

Chen Yiheng
Postgraduate Student
Institute of Contemporary Art
e-mail: cyh925@mail.ru
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-5834-0249

DOI: 10.36340/2071-6818-2026-22-2-128-139

THE PERFORMANCE OF LI YUNDI IN THE ASPECT OF STUDYING STYLISTIC TRENDS

Summary: This article analyzes the performance of Chinese pianist Li Yundi, winner of the first prize at the XIV International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw. The author examines the artistic style of the pianist's interpretations based on the theoretical foundations of performance style theory and the methodology for holistic analysis of works and their interpretation, developed by Russian musicologists. Until recently, the performance of Chinese pianists, who occupy a significant place in contemporary concert life worldwide, remained outside

Pianists from China hold a significant place in modern concert life worldwide. Nevertheless, from the perspective of studying the stylistic features of their performing art, their work remains outside the scope of examination. The majority of the literature on Chinese pianists is devoted to biographical information and analysis of the performed repertoire. Until the present time in musicology, the concept of a "Chinese pianist" has denoted a certain stylistically homogeneous phenomenon. However, it is evident that the interpretations of Liu Shikun, Yin Chengzong, Fou Ts'ong, Li Yundi, Wang Yuja, and Lang Lang belong to different stylistic directions of artistic practice.

Li Yundi's performing talent was duly recognised by the jury of the XIV International Chopin Piano Competition in Warsaw, one of the most challenging and prestigious musical competitions: the musician received the gold medal, becoming the first Chinese performer in history to win this award.

Biographical information and a general characterisation of the pianist's creative activity are analysed in the monograph by Li Yin and Yi Yunwen *Li Yundi's Piano: A Chinese Legend* [6]. The authors

the scope of interpretation. The bulk of the literature has been devoted to biographical information and analysis of the repertoire performed. It can be assumed that for a long time, musicology considered this artistic phenomenon to be homogeneous. The subject of this article is the specifics of Li Yundi's performance art from the perspective of defining the style of interpretation.

Keywords: *Chinese pianists, Li Yundi, interpretation, romanticism, artistic style.*

focused on studying the formative period of the young musician. Descriptions of selected interpretations of Chopin's works by the pianist are examined in the article and dissertation by Shi Yawen [3], [4]. The subject of study in the present article is the performing art of Li Yundi from the standpoint of examining the stylistic features of his interpretations.

Li Yundi was born in Chongqing in 1982 and at the age of three began learning the accordion. When he turned seven, the instrument was replaced with the piano. From 1994, Li Yundi studied at the secondary school attached to the Sichuan Conservatory in the class of Professor Dan Zhaoyi. During this period, the young musician's experience of participating in the International Igor Stravinsky Piano Competition in the United States was particularly successful; his performance of Liszt's *Tarantella* earned high marks from the jury.

During his studies, Li Yundi mastered an extensive repertoire. The teacher endeavoured to develop the student's artistic potential and imagination to the fullest, inspiring him by appealing to the desire to realise his own individuality. The professor was

cautious in choosing programmes, rightly considering this matter extremely important for achieving high results. Li Yundi notes that the teacher was strict even in daily work, demanding the highest attainable perfection of performance. Studying in Dan Zhaoyi's class stimulated the development of Li Yundi's musical talent and set the young pianist on a search for the aesthetic foundations of creating interpretations. The teacher noted important qualities of his student's giftedness: "Interpretation presupposes certain personal qualities, an understanding of the composer's intent and an imagination that endows performance with inner experiences. The combination of sensitive intuition and intellect allows Li Yundi to create compelling interpretations" [6, p. 46].

The fundamental principles of Dan Zhaoyi's methodology proved close to the tenets of outstanding teachers of the Russian system of training musicians, namely the revelation of the unique creative individuality of each student.

Since before participating in the competition Li Yundi was insufficiently familiar with the style of Chopin's music, the pianist faced the necessity of a rapid and profound immersion in the composer's oeuvre. To overcome these difficulties, he listened to and compared various recorded versions by outstanding performers, studying the characteristics of the form of the works, their melodic content and other means of expression. "I had never studied Chopin's music and went to the competition. It was risky; in the course of my studies I had played very few of his compositions. But my perception of his works was intuitively very strong, and I felt my potential" [6, pp. 71-72].

Li Yundi emphasises the importance of intuition for a performer in creating an interpretation: "the language of musical art is universal and the performer's intuition is capable of finding the shortest paths to codes of different cultural origins" [6, p. 13]. The complexity of embodying a musical work, in Li Yundi's view, lies in "vividly conveying the charm of the music, just as the painting of Claude Monet reflects the artist's impressions" [6, p. 292].

