

© Санникова, Н.В., 2025

УДК 78

DOI: 10.63219/2308-1031-2025-2-64-70

«РУССКИЙ СЛЕД» В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ СЮЙ ШУЯ

Н.В. Санникова¹

¹ Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки, Новосибирск, 630099, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются особенности композиционной техники А.Н. Черепнина, которые отражены в квартете «In Nomine III» Сюй Шуя (Xu Shuya). «In Nomine» означает «во имя», «посвящение». Самой ранней музыкой Сюй Шуя, представленной под таким названием, было трио для флейты, кларнета и струнных «In Nomine I». Трио участвовало в конкурсе Ассоциации имени Александра Черепнина на создание произведения, посвященного русскому композитору и музыкальному деятелю, который оставил заметный след в культуре стран Востока. В 2005 г. Сюй Шуя написал струнный квартет «In Nomine II», который не был связан с фигурой Черепнина, а в 2012 г. – «In Nomine III» для флейты, кларнета, скрипки и виолончели по заказу Пекинского фестиваля современной музыки. Квартет имеет подзаголовок «Дань памяти Александру Черепнину» и отражает особенности его композиционного метода. В 1910–1920 гг. Черепнин выработал собственную систему композиции и построил ее на идее синтеза принципов мажоро-минора и симметричных ладовых образований: «девятиступенная гамма» или «гамма Черепнина» образуется путем соединения двух гексахордов одноименного мажора и минора. Созвучия гаммы делятся на терцовые, мажоро-минорные и тонально-нейтральные бестерцовые. Использование этого метода в «In Nomine III» позволило Сюй Шуя добиться особого художественного эффекта, когда благодаря композиционной технике слияния западных и традиционных музыкальных элементов достигло высокого уровня естественности. Развивая метод Черепнина, композитор стирает границы понятий «академическая музыка» и «традиционное искусство», сочинения Сюй Шуя становятся поистине мультикультурными.

Ключевые слова: Сюй Шуя, Александр Черепнин, гамма Черепнина, девятиступенная гамма, квартет, посвящение, актуальная китайская музыка

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Санникова Н.В. «Русский след» в камерно-инструментальном творчестве Сюй Шуя // Вестник музыкальной науки. 2025. Т. 13, № 2. С. 64–70. DOI: 10.63219/2308-1031-2025-2-64-70.

THE “RUSSIAN TRACE” IN THE CHAMBER AND INSTRUMENTAL WORKS OF XU SHUYA

N.V. Sannikova¹

¹ M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatory, Novosibirsk, 630099, Russian Federation

Abstract. The article examines the features of A.N. Cherepnin's compositional technique, which are reflected in the quartet “In Nomine III” by Xu Shuya. “In Nomine” means “in the name”, “dedication”. Xu Shuya's earliest music, presented under this name, was the trio for flute, clarinet and strings “In Nomine I”. The trio participated in the competition of the Alexander Cherepnin Association for the creation of a work dedicated to the Russian composer and musical figure, who left a noticeable mark on the culture of the East. In 2005 Xu Shuya wrote the string quartet “In Nomine II”, which was not related to the figure of Cherepnin, and in 2012 – “In Nomine III” for flute, clarinet, violin and cello commissioned by the Beijing Contemporary Music Festival. The quartet is subtitled “Tribute to Alexander Cherepnin” and reflects the features of his compositional method. In 1910–1920

Cherepnin developed his own system of composition and built it on the idea of synthesizing the principles of major and symmetrical fret formations: the “nine-step scale” or “Cherepnin's scale” is formed by combining two hexachords of the same major and minor. The consonances of the scale are divided into third, major-minor, and tone-neutral third-less. The use of this method in “In Nomine III” allowed Xu Shuya to achieve a special artistic effect, when, thanks to the compositional technique of merging Western and traditional musical elements, a high level of naturalness was obtained. By developing the Cherepnin method, the composer blurs the boundaries of the concepts of “academic music” and “traditional art”, Xu Shuya's compositions become truly multicultural.

Keywords: Xu Shuya, Alexander Cherepnin, Cherepnin's gamma, nine-step scale, quartet, dedication, actual Chinese music

Conflict of interest. The author declares the absence of conflict of interest.

For citation: Sannikova, N.V. (2025), “The «Russian trace» in the chamber and instrumental works of Xu Shuya”, *Journal of Musical Science*, vol. 13, no. 2, pp. 64–70. DOI: 10.63219/2308-1031-2025-2-64-70.

