

Duan Shinan

2nd year student of the Musicology,
Composition and Method of Music Education Department
Krasnodar State Institute of Culture
e-mail: duanshinan@mail.ru
Krasnodar, Russia

Svetlana I. Khvatova

Doctor of Arts, Professor of the Musicology,
Composition and Method of Music Education Department
Krasnodar State Institute of Culture
e-mail: hvatova_svetlana@mail.ru
Krasnodar, Russia
ORCID: 0000-0002-9711-456X

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-90-98

YIN BIAO'S COMPOSITIONS FOR CLASSICAL GUITAR: ON THE QUESTION OF THE EMBODIMENT OF FOLK MUSIC MAKING TRADITIONS

Summary: The article is devoted to the problem of adapting the poetics of traditional Chinese instrumental music playing on the **pipa** to the capabilities of the European musical instrument — the classical six-string guitar, on the example of two Chinese compositions, *Yi Dance* and *Ambush from Ten Sides*, composed by Yin Biao in the Chinese style. The compositional structure, content aspects of compositions with specific literary programming, and musical poetics of the music pieces are analysed. The use of pipa sound extraction techniques on the classical guitar has significantly expanded its technical arsenal and artistic expressiveness. Specific technological features of sound production on the guitar when mastering the performing techniques inherent in traditional performance on traditional Chinese stringed plucked instruments are touched upon. Attention is focused on sound-visual techniques illustrating every detail of the verbal text of the program. Attention

The guitar is one of the most popular and sought after musical instruments in the world. There are tens of millions of guitar players in China. However, this instrument appeared relatively recently in the everyday life of instrumental performers. The article is devoted to the integration of the European musical instrument — the classical six-string guitar, into the musical

is drawn to the introduction of specific Chinese performance methods such as *shuang lun* (double tremolo), *jia zhi* (hard pinch) and *sha yin* (the “sand” sound) and others, as well as the expansion of the “sound field” of academic instruments and the introduction of new methods of sound extraction. The role of Yin Biao in the development of guitar art and, more broadly, the musical culture of China is outlined. Yin Biao's experiments with the timbre of classical guitar are, on the one hand, in correlation with similar phenomena in sound production in European academic musical culture and, on the other hand, give ethnic originality to classical guitar. The appearance of such compositions contributes to the expansion of contemporary Chinese works on the European concert stage.

Keywords: classical guitar, Chinese-style pieces, Yin Biao, *Yi Dance*, *Ambush from Ten Sides*, guitar and pipa sound production technique.

culture of China and its adaptation to the musical poetics of traditional music-making on folk instruments.

According to the surviving photographs, documents, eyewitness accounts, reflected in the musical journalism of the early 20th century, Nie Er was one of the first musicians in China who introduced the audience to the guitar in the 1930s. After the

founding of New China, the guitar art in the country began to develop rapidly. Year 1958 marked the beginning of guitar studies at Tsinghua University in China. In 1982, China's first classical guitar school opened in Beijing, and in 1984, as part of Chen Zhi's public lecture series, Central People's Radio broadcast weekly classical guitar lessons. The popularity of guitar playing grew, and from the mid-1980s, the very first professional guitar players and instrumental groups from Mainland China appeared, such as Cui Jian, Pak Shu, Xu Wei, the Tang Dynasty Orchestra, Wang Yang, Xiao Ke, and Shui Mu Nian Hua.

Since then, guitar art in China has entered a period of prosperity, which continues to the present. During this period, such works for the guitar as *Rock 'N' Roll On the New Long March* (Cui Jian, 1986), *Sea and Sky* (Beyong, 1992), *The Brother Who Slept on My Bunk* (Wang Yang, 1992), *Life with You* (Shui Mu Nian Hua, 2001), *Blue Lotus* (Xu Wei, 2002) and others were created.

Chen Zhi, Lu Zhaoxian and Yin Biao have achieved great success in classical guitar teaching and composition. Their works have received high results in significant competitions among guitarists at home and abroad, and have been widely appreciated by the international musical community. Yin Biao, in particular, pioneered Chinese-style classical guitar compositions, the most famous of which are *Yi Dance*¹ and *Ambush from Ten Sides*².

In order to understand the style of Yin Biao's compositions, it is necessary to identify the origins of his musical innovations. Yin Biao's father, Yin Huilin, was born in 1968 in Guangdong Province; he was a professor at the Xinghai Conservatory of Music, Vice President of the China Pipa Society, and a renowned pipa teacher. At the age of five, he learned to play the liuqin³, a plucked instrument made from willow, from his father, and later entered the Guangzhou High School of Music to learn to play the pipa, where he became well acquainted with the technique of playing the traditional Chinese plucked instrument,

which gave him a solid foundation for composing Chinese-style classical guitar pieces.