The Chopin Competition allowed Yundi to concentrate on the music of this composer. At that time he thoroughly studied the composer's life and creative path. By analysing the history of personal experiences and the context of the era, he grasped the composer's artistic style and the characteristic distinctiveness of each musical work. For the pianist

Fig. 1. Li Yundi

it was important to penetrate and attempt to comprehend Chopin's creative state during the period of composing these works, since the composer's feelings were embodied in his masterpieces [6, p. 73].

In performing art, the question of the performer's fidelity to the composer's intent is one of the principal factors determining the artistic value of an interpretation. In matters of grasping style, Chopin's oeuvre presents a complex phenomenon, it "does not forgive" the performer the slightest insincerity, excess, or unjustified emotional gestures. The genuine depth of dramatic feelings in the music of the Polish genius is combined with elevation and elegance, presupposing the "highest simplicity" of artistic embodiment.

From 1997 to 2000, Li Yundi intensively participated in competitive events, performing at major piano competitions in China and abroad. Li Yundi's interpretations demonstrated a gradual mastery of various musical styles, and his playing acquired a balance of emotional-imagistic content and artistic technique. Although Li Yundi was quite successful with compositions of the Romantic era, he gradually developed as a musician engaging with music of various epochs.

Li Yundi succeeds in creating new readings of masterpieces; the pianist demonstrates an elusive mutability of images in the process of performance. In these sonic transformations the music seems to be filled with vital force, coming alive in the consciousness of listeners. When listening to works by Chopin and Liszt in his interpretations, an illusion of an elevated Romantic style is created. But what lies behind the outward impressiveness and aristocratism? His playing possesses recognisable traits: the image of the "prince of the piano" with refined sophistication evokes a composite Chopin-Liszt figure in modern settings. The pianist's performance is characterised by extreme contrast: fragile mel-

ancholic sincerity is suddenly replaced by energy and strength of will. And yet, the romanticism of his readings is imagined, for behind it one senses a certain rational mechanism.

In the process of his work, Li Yundi strives to immerse himself deeply in the musical-poetic world of compositions, seeking to achieve a perfect embodiment. This brings his work on creating interpretations closer to scholarly research, and the very image of the performer closer to that of a scholar verifying intuition through scientific postulates.

One may conclude that the stylistics of Li Yundi's performance is romantic, but it is a modern, rational and precisely calibrated romanticism, in which subjectivity is subordinated to balanced orderliness. Vivid dramatic surges of sensuality are restrained by the intellectual will of the performer.

Li Yundi's interpretations may be attributed to the direction of "classical academism" or "academicised romanticism" [2]. Nevertheless, Li Yundi's readings are not "the aestheticism of decorative beauty, outwardly attractive, at times producing an impression of 'artful artificiality'" [2]. The combination of refined sensuality with structural coherence and orderliness is harmoniously balanced in his performance.

Undoubtedly, a special place in the performing art of Li Yundi is accorded to the works of Chopin; at present he has become the most authoritative contemporary Chinese pianist performing the works of the Polish genius. Li Yundi embodies a broad palette of images in Chopin's music, from the passion and vital force of the Ballade in G minor Op. 23 No. 1 to the solemn heroic manliness of the polonaises. The sparkling crystalline purity of timbres in Li Yundi's performance conveys to listeners sensations of emotionally expressive romantic passion and simultaneously a strict, elevated unattainability. The pianist has excellent command of agogics and applies tempo rubato with rich artistic imagination. The performance of Chopin's works is characterised by rhythmic elasticity and natural tempi, demonstrating Li Yundi's poetic temperament.

Among contemporary Chinese pianists, his interpretations of this composer's music stand out for their multifaceted imagery. With a subtle feeling for the composer's intentions, the pianist embodies the spirituality of Chopin's music. An example of a refined interpretation of Romantic-era music is his reading of the Ballade No. 2 in F major Op. 38. The pianist emphasises the plasticity of the melodic line through phrasing and nuancing. The compactness

and coherence of the design, and the inevitability of the development towards the climax in the final statement of the theme, are attractive. The performance of the Mazurkas Op. 17 No. 1 and No. 2 by Chopin is distinguished by immediacy and freshness, as well as filigree mastery. Characteristic are the expressive details, based on colouristic discoveries, differentiation of texture, and the creation of a subtle sonic perspective. In the performance of the Prelude in D-flat major Op. 28 No. 15 by Chopin, the pianist creates a vivid dramatic image, embodying an extreme contrast between the outer and middle sections of the ternary form. The outward calm and detached contemplation of the opening and concluding sections, as if reflecting a landscape, is contrasted with the storm raging in the inner world of the artist.