В творчестве китайских композиторов XX в. преобразующие тенденции эпохи нашли отражение в двух деятельностных векторах. С одной стороны, пройдя этап усвоения европейских академических традиций, многие из авторов встали на путь радикальных перемен и экспериментаторства. С другой – такие процессы вызывали обратные реакции и усиливали значение традиционных культур и национальных ценностей, и лишь немногие композиторы были способны интегрировать эти сферы жизни и творчества.

В музыке китайского композитора Сюй Шуя (р. 1961) воплотились и его этнические корни, выразительно претворенные в особой эстетике национальной мелодики, в тембровом богатстве его сочинений, передающих звуковую атмосферу китайской музыки, и европейское образование вкупе с богатым международным опытом, обретенным за годы обучения и работы во Франции. Художественное мышление Сюй Шуя удивительным образом сочетает глубоко освоенный им китайский культурный арсенал, накопленный поколениями, со способностью творчески выражаться в самых актуальных и прогрессивных формах. Творчество композитора характеризуется тремя параметрами: разнообразием форм и жанров, сочетанием традиций и новых технологий и высокой интегративностью в мировом масштабе.

Несмотря на то что Сюй Шуя – один из самых исполняемых китайских композиторов во всем мире и в России, в частности¹, специальных исследований на темы его творчества нами не было обнаружено ни на русском, ни на китайском, ни на английском языках. Между тем высокий интерес и популяризаторские инициативы исполнителей, а также разрозненные сведения в открытом доступе (Интернет, СМИ, афиши и т.п.) позволяют собрать и изучить основные факты биографии композитора, познакомиться с некоторыми из его сочинений (в нотных, аудио- и видеозаписях), составить представление о творческом облике Сюй Шуя.

Культурное-историческое богатство Китая стало для Сюй Шуя своеобразным духовным тотемом, состоящим из вневременных символов, которые служат ориентирами в поисках художественных опор. Сюй Шуя тонко воспринимает национальный культурный комплекс и в своем творчестве самобытно интерпретирует его трансцендентный, романтический и слегка печальный тон. Таковы, например, его оперы на китайскую тематику «Воспоминание об озере Тайпин» и «Августовский снег» о поиске смысла жизни: эти произведения проникнуты настроениями трагической меланхолии, столь свойственной китайской эстетике и философии.

Мультикультурный дух сочинений Сюй Шуя рождается в непринужденно-

элегантном сочетании китайского стиля, который базируется на традиционной музыке, и результатов творческих поисков, что вполне отражает нынешний облик китайского общества в целом с его готовностью к культурному диалогу. Метод Сюй Шуя заключается в использовании маркеров китайской культуры в объективизированной звуковой среде, созданной современными музыкально-технологическими средствами (атональность, электроника).

В качестве примера сочетания традиционной и современной стилистики приведем сочинение Сюй Шуя для двух флейт (флейта и многостольная флейта *сяо*) и электроники «Тай И № 2», вдохновленное философией Чжуан-цзы. В ее упрощенном понимании Дао порождает космогонические силы Инь и Ян, которые, в свою очередь, создают всё. В музыкальной концепции это произведение опирается на различия в способах игры и определенные сочетания исполнительских приемов, связанные посредством компьютерного синтеза флейтовых звуков. Список примеров сочетания китайской и западной систем мышления, выраженных в музыке Сюй Шуя, можно продолжить такими сочинениями, как симфонии «Nirvana», «Кристалл заката», концерт «Душа Рама» и камерная музыка «In Nomine II» (здесь участниками квартета становятся китайский традиционный инструмент *шэн* и электроника), в которых академическая вертикаль «прошита» золотыми нитями традиционных ладов, интонаций и тембров, тонкими штрихами, завершающими стилевой образ его сочинений.

Особенно репрезентативными в аспекте отражения композиторского стиля Сюй Шуя, на наш взгляд, являются его камерно-инструментальные произведения. Среди них выделяются три «Посвящения» – «In Nomine». Так вышло, что первый крупный международный успех

Сюй Шуя был связан с именем русского композитора, пианиста, педагога и музыкального деятеля Александра Николаевича Черепнина (1899–1977). Это один из самых почитаемых в Китае музыкальных деятелей, чей путь стал предметом интереса и научной разработки многих российских и зарубежных исследователей, среди которых выделим работы С.А. Айзенштадта (1994, 2008, 2022) и Н.Л. Рубан (2015 а, б).