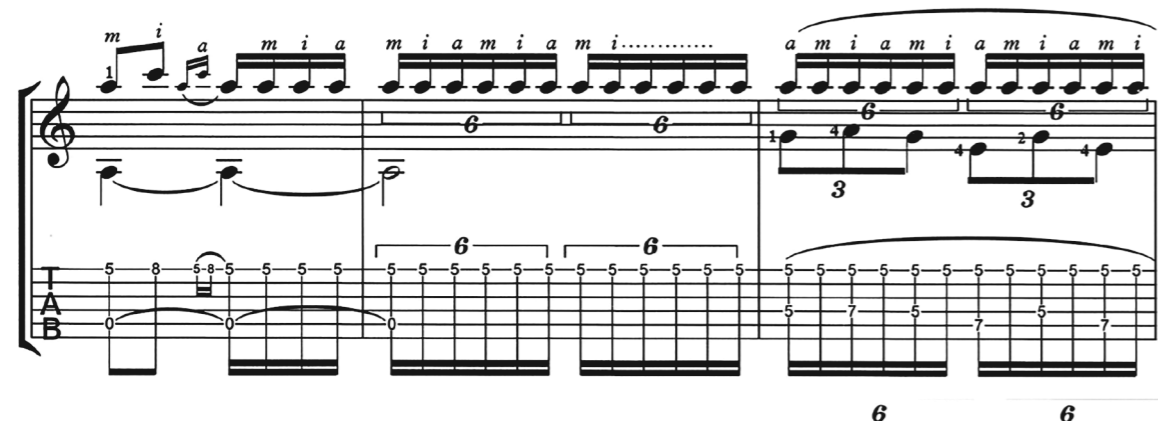
While studying liuqin and pipa during his school years, Yin Biao became interested in playing the guitar, and he continued his studies during his university years. In 1987, he participated in the China International Guitar Festival in Zhuhai as a representative of China, playing his own arrangement of *Yi Dance*, which was highly praised by Japanese guitarist Shin-Ichi Fukuda and French guitarist Jean-Pierre Jumez. In the same year, he received the first prize for the composition for pick guitar⁴ ensemble, the second prize for the composition for classical guitar and the third prize for the composition for folk guitar at the first Linnan Guitar Competition in Guangzhou, taking almost the entire podium. In May 1988, he performed his pieces *Guitar Charm* and *Xunyang Night Moon* at competitions in Guangdong, Hong Kong and Macau, winning the classical and pick guitar categories.

In 1989, Yin Biao founded the Yin Biao School of Chinese Guitar and gave lessons in various elementary and secondary schools in Zhongshan City, where thousands of people learnt to play the guitar. It was the first mass teaching of instrumental guitar playing in the history of Chinese musical culture. In July 1998, Yin Biao graduated with honours from the Viena Conservatory in guitar class. In August of the same year, he was invited to take part in a recital at a summer creative camp organised by the Belgian Royal Conservatory and received high praise for his piece *Ambush from Ten Sides*. Marcel Liejou, professor at the Royal Conservatory of Music in Belgium, highly appreciated his art, believing that Yin Biao expanded not only the technical range of playing the classical guitar but also drew attention to the innovations of famous guitarists of the world.

Yin Biao's compositions are characterised by the use of the techniques of playing Chinese stringed instruments, such as pipa and liuqin, on the guitar. The author also arranges and creates Chinese-style guitar works based on traditional folklore material. He is currently playing guitar and pipa at the Guangdong Opera and Dance Theatre. He is the Vice President of the China Guitar Association, Vice President of the Guangdong Guitar Research Association, Vice President of the Guangzhou Guitar Society, assistant professor of guitar at the China Xinghai Conservatory, and one of the top ten

1. The Yi or Nuosu people are an ethnic group in East and Southeast Asia. Their total number is about 8 million people. They live in China in the provinces of Yunnan, Sichuan, Guizhou and in the Guangxi Zhuang Autonomous Region.
2. *Ambush from Ten Sides* (Chinese: 十面埋伏; pinyin: shí miàn mái fú) is a classical piece written for the pipa. «Ambush» is written in the «Wu», or martial style, and is about the Battle of Gaixia in 202 BC during which General Xiang Yu was defeated by Liu Bang.
3. It is a unique high-pitched plucked instrument with a loud and clear sound, which is more common in Jiangsu, Shandong and Anhui provinces. The shape of the liuqin is similar to the pipa, but it is shorter and rounder.