Li Yundi says that the greatest distinctive feature of Chopin's music lies in the necessity for both performer and listener to embark on a long journey of seeking to unravel the mystery of his music. An interpretation presupposes that with the passage of time it may be perceived by later generations, but it may equally be rejected, which is unpredictable. Just as certain world-famous paintings were not understood at the time of their creation, many interpretations may not be accepted by contemporaries.

In Li Yundi's performance of Liszt's Piano Concerto No. 1, the romanticism of the interpretation acquires different qualities compared with his performance of Chopin's music, the tone becomes more elevated and alert, articulation acquires even greater refinement and precision. Li Yundi combines the romantic mood with an optimistic conception of the work, compelling listeners to experience emotional moments of beauty.

The gradual accumulation of cultural potential and artistic impressions, which shapes the stylistics of interpretation, has determined the aesthetic characteristics of the pianist's readings. In his performance, there are several emotional levels: simple, immediately comprehensible feelings are combined with hidden affects that are perceived retrospectively after listening.

Li Yundi believes that the art of the piano is a dynamic and open system of musical culture. It contains many artistic influences. The performing art of the pianist synthesises, among other things, the philosophical and aesthetic principles of Chinese musical culture, whose insularity, compounded by the elite exclusivity of piano art, which possesses

centuries-old traditions, reinforces each other's influence, inevitably leading the performer to a conflict of value orientations. The performer is confronted with the need to resist the double pressure of cultural postulates, transitioning to a multiplicity of thinking. This path presupposes a movement from understanding piano art exclusively as European heritage, for which Chinese pianists remain foreigners, towards diversity and artistic pluralism. The method of seeking answers to fundamental philosophical questions through practical activity, which is characteristic of Eastern perception, is projected by the pianist onto piano playing, which "constantly deepens the understanding of the work" [6].

Li Yundi emphasises that he prefers to play dramatic works of monumental form, with elaborate dramaturgical development, conflicts, powerful emotions and spiritual will, such as the piano concertos of P.I. Tchaikovsky, F. Liszt, and J. Brahms.

A musician, in Li Yundi's opinion, even if gifted with talent, will not achieve a greater breakthrough without sufficient time and energy to devote to art, which depends on absolute dedication to music. Musical art presupposes constant self-improvement. Instead of continuing a brilliant and intensive professional career, Li Yundi enrolled at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Germany) in the class of Professor Arie Vardi. This teacher possesses broad erudition and, when working with students, thoroughly analyses music from the standpoint of imagery and dramaturgical development. What is unusual in his method is that he employs working methods from other specialisations: for example, he conducts and requires the student to conduct a piano composition. Li Yundi noted the value of this technique in working towards achieving a precise sense of the temporal dimension of a musical work.

The pianist declined further participation in competitions and commercial projects, considering that art requires serious reflection and in-depth work, since "only in this way can the interpretation of music approach a work of art" [6, p. 75].

As I. Koryabin notes, "the victory at the Chopin Competition opened broad prospects for Yundi Li, both in terms of developing a worldwide performing career and in terms of work in the field of sound recording. For many years he was an exclusive artist of the Deutsche Grammophon label, and the pianist's first studio disc, released on this label in 2002, was a solo album with recordings of Cho-

Fig. 2. Li Yundi

pin's music (Chopin, Recital, C.Y.)" [1]. In 2003, an album with recordings of works by F. Liszt was released. "To play Liszt's music means to scale cliffs. In Liszt: Piano Recital I strive to embody youth and vital force," says Li Yundi.

Works by Chopin and Liszt continue to occupy an important place in Li Yundi's concert repertoire; however, the pianist now also turns to the piano music of W.A. Mozart, L. van Beethoven, D. Scarlatti, F. Schubert, R. Schumann, F. Liszt, M. Ravel, S. Prokofiev, and Chinese composers.

In Li Yundi's performance of Beethoven's Piano Concerto No. 5 in E-flat major Op. 73, the aesthetic taste and harmony are attractive, but there is also a transcendent temperament that compels the listener to experience in real time the beauty of this work by the German genius. The pianist shows an interest in Schubert's oeuvre. For understanding the Schubertian style, Li Yundi considers it important to develop aural experience that encompasses music of different genres, including operatic art. Li Yundi also emphasises the importance of finding the natural "breathing" of the music in piano performance, which contributes to the formation of formal integrity in the process of its sonic realisation.

In Prokofiev's Piano Concerto No. 2 in G minor Op. 16, the pianist achieves unusual colouristic effects. The metric-rhythmic dimension of his performance attracts attention: the complex multidimensionality of rhythm defines the captivating atmosphere of the work, in which one senses restraint and concealed anxiety.