В годы обучения в Шанхайской консерватории, еще будучи четверокурсником, Сюй Шуя написал свой дебютный скрипичный концерт. Сочинение участвовало в организованном Ассоциацией Черепнина в США² композиторском состязании и в 1982 г. Сюй Шуя получил первую премию этого конкурса имени русского композитора. На этом «русский след» в творчестве китайского композитора не только не оборвался, но и углубился в область композиции.

Первым произведением Сюй Шуя, представленным под названием «In Nomine», было смешанное струнно-духовое трио, которое так же, как и скрипичный концерт, участвовало в конкурсе Ассоциации Черепнина на создание произведения, посвященного русскому композитору и музыкальному деятелю. «In Nomine II» было написано в жанре струнного квартета в 2005 г. по заказу Берлинского камерного оркестра. Квартет «In Nomine III» тоже был заказным сочинением: в 2012 г. Пекинский фестиваль современной музыки отмечал вклад А.Н. Черепнина в развитие китайского искусства специальным концертом, посвященным композитору. Выбор дирекции пал на Сюй Шуя неслучайно, ведь композитор уже успешно обращался к фигуре Черепнина и был победителем конкурсов его имени. Партитура «In Nomine III» была закончена в апреле 2012 г., а в мае состоялась премьера сочинения, которая прошла в концертном зале Центральной

консерватории Пекина в исполнении солистов Бостонского камерного оркестра Contemporary Dinosaur.

«In Nomine» означает «во имя», «посвящение», этот жанр вокальной музыки родился в Англии в XVI–XVII вв. Со временем из вокальной сферы он перешел в инструментальную и приобрел широкую популярность у композиторов разных стран. Эта историческая особенность развития жанра нашла отражение в «In Nomine III»: от вокальной музыки из времен его зарождения Сюй Шуя позаимствовал мотивы для своего сочинения. Это тема из мессы «Gloria tibi trinitas» английского композитора Джона Тавернера, написанной для празднования Троицы.

Исполнительский состав «In Nomine III» определен инструментальным периодом бытования жанра: сочинение написано для флейты, кларнета, скрипки и виолончели. Столь нестандартный состав демонстрирует очевидную логику: инструменты темброво сбалансированы в струнно-духовых парах, где скрипка и флейта реализуют высокий диапазон, кларнет – средний (возможно, он своеобразно заменяет альт) и виолончель выполняет басовую функцию.

Необходимо отметить, что в отличие от западной академической традиции, в которой под «квartetом» подразумевается произведение для однородного ансамбля чаще всего струнных инструментов, организованное в циклическую композиционную форму, в Китае любая пьеса для четырех исполнителей может быть названа квартетом. Вопросы жанровых особенностей китайской камерной музыки уже привлекли внимание отечественных и зарубежных музыковедов (Батанов В., 2020; Петрова А., 2023; Чжан Цин, 2018), однако всё еще находятся на начальном этапе разработки, представляя собой обширное пространство для научного освоения и перспективных исследований.

Особенности квартета Сюй Шуя «In Nomine III» не ограничиваются его тембровым составом: в отличие от классических образцов этого жанра, это одночастное произведение, в котором границы формы отмечены темповыми маркерами, а драматургия выстраивается по принципу развертывания. Композиционные контуры определены сменами пяти темпов: самый медленный – $\text{♩} = 42$, а самый быстрый – $\text{♩} = 72$.

Тематизм квартета мелодически не проявлен, несмотря на объявленную опору на тему Тавернера. Музыкальная ткань первой трети композиции соткана скорее пуантиллистически с элементами кластерной техники из сочетания темброво-характерных и шумовых звуков различных инструментов. Наибольшее количество «шумов» у флейты – это, главным образом, шуршащие звуки *Sonfvec souffle* («на дыхании»), имитирующие дуновение ветра, шепот листьев и трав. В сочетании с широко амплитудными мотивами из трех-четырех звуков (главным образом, у духовых, с использованием техники *Flatt*), имитационно развивающихся в тт. 33–53, создается изобразительный эффект, создающий картины природы и пения птиц.

В центральной части формы мотивы становятся более продолжительными, сохраняя свою сугубо инструментальную природу, что определяется их интервальным составом и звуковысотным диапазоном, «рваной» ритмикой и динамической активностью: партитура «In Nomine III» пестрит обозначениями стремительных переходов и смен громкости и интенсивности звуков, динамическими стрелками и агогическими ремарками.