4. These are guitars played using special picks. The name does not indicate a type of guitar, but a special technique of playing.



Ill. 1. Example 1

best guitarists in China. His name is included in the lists of many reference publications.

Yi Dance is a solo piece for pipa written by Wang Huiran in 1985, depicting an enchanting night in Yi's house and a joyful scene of people dancing around a fire in a pronounced ethnic style [4, pp. 1–4]. It was adapted for lead guitar by Yin Biao in 1987. The kaleidoscopic alternation of vivid images, typical for traditional Chinese instrumental music-making, is compositionally clothed in the form of ornamental variations, the extreme ones of which serve as a kind of framing.

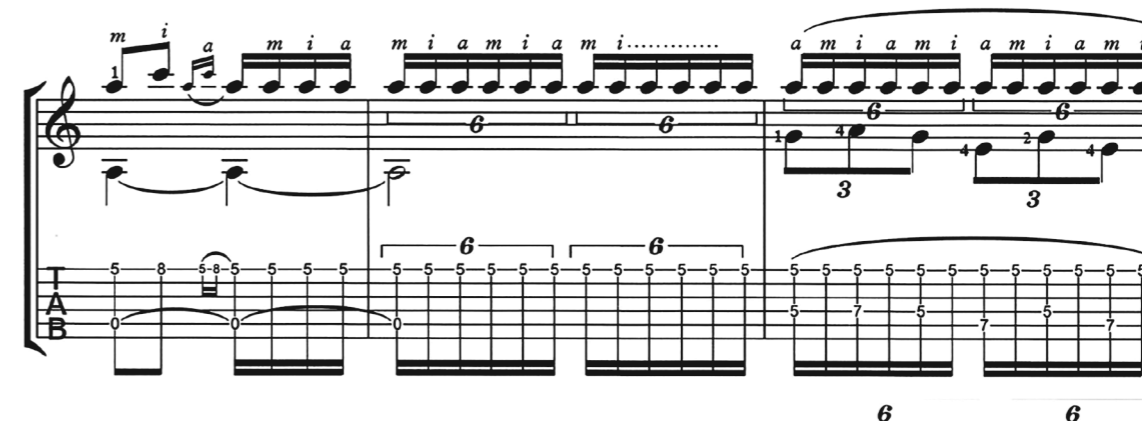
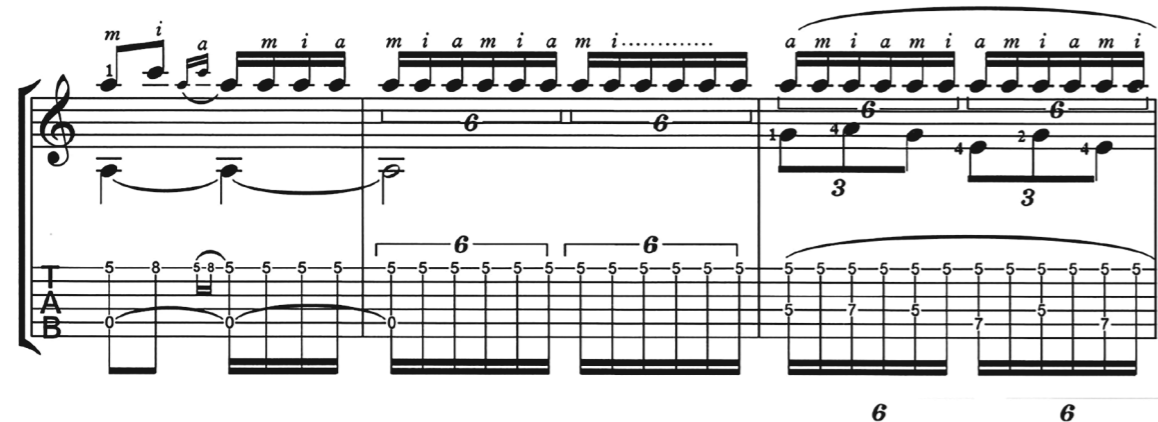
The first part of the work is a free introduction with a slow melodic opening. In the first part of the piece, the original *gun zhi* technique is used, which stylizes playing the lute in terms of timbre, while the sound resembles the rasgueado guitar technique — a kind of tremolo on the guitar. However, the performer has to play the melody on the fourth and fifth strings, so it is impossible to use rasgueado, and elements of lute technique must be used. Thus, Yin Biao

aims to convey the quiet and foggy night scene in the cabin by imitating the faint sound of a bamboo flute.