In 2011, Li Yundi recorded his first album of Chinese music, *Red Piano*, as a tribute to the national musical culture of China. This album was the result of lengthy preparation and included the Piano Concerto *The Yellow River*, created by a group of composers, Yin Chengzong, Chu Wanghua, Liu Zhuang, Sheng Lihong, Shi Shucheng, and Xu Feixing, based on the cantata *The Yellow River* by Xian Xinghai, as well as piano pieces by Wang Jianzhong, "Glowing Red Lil-

Fig. 3. Cover of Li Yundi's album with recordings of Chinese piano music

ies", "Liuyang River", "Colourful Clouds Chasing the Moon", "Girl from Dali", and by Zhang Chao, "In a Distant Place", "Pi Huang", "Kangding Love Song", "Why Are the Flowers So Red", and "My Motherland". These well-known piano pieces by Chinese composers in Li Yundi's performance experience a second birth, sounding heartfelt, without external virtuosic effects. The pianist profoundly and soulfully expresses the genuine charm of Chinese national works. The music of Chinese composers in Li Yundi's performance emerges filled with an intellectual comprehension of the musical content. The pianist clearly and logically realises the structure of the form, exquisitely fitting refined details into the overall context.

The expressive relief of the melodies and the differentiation of the texture of the compositions are balanced, while the timbral diversity and intensity of contrasts create a vivid impression. The Chinese composers' works selected by the pianist for recording are united into a single encyclopaedia of national images. They are simple and laconic, yet at the same time contemplatively elegant. The subtlety of their character, which hints at the necessity to imagine and envision those nuances hidden within the inner realm of the logic of meanings, embodies the particularities of the Chinese worldview. Li Yundi's readings clearly realise the conceptions of his designs; they reflect the archetypes of Chinese art, embodied by a distinctive and brilliant contemporary artist.

In this regard, Li Yundi represents not only an example of mastering the styles of piano art but also brings into world art a new direction in the interpretation of Chinese piano works, enriching

conceptions of performing techniques, colouristics, and the philosophical sources of pianistic art.

Li Yundi's performing mastery has been highly appreciated by domestic and international music critics. The piano sounds orchestral under the pianist's hands, and in this respect his performance demonstrates a closer affinity to Liszt's artistic treatment of the instrument. Li Yundi notes that in musical art everything is interconnected. A performer must be in an elevated spiritual state and create an inner creative space for himself. When he reaches a relatively high point, this is especially important. A gifted musician can express a very broad spectrum of emotions. A subtle feeling for music opens up possibilities for comprehending the styles of different composers.

An important aspect of the history of piano art is the fact that Li Yundi is the only pianist who received his professional musical education in his homeland in mainland China and possesses internationally recognised fame. This circumstance confirms the active progress of Chinese piano art, which is entering world musical culture.

In China, millennial national traditions are respected with reverence, rituals and etiquette are observed, and culture is protected and preserved. This cultivates respect for the rich traditions of other cultures, providing a decisive foundation for their comprehension. Li Yundi considers it important for Chinese people who love classical music to study Western cultures and analyse their origins. If one takes Chopin's and Liszt's music as an example, then from the standpoint of musical content they are composers whose work encompasses that which falls within the understanding of the Romantic style. Liszt, in the pianist's opinion, expresses something magnificent, brilliant, but also very tender; his music is rich in colouristic discoveries. Chopin is the poet of the piano, and therefore his images are very elegant and mutable, in a constant search for answers to inner questions.

After the Chopin Competition, many professionals believed that Li Yundi would concentrate on interpretations of Chopin's music. He had to play a great deal of the Polish composer's works in accordance with the requirements of the competition and the subsequent contract, so it is unsurprising that a significant number of recordings appeared. Over the years of performing abroad, the pianist increased his experience, meeting many renowned musicians who are key figures in culture. Several years of fur-

ther work showed that after the Chopin Competition, at which the pianist demonstrated outstanding achievements, he continues to move forward.

In the performances and the very personality of Li Yundi there is something that attunes the listener to the apprehension of a certain truth, to making an effort to discover something new. He is in no hurry to decipher the "answers" for the listener, preserving the mystical aura of a mystery that cannot be proved. At the same time, this does not deprive his performance of immediate emotionality. Modesty is manifested in the fact that the pianist does not seek to assert himself among others; what concerns him is the struggle with himself.