В окончании квартета усиливается роль повторности: знакомые мотивы и интонации улавливаются на слух, плотность разрежается, приближаясь к той, что была в начале произведения. Однако мы не усматриваем в этом очевидных

признаков репризности, не отрицая арочной логики в композиции «In Nomine III».

В подзаголовке квартета «Дань памяти Александру Черепнину» Сюй Шуя сообщает о внимании к его композиционному методу, что проявляется в использовании особого ладового принципа, выработанного русским композитором в 1910–1920 гг. Система Черепнина строилась на идее синтеза мажоро-минора и симметричных ладовых образований. Соединением двух гексахордов одноименных мажора и минора образуется девятиступенная гамма, получившая название «гамма Черепнина», примеры использования которой обнаруживаются в «In Nomine III». Гармоническое развитие в квартете происходит путем противопоставлений так называемых мягких созвучий из тонов девятиступенной гаммы, которые составлены по терцовому, мажоро-минорному принципу, и жестких – бестерцовых, выросших из симметричных структур с применением зеркальных техник, нейтральных в тональном отношении. Так создается стилистически двойственная звуковая среда с признаками тональности и атональности.

Интонационный профиль квартета также формируется с использованием пентатонических элементов и принципа повторности в качестве ведущего в произведении, что сообщает ему структурную текучесть, столь свойственную традиционной китайской музыке. Азиатский колорит усиливается благодаря вниманию композитора к выразительности тембров, в особенности флейты, порой звучащей как старинный китайский инструмент за счет использования неакадемических приемов игры для получения разнообразных красочных эффектов. Но несмотря на эти национальные отголоски, «In Nomine

III» является ярким образцом актуальной академической музыки за счет многослойного варьирования основного набора композиционных элементов в вертикальном и горизонтальном измерениях. Благодаря композиционной технике Сюй Шуя слияние западных академических и китайских традиционных музыкальных элементов в «In Nomine III» достигло высокого уровня естественности.

Различные черты метода Сюй Шуя, нашедшие отражение в «In Nomine III», указывают на приверженность автора культуре постмодерна, которой свойственны стремление к деконструктивизму – раскомплектованию и ревизии установленных порядков для выработки новых грамматик, коллажность и стилевая многосоставность, сложность коннотаций, художественный плюрализм, объективизация звука и другие признаки. И всё же, авангардистский дух и прогрессивность мышления не уводят Сюй Шуя за черту, отделяющую музыкальные технологии от художественной непосредственности. Он не увлекается инновационными решениями настолько, чтобы преодолеть опасную грань, за которой произведение может утратить свое художественное очарование.

Развивая метод Черепнина, композитор стирает границы понятий «академическая музыка» и «традиционное искусство», фирменный «китайский стиль» Сюй Шуя отличает дух мультикультурализма. Он представляет собой элегантную манеру преломления традиционного китайского искусства сквозь призму европейской академической культуры, делающую стиль автора узнаваемым и понятным во всем мире, вызывая глубокий интерес к творчеству Сюй Шуя.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В июне 2024 г. музыка Сюй Шуя была представлена в Московской консерватории: в исполнении Ансамбля солистов «Студия новой музыки» под

управлением Игоря Дронова прозвучало сочинение «The Winter Landscape II» для кларнета, фортепиано и струнного квартета.

² Судьба Александра Николаевича Черепнина особым образом связана с Китаем. В 1934 г. ранние сочинения Черепнина, исполненные автором в Шанхае, вызвали широкий резонанс и долгое время его персону горячо обсуждалась в художественных кругах. Композитор получил ряд предложений о сотрудничестве и так концертный тур обернулся переездом. За три года проживания в Китае композитор концертировал как пианист, занимался преподаванием в Шанхайской национальной музыкальной консерватории, в Бэйпине и Тяньцзине, собирал и публиковал произведения традиционного музыкального искусства Китая, укреплял композиторское сообщество и поощрял молодых авторов в создании произведений в китайском стиле. Черепнин и сам писал музыку, опирающуюся на собранные им традиционные образцы, тем самым задавая векторы развития современной китайской музыкальной культуры. В 1937 г. с началом китайско-японской

войны Черепнин покинул Китай, однако в оставшиеся десятилетия своей жизни он не утрачивал обеспокоенности судьбой музыкальной культуры в стране. После смерти композитора его вторая жена Ли Сянь Мин (1911–1991) основала в Нью-Йорке Ассоциацию Черепнина – некоммерческую организацию, призванную увековечить деятельность трех поколений семьи музыкантов: Николая (1873–1945), Александра (1899–1977) и Ивана (1943–1998). Деятельность организации направлена на поддержку молодых музыкантов в самых различных формах и форматах. Сегодня Ассоциация Черепнина продолжает оказывать финансовую и творческую помощь в организации концертов, записей и переиздании произведений как Черепнинных, так и других авторов, финансирует научную и публикационную деятельность историков и музыковедов, а также образовательные проекты, осуществляющие изучение и популяризацию творчества Черепнинных.