The second part presents a beautiful author's melody based on the folk song of the Yi people. It is performed in the lightest register of the guitar, also using the technique of playing the lute. The first note of each beat is *kong xian ying* (the "a" note on the open string). In this part, the author strives for a beautiful and soft sound, imitating the technique of playing the pipa, depicting the dance of the girls of the Yi tribe. The original ethnic style, as well as the detailed and varied technique of playing with the left hand, has captivated many guitarists. The melodious melody gradually approaches the climax, raising the emotional tone:

The third and fourth parts of *Yi Dance* are ornamental variations of the main theme. Colourful chords and original modulations enrich the harmonic flavour of the theme, giving it a special festiveness. The fifth and sixth parts intensify the

Ill. 2. Example 2



Ill. 3. Example 3

bright joyful mood due to the involvement of active dance rhythms. They show the happy meeting of young men and women of the Yi tribe. For performance, Yin Biao again uses the *sao lun* pipa technique with the use of flamenco performing techniques (plucking the strings with the index, middle and ring fingers alternately from the inside out — a technique reminiscent of the European pizzicato). The sound is extracted more vividly if you play in the area of the first-fourth strings of the guitar:

The seventh part is the lyrical centre of the work. In order to enhance expressiveness, Yin Biao made changes to the variable theme, making extensive use of guitar arpeggios, artificial overtones, which made the sound softer, which contrasts with the upbeat mood of the previous part [more on this — 5, pp. 12–16]. The eighth and ninth parts are a kind of reprise, a return to lyrical "foggy dreams". The performer again plunges into the atmosphere of the moonlit night, transmitted by barely audible harmonics.

Taken together, all means of musical expression are called upon to create a special emotional state characteristic of Chinese traditional instrumental music.

Ambush from Ten Sides is one of the best pieces in the pipa's repertoire. This is a multi-part program composition with literary explanations for each part, featuring a bright and sophisticated musical language to represent a tense, intense, brutal and spectacular battle scene between the armies of Chu and Han in Gaixia in 202 BC [2, pp. 2–4].

Classical guitar has always been famous for its soft and pleasant timbre, and it is not often possible to find works that require a powerful and intense sound. Therefore, the author had the

idea to use the classical guitar to play music that destroys the traditional idea of its sound in order to expand the artistic expressiveness of the instrument and enrich the Chinese classical guitar repertoire [3, pp. 5–9]. The composer solved the rather difficult task of reflecting the most intense battle scenes. Here, Yin Biao used a lot of expressive and specific Chinese ways of performing this old piece for pipa, the processing and arrangement of which is made for a classical six-string guitar. For example, *shuang lun* (double tremolo), *jia zhi* (hard pinch) and *sha yin* (the "sand" sound). The application of the playing methods peculiar to the pipa on the guitar requires a long practice and presents a significant difficulty for the performer [1, pp. 2–3]. However, with skillful use, it expands the range and enriches the timbre of the instrument. Judging by the reviews, the vast majority of guitar experts and enlightened listeners believe that the work, originally written for pipa, arranged by Yin Biao, has high artistic merit.

Ambush from Ten Sides is also a traditional Chinese multi-part contrast-composite composition with nine musical constructions, which can be grouped into three major parts according to their content. The dramaturgy of the music piece is quite eventful; the narrative unfolds from a fragment depicting preparations for a duel between the armies of Chu and Han (numbers 1–5), through scenes of fierce battles between the armies of Chu and Han (numbers 6–8) to the final conclusion of the battle scene (number 9), where Xiang Yu is defeated and kills himself on the Wu River, and Liu Bang returns to his camp victorious. The piece involves the *xia chu lun* technique of playing the pipa, arpeggio, also sounding close to the

timbre of the pipa, as well as extracting sounds from the instrument similar to a shot (by striking the strings and the guitar body).

Thus, owing to many years of performing experience, the artistic value of Professor Yin Biao's compositions has become universally recognized among musicians. It consists in using the techniques of playing the pipa performed on the classical guitar, which contributes to the expansion of its artistic possibilities. Yin Biao's experiments

with the timbre of classical guitar are in correlation with similar phenomena in expanding the "sound field" of academic instruments and, on the one hand, in introducing new methods of sound extraction, characteristic of traditional instrumental performance, into European academic musical culture and, on the other hand, they add ethnic originality to classical guitar. Such activity contributes to the expansion of compositions in the Chinese style to the European concert stage.