REFERENCES:

1. Koryabin, I. 2010. "Yun`di Li", [Online], available at: <https://www.belcanto.ru/yundi.html>
2. Chinaev, V.P. 1995. "Performance styles in the context of artistic culture of the 18th – 20th centuries (using piano performance as an example)", Abstract of Ph.D. dissertation, Art History, Moscow, Russia.
3. Shi Yave`n`. 2019. "Chinese pianists – performers of Frederic Chopin in the musical space of Eurasia in terms of intonation" [Kitajskie pianisty` — ispolniteli Frederika Shopena v muzy`kal`nom prostranstve Evrazii v aspekte intonacionnogo zvuchaniya], *Humanities [Gumanitarny`e nauki]*, no. 8, pp. 117-122.
4. Shi Yave`n`. 2021. "Performance and pedagogical principles of Frederic Chopin and their implementation in piano teaching in China", Abstract of D. Sc. dissertation, Pedagogical Sciences, Moscow, Russia.
5. Dan` Chzhaoi. 2013. *Teoriya obucheniya igre na fortepiano: Chzhaoi Dan` [Piano Teaching Theory: Zhaoyi Dan]*, Izd-vo Shanxajskoe muzy`kal`noe, Shanghai, China, June. 但昭义. «但昭义钢琴教育文论» // 上海: 上海音乐出版 2013.6 - 451页
6. Li In` and I Yun`ve`n`. 2007. *Fortepiano Li Yun`di: kitajskaya legenda [Li Yundi's Piano: A Chinese Legend]*, Izd-vo Xuache`n, Guangzhou, China, August. 李音·易运文. «中国钢琴神话李云迪» // 广州: 花城出版社 2007.8 - 304页

Чэнь Ихэн

Аспирант

Институт современного искусства

e-mail: cyh925@mail.ru

Москва, Россия

ORCID: 0000-0002-5834-0249

DOI: 10.36340/2071-6818-2026-22-2-128-139

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ЛИ ЮНЬДИ В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

Аннотация: В статье анализируется исполнительское искусство лауреата первой премии XIV Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена в Варшаве – китайского пианиста Ли Юньди. Художественная стилистика трактовок пианиста рассматривается автором с опорой на теоретические основы теории исполнительских стилей и методологию целостного анализа сочинений и вопросов их интерпретации, разработанную в трудах российских музыковедов. Вплоть до последнего времени исполнительское искусство пианистов из Китая, занимающих значительное место в современной концертной жизни во всем мире, оставалось за пределами рас-

Пианисты из Китая занимают значительное место в современной концертной жизни во всем мире. Тем не менее, в ракурсе изучения стилистических особенностей исполнительского искусства их творчество остается за пределами рассмотрения. Основное количество литературы о китайских пианистах посвящено биографическим сведениям, анализу исполняемого репертуара. До настоящего времени в музыковедении понятие «китайский пианист» означает некое однородное в стилевом отношении явление. Тем не менее, очевидно, что интерпретации Лю Шикуня, Инь Чэнцзуна, Фу Цонга, Ли Юньди, Ван Юйцзя, Ланг Ланга принадлежат к различным стилистическим направлениям артистической практики.

Исполнительское дарование Ли Юньди было по достоинству оценено жюри XIV Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена в Варшаве — одного из сложных и авторитетных музыкальных состязаний: музыкант получил

смотрения особенностей интерпретации. Основное количество созданной литературы было посвящено биографическим сведениям, анализу исполняемого репертуара. Можно предположить, что долгое время в музыковедении, это художественное явление считалось однородным. Предметом изучения в настоящей статье является особенности исполнительского искусства Ли Юньди с позиции определения стилистической интерпретации.

Ключевые слова: *китайские пианисты, Ли Юньди, интерпретация, романтизм, художественный стиль.*

золотую медаль, став первым в истории китайским исполнителем, завоевавшим эту награду.

Биографические сведения и общая характеристика творческой деятельности пианиста проанализированы в монографии Ли Инь и И Юньвэнь «Фортепиано Ли Юньди: китайская легенда» [6]. Авторы сфокусировали внимание на изучении периода становления молодого музыканта. Описания избранных интерпретаций пианистом сочинений Шопена исследуются в статье и диссертации Ши Явэнь [3], [4]. Предметом изучения в настоящей статье является исполнительское искусство Ли Юньди с точки зрения рассмотрения стилистических особенностей его интерпретаций.

Ли Юньди родился в Чунцине в 1982 году, в возрасте трех лет начал учиться игре на аккордеоне. Когда ему исполнилось семь лет, инструмент был заменен на фортепиано. С 1994 года Ли Юньди обучался в средней школе при Сычуаньской консерватории в классе профессора Дань

Чжаои. В этот период особенно успешным был опыт участия юного музыканта в Международном конкурсе пианистов имени Игоря Стравинского в США – исполнение «Тарантеллы» Ф. Листа заслужило высокие оценки жюри.