ЛИТЕРАТУРА

Айзенштадт С.А. Фортепианные концерты А.Н. Черепнина. Черты стиля: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 1994. 22 с.

Айзенштадт С.А. Три судьбы. Русские эмигранты Аксаков, Захаров и Черепнин и музыкальная культура Китая // Вопросы истории и теории фортепианного исполнительства: Сб. ст. / под ред. Р.Е. Илюхиной. Владивосток: ДВАИ, 2008. С. 4–38.

Айзенштадт С.А., Цзя Л. Александр Черепнин в Китае: Путешествие, изменившее судьбы китайской музыки // Обсерватория культуры. 2022. Т. 19, № 6. С. 648–658.

Батанов В.Ю. Жанрово-стилевые ориентиры камерно-инструментальной музыки китайских композиторов XX века // European Journal of Arts. 2020. № 3. С. 23–30.

Петрова А.М. Квартетное творчество китайских композиторов: к проблеме отражения национального содержания // Вестник музыкальной науки. 2023. Т. 11, № 3. С. 162–174.

Рубан Н.Л. А. Черепнин: Ученик и учитель // Современная музыкальная педагогика: Диалог традиций и школ: Сб. трудов Всерос. науч.-практ. конф. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. консерватории, 2015а. С. 243–249.

Рубан Н.Л. Исторический подход к реконструкции артистической карьеры А. Черепнина // Музыкальное образование и наука. 2015б. № 2. С. 25–29.

Чжан Цин. Ансамблевое музицирование в китайской культуре и образовании // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 1. С. 173–176.

REFERENCES

Aizenshtadt, S.A. (1994), *Fortepiannye kontserty A.N. Cherepnina. Cherty stilya* [Piano concertos by A.N. Cherepnin. Style features], Cand. Sc. Thesis, Saint Petersburg, 22 p. (in Russ.)

Aizenshtadt, S.A. (2008), "Three destinies. Russian emigrants Aksakov, Zakharov and Cherepnin and the musical culture of China", *Voprosy istorii i teorii fortepiannogo ispolnitel'stva* [Questions of the history and theory of piano performance], in R.E. Ilyukhina (ed.), DVAI, Vladivostok, pp. 4–38. (in Russ.)

Aizenshtadt, S.A., Tszya L. (2022), "Alexander Cherepnin in China: A journey that changed the fate of Chinese music", *Observatoriya kul'tury* [Observatory of Culture], Vol. 19, no. 6, pp. 648–658. (in Russ.)

Batanov, V.Yu. (2020), "Genre and style guidelines for chamber and instrumental music of Chinese composers of the 20th century", *European Journal of Arts*, no. 3, pp. 23–30. (in Russ.)

Petrova, A.M. (2023), "Quartet creativity of Chinese composers: towards the problem of reflecting National content", *Journal of Musical Science*, Vol. 11, no. 3, pp. 162–174. (in Russ.)

Ruban, N.L. (2015a), "A. Cherepnin: Student and teacher", *Sovremennaya muzykal'naya pedagogika: Dialog traditsii i shkol* [Modern music pedagogy: A dialogue between traditions and schools], Izdatel'stvo Nizhegorodskoi konservatorii, Nizhnii Novgorod, pp. 243–249. (in Russ.)

Ruban, N.L. (2015b), "A historical approach to the reconstruction of the artistic career of A. Cherepnin", *Muzykal'noe obrazovanie i nauka* [Music education and science], no. 2, pp. 25–29. (in Russ.)

Zhang Qing (2018), "Ensemble music making in Chinese culture and education", *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury*

Сведения об авторах

Санникова Наталья Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры теории музыки и композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки

E-mail: sanaro@list.ru

Authors Information

Natalia V. Sannikova, Cand. Sc. (Art Criticism), Docent, associate professor of the Department of Theory Music and Composition at the M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatory

E-mail: sanaro@list.ru

Поступила в редакцию 11.04.2025

После доработки 06.05.2025

Принята к публикации 11.05.2025

Received 11.04.2025

Revised 06.05.2025

Accepted for publication 11.05.2025