REFERENCES:

1. 戴维娜, 陆沁凝. 殷飏古典吉他曲《十面埋伏》的民族化创作探究. 音乐创作 Dai Weina, Lu Qinning. 2015. "Study of the Ethnic Composition of Yin Biao's Classical Guitar Piece, Ambush from Ten Sides", *Musical Composition*, no. 1, pp. 2–3.
2. 殷飏. 中国风古典情. 广东艺术, Yin Biao. 2009. "Classical Chinese Style", *Art of Guangdong*, no. 4, pp. 2–4.
3. 孙丽伟. 《十面埋伏》的流派比较. 中国音乐, Sun Liwei. 1995. "Genre Comparison of Ambush from Ten Sides", *Chinese Music*, no. 3, pp. 5–9.
4. 吴晓. 古典吉他作品《彝族舞曲》的中国风 通俗歌曲, Wu Xiao. 2017. "The Chinese Style of the Classical Guitar Piece Yi Dance — an Example of an Adapted Version by Yin Biao", *Popular Song*, no. 3, pp. 1–4.
5. 周倩. 论吉他曲《彝族舞曲》的创作特点. 教育现代化, Zhou Qian. 2019. "On the Compositional Features of the Guitar Piece Yi Dance", *Modernization of Education*, pp. 12–16.

Дуань Шинань

магистрант 2-го курса кафедры музыковедения,
композиции и методики музыкального образования
Краснодарского государственного института культуры
e-mail: duanshinan@mail.ru
Краснодар, Россия

Светлана Ивановна Хватова

доктор искусствоведения, профессор кафедры музыковедения,
композиции и методики музыкального образования
Краснодарского государственного института культуры
e-mail: hvatova_svetlana@mail.ru
Краснодар, Россия
ORCID: 0000-0002-9711-456X

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-3-90-98

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНЬ БЯО ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ: К ВОПРОСУ ВОПЛОЩЕНИЯ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации поэтики традиционного китайского инструментального музицирования на *pipa* к возможностям европейского музыкального инструмента — классической шестиструнной гитары — на примере двух китайских пьес «Йи Танец» и «Засада с десяти сторон», сочинённых Инь Бяо в китайском стиле. Анализируется композиционная структура, содержательные аспекты сочинений, обладающих конкретно-литературной программностью, и музыкальная поэтика пьес. Применение приёмов звукоизвлечения пипы на классической гитаре значительно расширило её технический арсенал и художественную выразительность. Затрагиваются конкретные технологические особенности звукоизвлечения на гитаре при освоении исполнительских приёмов, свойственных традиционному исполнительству на народных китайских струнных щипковых инструментах. Акцентируется внимание на звукоизобразительных приёмах, иллюстрирующих каждую деталь вербального текста программы.

Гитара — один из самых популярных и востребованных музыкальных инструментов в мире. В Китае сообщество гитаристов насчитывает десятки миллионов человек. Однако появился данный инструмент в обиходе исполнителей-инструменталистов сравнительно недавно. Статья посвящена интеграции европейского музыкаль-

Обращается внимание на введение в исполнительский обиход специфических китайских способов исполнения, таких как «Шуан лунь» (двойное тремоло), «Цзя чжи» (жёсткий щипок) и «Ша инь» («песочный» звук) и других, а также расширение «звукового поля» академических инструментов и внедрение новых способов звукоизвлечения. Очерчивается роль Инь Бяо в развитии гитарного искусства и, шире, — музыкальной культуры Китая. Эксперименты Инь Бяо с тембром классической гитары находятся в корреляции с аналогичными явлениями по звуковому продюсированию в европейской академической музыкальной культуре, с одной стороны, и придают этническую самобытность классической гитаре — с другой. Появление подобных сочинений содействует экспансии современных китайских произведений на европейскую концертную эстраду.

Ключевые слова: классическая гитара, пьесы в китайском стиле, Инь Бяо, «Йи Танец», «Засада с десяти сторон», техника звукоизвлечения на гитаре и пипе.

ного инструмента — классической шестиструнной гитары — в музыкальную культуру Китая и его адаптации к музыкальной поэтике традиционного музицирования на народных инструментах.