Во время обучения Ли Юньди освоил обширный репертуар. Педагог старался максимально развить художественный потенциал и воображение студента, вдохновить его, обращая к стремлению осознать собственную индивидуальность. Профессор осторожно относился к выбору программ, справедливо считая этот вопрос чрезвычайно важным для достижения высокого результата. Ли Юньди отмечает, что педагог был строг даже в повседневной работе, требуя максимально достижимого совершенства исполнения. Обучение в классе Дань Чжаои стимулировало развитие музыкального таланта Ли Юньди и настраивало молодого пианиста на поиски эстетических основ создания интерпретаций. Педагог отмечал важные качества одаренности своего ученика: «Интерпретация предполагает определенные качества личности, понимание замысла композитора и фантазию, наделяющую исполнение внутренними переживаниями. Сочетание чуткой интуиции и интеллекта позволяет Ли Юньди создавать интересные интерпретации» [6, с.46].

Основные принципы методики Дань Чжаои оказались близки постулатам выдающихся педагогов российской системы обучения музыкантов — раскрытию неповторимой творческой индивидуальности каждого студента.

Поскольку до участия в конкурсе Ли Юньди был недостаточно знаком со стилем музыки Шопена, пианист столкнулся с необходимостью быстрого и глубокого погружения в творчество композитора. Для преодоления трудностей он прослушивал и сравнивал различные версии записи выдающихся исполнителей, изучал особенности формы произведений, мелодики и других средств выразительности. «Я никогда не изучал музыку Шопена и поехал на конкурс. Это было рискованно, в процессе обучения я сыграл еще очень мало его сочинений. Но восприятие его произведений интуитивно было очень сильным, и я ощущал свой потенциал» [6, 71-72].

Ли Юньди отмечает важность интуиции для исполнителя в создании интерпретации: «язык музыкального искусства универсален и интуиция исполнителя способна обнаружить крат-

чайшие пути к кодам различного культурного происхождения» [6, 13]. Сложность воплощения музыкального произведения, по мнению Ли Юньди, заключается в том, чтобы «живо передать очарование музыки, подобно тому, как живопись Клода Моне отражает впечатления художника» [6, 292].

Конкурс Шопена позволил Юньди сконцентрироваться на музыке композитора. В то время он тщательно изучал жизненный и творческий путь композитора. Анализируя историю личных переживаний и контекст эпохи, он постигал художественный стиль композитора и характерное своеобразие каждого музыкального произведения. Для пианиста было важно проникнуть и попытаться осознать творческое состояние Шопена в период создания сочинений, поскольку чувствования композитора воплотились в его шедеврах [6, 73].

В исполнительском искусстве вопрос верности исполнителя замыслу композитора является одним из главных, определяющих художественную ценность трактовки. В вопросах постижения стиля творчество Шопена представляет сложный феномен — оно «не прощает» исполнителю малейшей неискренности, чрезмерности, неоправданных эмоциональных движений. Подлинная глубина драматических чувств сочетается в музыке польского гения с возвышенностью и элегантностью, предполагая «высшую простоту» артистического воплощения.

С 1997 по 2000 год Ли Юньди интенсивно участвовал в конкурсных состязаниях, выступал на крупных фортепианных конкурсах в Китае и за его пределами. Интерпретации Ли Юньди демонстрировали постепенное овладение различными музыкальными стилями, игра пианиста приобретала сбалансированность эмоционально-образного содержания и художественной техники. Несмотря на то, что Ли Юньди довольно успешно справлялся с сочинениями эпохи романтизма, он постепенно развивался как музыкант, обращаясь к музыке различных эпох.

Ли Юньди удается создавать новые трактовки шедевров, пианист демонстрирует неуловимую изменчивость образов в процессе исполнения. В этих звуковых трансформациях музыка словно наполняется витальной силой, оживая в сознании слушателей. При прослушивании сочинений Шопена и Листа в его интерпретациях создается иллюзия возвышенного романтиче-

ского стиля. Однако, что скрывается за внешней импозантностью и аристократизмом? Его игра обладает узнаваемыми чертами — облик «принца фортепиано» с утонченной изысканностью напоминает собирательный шопеново-листовский образ в современных декорациях. Исполнению пианиста свойственна предельная контрастность: хрупкая меланхоличная искренность внезапно сменяется энергией и волевой силой. И все же, романтичность его прочтений воображаема — за ней ощущается некий рациональный механизм.

В процессе работы Ли Юньди старается глубоко погружаться в музыкально-поэтический мир сочинений, стремясь к достижению совершенного воплощения. Это сближает его работу над созданием интерпретации с научной работой, а сам облик исполнителя — с образом ученого, проверяющего интуицию научными постулатами.

Можно прийти к выводу, что стилистика исполнения Ли Юньди романтична, но это современный рациональный и точно взвешенный романтизм, в котором субъективность подчиняется сбалансированной упорядоченности. Яркие драматичные накалы чувственности сдерживаются интеллектуальной исполнительской волей.

