и форм музыкального творчества и исполнительства, достижения музыкальной науки, изучающей традиции и новации национальной и мировой музыки, западные композиторские техники и идеи, а главное, – специфику китайской народной музыки. Ее отличительная черта – национальная идентичность. Она достигается благодаря уникальному творчеству китайских композиторов, которые талантливо соединяют универсальные композиторские техники с ладовой природой китайского фольклора и убедительно рассказывают «китайскую историю» на интернациональном музыкальном языке [3]. Не отказываясь от мелодии и тональности, композиторы современного Китая балансируют между «антитрадиционностью» и «приемлемостью».

Развитие современной китайской музыки неразрывно связано с эстетикой свободного исполнительства, напоминающего нам о том, что изначально музыка и возникла как импровизация. На практике формы и виды свободного исполнительства в современной китайской музыке разнообразны – например, кросс-жанровый синтез, концертная импровизация и др. Однако все они основаны на инновационном подходе, который подразумевает интеграцию стилей и музыкальную открытость при выходе за рамки фиксированных парадигм.

Соло – это исполнение одного музыканта, ансамбль – исполнение музыкального коллектива из двух или более человек. Особенность соло в том, что независимый исполнитель творчески самовыражается в импровизации в меру своего таланта, а главное – максимально естественно и искренне, не сдерживая эмоции во время живого выступления. Особенность ансамбля – в объединении индивидуальностей разных исполнителей, в необходимости слаженного их со-

творчества [4]. Особенно это актуально тогда, когда музыкальный материал располагает к коллективной импровизации. Например, Ли Сянтин в сочинении «Прогулка по ароматной тропинке в маленьком саду», предлагает пофантазировать на основе ладов традиционной китайской музыки, одобряет вольности, ломающие стереотипы мелодии, ритма, темпа – дает простор исполнителям для смелого поиска и обновления звучания в режиме коллективной импровизации. В практике свободного музицирования в современном Китае практикуется как сольная, так ансамблевая импровизации. В любом формате и составе музыканты, выходя за рамки фиксированных нот и композиционных структур, «вольно предаются вдохновению».

Кросс-жанровые музыкальные эксперименты отличаются большей креативностью, они подчеркивают, как различные стили и виды искусства вдохновляют музыкантов на художественный поиск с позиции свободного исполнительства. Например, соединение музыки с инсталляцией, театром, танцем трансформирует восприятие музыки от исключительно слухового – к многомерному чувственному, помогая исполнителям передавать художественные образы «в сплетении дружных муз». Примером может служить сотрудничество китайской музыкантки Сюй Фэнся с французскими артистами Дельфин Цегле и Орелем Грюэлем: «Плыть по течению» (или аналогичный проект – импровизация, объединяющий музыку, танец и видео).

Еще одна форма практики свободного исполнительства – концертные импровизации на темы инди-музыки, которые часто можно услышать на уличных выступлениях или камерных музыкальных фестивалях. Создатели инди-музыки в процессе творчества и исполнения доводят свободную импровизацию до крайности, привнося дух повседневности и одновременно выходя за рамки фиксированных форм аранжировки и вокала, что делает инди-музыку более современной, гибкой, энергичной, самобытной. Вдохновенное и непосредственное творческое самовыражение музыкантов в такой импровизации производит колоссальный эмоциональный эффект, уводя слушателя в особое пространство, формируя эстетику свободного исполнительства как «играю – значит творю»,

подчеркивая характерную черту современной китайской музыки: исполнение и есть творчество. Группа «Wa Wei» является ярким отражением этой истины. Нередко соло-гитарист инициирует импровизацию, слегка постукивая медиатором по струнам и создавая атмосферу дробного шума. Бас-гитарист добавляет низкий, продолжительный басовый звук в вольном ритме. Барабанщик вручную стучит по пластику и ободу барабана, извлекая нерегулярные ритмы. Вместе с поддержкой вокалиста постепенно формируется объемное звучание музыки, напоминающее уличный шум.