Согласно сохранившимся фотографиям, документам, свидетельствам очевидцев, отражённым в музыкальной публицистике начала XX века,

Ние Эр был одним из первых музыкантов в Китае, который познакомил слушателей с гитарой в 1930-х годах. После основания Нового Китая гитарное искусство в стране стало развиваться стремительными темпами. 1958 год ознаменовался началом обучения на гитаре в университете Цинхуа в Китае. В 1982 году открылась первая в Китае школа классической гитары в Пекине, а в 1984 году в цикле публичных лекций Чэнь Чжи Центральным народным радио транслировались еженедельные уроки классической гитары. Популярность гитарного исполнительства росла, и с середины 1980-х годов появились самые первые профессиональные гитарные исполнители и инструментальные группы из материкового Китая, такие как Цуй Цзянь, Пак Шу, Сюй Вэй, Оркестр династии Тан, Ван Ян, Сяо Кэ и Шуй Му Ниан Хуа.

С тех пор гитарное искусство в Китае вступило в период расцвета, который продолжается по настоящее время. В этот период создаются такие произведения для гитары, как «Рок на новом долгом марше» (Цуй Цзянь, 1986); «Море и небо» (Бейонг, 1992); «Брат, который спал на моей койке» (Ван Ян, 1992); «Жизнь с тобой» (Шуй Му Нянь Хуа, 2001), «Голубой лотос» (Сюй Вэй, 2002) и другие.

Чэнь Чжи, Лу Чжаосянь и Инь Бяо добились больших успехов в области обучения игре на классической гитаре и в композиции, их произведения получили высокие результаты на значимых среди гитаристов конкурсах в стране и за рубежом, были широко оценены международной музыкальной общественностью. Инь Бяо, в частности, стал первопроходцем среди композиторов, создающих произведения для классической гитары в китайском стиле, наиболее известными из которых являются «Йи Танец¹» и «Засада с десяти сторон²».

Для того чтобы понять стилистику сочинений Инь Бяо, необходимо выявить истоки его музыкальных новаций. Отец Инь Бяо, Инь Хуилинь, родился в 1968 году в провинции Гуандун,

был профессором Синхайской музыкальной консерватории, вице-президентом Китайского общества пипы и известным педагогом по игре на пипе. В возрасте пяти лет он обучался игре на люцин³ — щипковом инструменте, изготавливаемом из ивы, — у своего отца, а позже поступил для обучения игре на пипе в Высшую музыкальную школу Гуанчжоу, где хорошо ознакомился с техникой игры на традиционном китайском щипковом инструменте, что обеспечило ему прочную основу для сочинения классических гитарных произведений в китайском стиле.

В школьные годы, изучая люцин и пипу, Инь Бяо увлёкся исполнительством на гитаре, продолжив обучение в университетские годы. В 1987 году он участвовал в «Китайском международном гитарном фестивале» в Чжухае в качестве представителя Китая, играя свою собственную аранжировку «Йи Танец», которую высоко оценили японский гитарист Шиничи Фукуда и французский гитарист Жан-Пьер Жюмез. В том же году он получил первый приз за произведение для ансамбля пик-гитар⁴, второй приз за сочинение для классической гитары и третий приз за композицию для народной гитары на первом «Конкурсе гитар Линьнань» в Гуанчжоу, заняв практически весь пьедестал. В мае 1988 года он исполнил свои пьесы «Очарование гитары» и «Луна в ночи Сюньяна» на конкурсах в Гуандуне, Гонконге и Макао, выиграв первенство в категориях классической и пик-гитары.

В 1989 году Инь Бяо основал «Школу китайской гитары Инь Бяо» и давал уроки в различных начальных и средних школах города Чжуншань, где тысячи людей обучались игре на гитаре, и это стало первым случаем столь массового обучения инструментальному исполнительству на гитаре в истории китайской музыкальной культуры. В июле 1998 года Инь Бяо с отличием окончил Венскую консерваторию по классу гитары. В августе того же года он был приглашён для участия в сольном концерте в летнем творческом лагере, организованном Королевской консерваторией Бельгии, и получил высокую оценку за свою пьесу «Засада с десяти сторон». Его искус-

ство высоко оценил Марсель Лиежу, профессор Королевской консерватории музыки в Бельгии, полагая, что Инь Бяо расширил не только технический диапазон игры на классической гитаре, но и обратил внимание на новации известных гитаристов мира.

Для композиций Инь Бяо характерно применение на гитаре технических приёмов игры на китайских струнных инструментах, таких как пипа и люцин. Автор также аранжирует и создаёт гитарные произведения в китайском стиле на основе традиционного фольклорного материала. В настоящее время он играет на гитаре и пипе в Гуандунском театре оперы и танца, является вице-президентом Китайской гитарной ассоциации, вице-президентом Гуандунской ассоциации гитарных исследований, вице-президентом Гуанчжоуского гитарного общества, доцентом кафедры гитары в Китайской консерватории Синхай, входит в десятку лучших гитаристов Китая. Его имя включено в списки многих справочных изданий.