Интерпретации Ли Юньди можно было бы к направлению «классического академизма» или «академизированного романтизма» [2]. Тем не менее, трактовки Ли Юньди — это не «эстетизм декоративной красоты, внешне привлекательной, порой производящей впечатление «искусной искусственности» [2]. Сочетание изысканной чувственности со стройностью и упорядоченностью гармонично балансируют в его исполнении.

Безусловно, особое место в исполнительском искусстве Ли Юньди отведено произведениям Шопена. В настоящее время он стал самым авторитетным современным китайским пианистом, играющим произведения польского композитора. Ли Юньди воплощает широкую палитру образов в музыке Шопена — от страстности и жизненной силы Баллады соль минор соч. 23 № 1 до торжественно-героической мужественности полонезов. Искрящаяся кристальная чистота тембров в исполнении Ли Юньди передает слушателям ощущения эмоционально выразительной романтической страстности и одновременно строгой возвышенной недостижимости. Пианист прекрасно владеет агогикой и применяет *tempo rubato* с богатым художественным воображением. Исполнение про-

изведений Шопена характеризуется упругостью ритма, темповой естественностью, демонстрирует поэтический темперамент Ли Юньди.

Среди современных китайских пианистов его трактовки музыки Шопена выделяются многогранной образностью. Тонко чувствуя замыслы композитора, пианист воплощает одухотворенность музыки композитора. Примером тонкой интерпретации сочинения эпохи романтизма является интерпретация Баллады № 2 фа мажор соч. 38. Пианист подчеркивает пластичность мелодической линии фразировкой и нюансировкой. Привлекает компактность и стройность замысла, неуклонность неуклонность развития кульминации в последнем проведении темы. Непосредственностью и свежестью, филигранным мастерством отличается исполнение мазурок соч. 17 № 1 и № 2 Шопена. Характерны выразительные детали, основанные на колористических находках, дифференциации фактуры, создании тонкой звуковой перспективы. В исполнении Прелюдии ре бемоль мажор соч. 28 № 15 Шопена пианист создает яркий драматичный образ, воплощая предельный контраст в крайних и среднем разделах трехчастной формы. Внешнему спокойствию и отстраненной созерцательности начального и заключительного разделов, словно отражающих картину пейзажа, противопоставляется буря, бушующая во внутреннем мире художника.

Ли Юньди говорит о том, что самая большая особенность музыки Шопена заключается в необходимости для исполнителя и слушателя отправиться в длительный путь поиска разгадки тайны его музыки. Интерпретация предполагает, что с изменением времени она может быть воспринята более поздними поколениями, но также возможно будет отвергнута, что непредсказуемо. Подобно тому, как некоторые всемирно известные картины не были поняты во время своего создания, многие интерпретации могут быть также не приняты современниками.

В исполнении Ли Юньди Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Листа романтичность интерпретации приобретает другие качества в сравнении с исполнением музыки Шопена — тон становится более приподнятым, аллертным, артикуляция приобретает еще большую отточенность и остроту. Ли Юньди сочетает романтическое настроение с оптимистичной концепцией произведения, заставляя слушателей эмоционально переживать моменты прекрасного.

Постепенное накопление культурного потенциала и художественных впечатлений, формирующее стилистику интерпретации, определило эстетические особенности трактовки пианиста. В его исполнении присутствует несколько эмоциональных уровней: простые, сразу понятные чувства сочетаются со скрытыми аффектами, воспринимаемыми после прослушивания ретроспективно.

Ли Юньди считает, что фортепианное искусство является динамичной и открытой системой музыкальной культуры. В нем присутствует множество художественных влияний. В исполнении пианиста обобщаются, в том числе и философско-эстетические принципы китайской музыкальной культуры, замкнутость которой, умноженная на элитарную закрытость фортепианного искусства, обладающего многовековыми традициями, усиливают влияние друг друга, неизбежно приводя исполнителя к конфликту ценностных ориентиров. Исполнитель сталкивается с необходимостью противостоять двойному давлению культурных постулатов, переходя к множественности мышления. Этот путь предполагает движение от осмысления фортепианного искусства исключительно как европейского наследия, для которого китайские пианисты остаются иностранцами к разнообразию и художественному плюрализму. Свойственный восточному восприятию метод поиска ответов на фундаментальные философские вопросы в процессе практической деятельности пианист проецирует на фортепианную игру, которая «постоянно углубляет понимание произведения» [6].

Ли Юньди подчеркивает, что предпочитает играть драматичные произведения монументальной формы, с развитой драматургией развития, конфликтами, сильными эмоциями и духовной волей, такие как фортепианные концерты П.И. Чайковского, Ф. Листа, Й. Брамса.