Евро-азиатский колорит ансамблевым импровизациям придает сочетание тембров китайских и западных музыкальных инструментов. Традиционные национальные инструменты Китая за свою многовековую историю, конечно, совершенствовались, но сохранили свое неповторимое звучание. Оно придает интернациональным разнотембровым ансамблям экзотический колорит и повышают «градус» коллективной импровизации. В 1992 году У Мань, известная своими экспериментами с музыкальными традициями, сотрудничая с Kronos Quartet в проекте «Душа», впервые осуществила кросс-жанровый синтез пипы и западных струнных. В 2022 году на выступлении в Консерватории Новой Англии в Бостоне (США) она также поразила всех вдохновенной импровизацией с участием разнонациональных и разнотембровых инструментов (пи́па, виолончель, скрипка).

В своих разных формах – будь то импровизация соло или в ансамбле, кросс-жанровые музыкальные эксперименты, сочетание инди-музыки и концертной импровизации, евро-азиатские инструментальные миксы в коллективной импровизации – все это в итоге способствует прогрессу современной китайской музыки. Возможно, в будущем появятся и другие типы импровизационных практик, способные придать китайской музыке мощный импульс к развитию.

Применение свободного исполнительства в современной музыкальной практике Китая способствует модернизации традиционных инструментов. Прорыв в содержании и форме музицирования дают традиционным инструментам

шанс стать актуальными и востребованными в современную эпоху. Для того, чтобы обеспечить этот процесс «возрождения» музыканты изобретают и применяют новые исполнительские техники и приёмы, способы звукоизвлечения, экспериментируют с тембровыми сочетаниями [5].

Свободное исполнительство как вид творчества раскрывает разные грани личности и таланта музыканта. Состояние музыкальной культуры и образования современного Китая свидетельствуют о большой заинтересованности государства в создании эффективной системы музыкального образования, способной воспитать высокопрофессиональных музыкантов-профессионалов, успешно освоивших искусство как интерпретации, так и импровизации.

Как показывает практика XXI века, китайский музыкант больше не является просто догматиком или интерпретатором западных произведений. Он способен стать «свободным исполнителем», который, опираясь на свое мировосприятие, культурный код, творческое кредо, художественный вкус и эстетические предпочтения, преобразует традиции и занимается творческой самореализацией в разных её видах и формах. Поэтому практика современной китайской музыки, основанная на свободном исполнительстве, способствует построению современной дискурсивной системы китайской музыки в этой области, подчеркивая её художественную автономию.

Итак, свободное исполнительство и практика современной китайской музыки очень созвучны и актуальны. Формы импровизационной практики весьма разнообразны, включая свободное выражение в соло и ансамбле, свободное исполнительство в китайско-западном синтезе и другие. В будущем свободное исполнительство, возможно, «подружится» с цифровыми технологиями. Во всяком случае этот парадоксальный союз уже прогнозируют современные ученые [6].

Список литературы

1. Ши Бинцин. Исследование мышления в импровизационном исполнительстве / Ши Бинцин. – Фуцзянь: Фуцзяньский педагогический университет, 2022.

2. Чжао Нин. От нормы к свободе: воспитание и развитие навыков фортепианной импровизации / Чжао Нин // Цилу Июань (Художественный вестник Цилу). – 2025. – №02. – С. 68–72.

3. Ли Шиюань. Современная китайская музыка: новый способ существования – размышления о семинаре «Современное китайское музыкальное творчество» в Цзинганшане / Ли Шиюань // Музыковедение. – 2019. – №06. – С. 115–128.

4. Verneert F. Collective free improvisation in the Flemish general music classroom: Probing student's lived experience through flow / F. Verneert, L. Nijs, D.T. Baets // International Journal of Music Education. – 2026. – Vol. 44, No. 1. – P. 205–221.

5. Li T. Analysis of Electric Guitar Improvisation Techniques / T. Li // Journal of Contemporary Educational Research. – 2023. – Vol. 7, No. 9.

6. Barros F. Nonhuman Companionship: Practicing Free Improvisation Through Interaction with Machines / F. Barros, S. Freire, L. Costalonga // Leonardo. – 2026. – Vol. 59, No. 1. – P. 10–16.