«Йи Танец» — это сольная пьеса для пипы, написанная Ван Хуэйраном в 1985 году, изображающая чарующую ночь в домике Йи и радостную сцену танцев людей вокруг костра в ярко выраженном этническом стиле [4, с. 1–4]. Она была адаптирована для соло-гитары Инь Бяо в 1987 году. Калейдоскопическое чередование ярких образов, характерных для традиционного китайского инструментального музицирования, композиционно облечено в форму орнаментальных вариаций, крайние из которых выполняют функцию своеобразного обрамления.

Первая часть произведения представляет собой свободное вступление с медленным мелодическим развёртыванием. В первом разделе пьесы используется оригинальная техника «Гунь чжи», в тембровом отношении стилизующая игру на лютне, при этом звук напоминает гитарный приём расгеадо — разновидность тремоло на гитаре. Однако исполнителю приходится играть мелодию на четвёртой и пятой струнах, поэтому невозможно использовать расгеадо и необходимо применять элементы лютневой техники. Таким образом, Инь Бяо стремится передать тихую и туманную ночную сцену в домике, имитируя слабый звук бамбуковой флейты.

Во втором разделе представлена красивая авторская мелодия, основанная на народной песне народа Йи. Исполняется она в самом светлом

регистре гитары, также с использованием техники игры на лютне. Первая нота каждого такта — это «Кун сянь инь» (нота «а» на открытой струне). В этом разделе автор стремится к красивому и мягкому звучанию, имитируя технику игры на пипе, живописуя танец девушек племени Йи. Оригинальная этническая стилистика, а также детальная и разнообразная техника игры левой рукой покорили многих гитаристов. Певучая мелодия постепенно подходит к кульминации, поднимая эмоциональный тонус:

Третья и четвёртая части «Йи Танец» представляют собой орнаментальные вариации основной темы. Красочная аккордика и оригинальные модуляции обогащают гармонический колорит темы, придавая ей особую праздничность. Пятый и шестой разделы усиливают светлые радостные настроения за счёт вовлечения активных танцевальных ритмов. Они показывают счастливую встречу молодых мужчин и женщин племени Йи. Для исполнения Инь Бяо снова использует технику «Сао лунь» пипы с задействованием исполнительских приёмов фламенко (щипки струн указательным, средним и безымянным пальцами поочередно изнутри наружу — приём, напоминающий европейское *pizzicato*). Звук извлекается ярче, если играть в районе первой-четвёртой струн гитары:

Седьмая часть — лирический центр произведения. Для того чтобы усилить выразительность, Инь Бяо внёс изменения в варьируемую тему, широко используя гитарные арпеджио, искусственные обертоны, отчего звук стал более мягким, что контрастирует с приподнятым настроением предыдущего раздела [об этом подробнее — 5, с. 12–16]. Восьмой и девятый разделы — своего рода реприза, возвращение к лирическим «туманным мечтам». Исполнитель вновь погружается в атмосферу лунной ночи, передаваемую едва слышными флажолетами.

В совокупности все средства музыкальной выразительности призваны к созданию особого эмоционального состояния, свойственного китайской традиционной инструментальной музыке.

«Засада с десяти сторон» — одно из лучших произведений в репертуаре пипы. Это многочастное программное сочинение с литературными пояснениями к каждому разделу, отличающееся ярким и изысканным музыкальным языком для представления напряжённой, интенсивной, жестокой и зрелищной сцены битвы между ар-

1. **Йи** (и, й, ий, ицзу, лоло; кит. упр. 彝族, пиньинь Yí Zú, ицзу; вьетн. Di, Mân Di, Lô, зи, манзи, лоло) — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии. Общая численность — около 8 млн. человек. Проживают на территории Китая в провинциях Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

2. «Засада с десяти сторон» (**китайское**: 十面埋伏; пиньинь: shí miàn mǎi fú) — классическая пьеса, написанная для пипы. «Засада» написана в «У», или воинском стиле, и рассказывает о битве при Гайсе в 202 году до нашей эры, во время которой полководец Сян Юй потерпел поражение от Лю Бана.

3. Уникальный щипковый инструмент высокого тона с громким и чётким звуком, который чаще встречается в провинциях Цзянсу, Шаньдун и Аньхой. Форма люцин похожа на пипу, но внешне короче и круглее.

4. Гитар, на которых играют специальными медиаторами. Название указывает не на разновидность гитары, а на специальный приём игры.

миями Чу и Хань в Гайсиа в 202 году до нашей эры [2, с. 2–4].

Классическая гитара всегда славилась своим мягким и приятным тембром, и не часто можно встретить произведения, требующие мощного и напряжённого звучания. Поэтому у автора возникла идея использовать классическую гитару для исполнения музыки, разрушающей традиционное представление о её звуке, чтобы расширить художественную выразительность инструмента и обогатить китайский репертуар для классической гитары [3, с. 5–9]. Композитор решил довольно сложную задачу отражения напряжённейших батальных сцен. Инь Бяо здесь применил множество выразительных и специфических китайских способов исполнения этого старинного произведения для пипы, обработка и аранжировка которого сделана для классической шестиструнной гитары. Например, «Шуан лунь» (двойное тремоло), «Цзя чжи» (жёсткий щипок) и «Ша инь» («песочный» звук). Применение методов игры, свойственных пипе, на гитаре требует длительной практики и представляет значительную сложность для исполнителя [1, с. 2–3], однако при умелом использовании расширяет диапазон и обогащает тембр инструмента. Судя по отзывам, подавляющее большинство экспертов в области гитарного исполнительства и просвещённых слушателей полагают, что произведение, изначально написанное для пипы, в аранжировке Инь Бяо обладает высокими художественными достоинствами.

«Засада с десяти сторон» также представляет собой традиционную китайскую многочастную контрастно-составную композицию с девятью музыкальными построениями, которые можно

сгруппировать в три крупных раздела в соответствии с их содержанием. Драматургия пьесы достаточно событийна, повествование развивается от фрагмента, живописующего подготовку к поединку между армиями Чу и Хань (цифры 1–5), через сцены ожесточённых сражений между армиями Чу и Хань (цифры 6–8) к финальному завершению батальной сцены (цифра 9), где Сян Юй терпит поражение и убивает себя на реке У, а Лю Бан возвращается в свой лагерь победителем. В пьесе задействованы техника игры на пипе «Ся чу лунь», арпеджиато, в звуковом отношении приближённом к тембру пипы, а также извлечение из инструмента звуков, похожих на выстрел (ударами по струнам и корпусу).

Итак, благодаря многолетнему исполнительскому опыту художественная ценность сочинений профессора Инь Бяо стала общепризнанной среди музыкантов. Она заключается в использовании приёмов игры на пипе в исполнении на классической гитаре, что способствует расширению её художественных возможностей. Эксперименты Инь Бяо с тембром классической гитары находятся в корреляции с аналогичными явлениями по расширению «звукового поля» академических инструментов и внедрению новых способов звукоизвлечения, свойственного традиционному инструментальному исполнительству, в европейскую академическую музыкальную культуру, с одной стороны, и придают этническую самобытность классической гитаре — с другой. Подобная деятельность способствует экспансии сочинений в китайском стиле на европейскую концертную эстраду.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. 戴维娜, 陆沁凝. 殷飏古典吉他曲《十面埋伏》的民族化创作探究. 音乐创作, 2015(1): 2–3 = Дай Вэйна, Лу Циньнин. Исследование этнической композиции классической гитарной пьесы Инь Бяо «Засада с десяти сторон» // Музыкальная композиция. — 2015. — № 1. — С. 2–3.
2. 殷飏. 中国风古典情. 广东艺术, 2009 (4): 2–4 = Инь Бяо. Классический китайский стиль // Искусство Гуандуна. — 2009. — № 4. — С. 2–4.
3. 孙丽伟. 《十面埋伏》的流派比较. 中国音乐, 1995 (3): 5–9 = Сунь Ливэй. Жанровое сравнение «Засада с десяти сторон» // Китайская музыка. — 1995. — № 3. — С. 5–9.
4. 吴晓. 古典吉他作品《彝族舞曲》的中国风——以殷飏改编版本为例. 通俗歌曲, 2017(3):1–4 = У Сяо. Китайский стиль классической гитарной пьесы «Йи Танец» — пример адаптированной версии Инь Бяо // Популярная песня. — 2017. — № 3. — С. 1–4.
5. 周倩. 论吉他曲《彝族舞曲》的创作特点. 教育现代化, 2019: 12–16 = Чжоу Цянь. О композиционных особенностях гитарной пьесы «Йи Танец» // Модернизация образования. — 2019. — С. 12–16.