Музыкант, по мнению Ли Юньди, даже если у него есть талант, не совершит большего прорыва, если у него не будет достаточно времени и энергии, чтобы посвятить себя искусству, что зависит от абсолютной преданности музыке, предполагающей постоянную работу над собой. Вместо продолжения блестящей и интенсивной профессиональной карьеры Ли Юньди поступил в Высшую школу музыки и театра в Ганновере (Германия) в класс профессора Али Вади. Этот педагог обладает широкой эрудицией, и, за-

нимаясь со студентами, тщательно анализирует музыку с точки зрения образности и драматургического развития. Необычным в его методе является то, что он использует методы работы музыкантов других специальностей: к примеру, дирижирует и заставляет студента продирижировать фортепианным сочинением. Ли Юньди отмечал ценность этого приема в работе над достижением точного ощущения времени музыкального произведения.

Пианист отказался от дальнейшего участия в конкурсах, коммерческих проектах, считая, что искусство требует серьезных размышлений и углубленной работы, поскольку «только таким образом интерпретация музыки может приблизиться к произведению искусства» [6, 75].

Как отмечает И. Корябин, «победа на конкурсе имени Шопена открыла перед Юньди Ли широкие перспективы, как в отношении развития мировой исполнительской карьеры, так и в отношении работы в сфере звукозаписи. В течение многих лет он являлся эксклюзивным артистом фирмы Deutsche Grammophon — и первым студийным диском пианиста, выпущенным на этом лейбле в 2002 году, стал сольный альбом с записью музыки Шопена («Chopin — Recital» — Ч.И.)» [1]. В 2003 году вышел альбом с записями сочинений Ф. Листа. «Играть музыку Листа — значит подниматься на скалы. В «Lisz — Piano Recital» я стремлюсь воплотить молодость и жизненную силу», — говорит Ли Юньди.

Сочинения Шопена и Листа по-прежнему занимают важное место в концертном репертуаре Ли Юньди, однако в настоящее время пианист также обращается к фортепианной музыке В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Д. Скарлатти, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа, М. Равеля, С. Прокофьева, китайских композиторов.

В исполнении Ли Юньди Пятого концерта для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор соч. 73 Бетховена привлекает эстетический вкус и гармоничность, но также присутствует трансцендентный темперамент, заставляющий слушателя в реальном времени переживать красоту этого сочинения. Пианист проявляет интерес к творчеству Шуберта. Для понимания шубертовского стиля Ли Юньди считает важным развитие слухового опыта, включающего музыку разных жанров, в том числе оперное искусство. Важность нахождения естественного «дыхания» музыки Ли Юньди подчеркивает и в исполнении на форте-

пиано, что способствует становлению целостности формы в процессе ее звукового воплощения.

Во втором концерте для фортепиано с оркестром соль минор соч. 16 Прокофьева пианист добивается необычных колористических эффектов. Обращает на себя внимание метроритмическая сторона его исполнения: сложная многомерность ритма определяет захватывающую атмосферу произведения, в которой ощущается сдержанность и скрытая тревожность.

В 2011 году Ли Юньди записал первый альбом китайской музыки «Красное фортепиано» («Red Piano») в дань национальной музыкальной культуре Китая. Этот альбом появился в результате длительной подготовки и включил в себя Концерт для фортепиано с оркестром «Желтая река», созданный группой композиторов Инь Чэнцзунем, Чу Ванхуа, Лю Чжуаном, Шэн Лихуном, Ши Шучэном, Сюй Фэйсином на основе кантаты «Желтая река» Сиань Синхая, а также фортепианные пьесы Ван Цзяньчжуна «Светящиеся красные лилии», «Река Люян», «Разноцветные облака в погоне за Луной», «Девушка Дали», Чжан Чао «В далеком месте», «Пи Хуан», «Песня о любви Кангдинга», «Почему цветы такие красные», «Моя Родина». Эти хорошо известные фортепианные пьесы китайских композиторов в исполнении Ли Юньди переживают второе рождение, звучат задумчиво, без внешних виртуозных эффектов. Пианист глубоко и одухотворенно выражает подлинное очарование китайских национальных произведений. Творчество китайских композиторов в исполнении Ли Юньди предстает наполненным интеллектуальным осмыслением музыкального содержания. Пианист ясно и логично воплощает структуру формы, ювелирно вписывая изысканные детали в общий контекст.

Выразительная рельефность мелодий и дифференциация фактуры сочинений сбалансированы, а тембровое разнообразие и интенсивность контрастов создают яркое впечатление. Произведения китайских композиторов, избранные пианистом для записи, объединены в единую энциклопедию национальных образов. Они просты и лаконичны, но в то же время соизмерительно элегантно. Тонкость их характера, намекающая на необходимость додумать и вообразить те нюансы, которые скрыты во внутреннем ареале логики смыслов, воплощают особенности китайского мировоззрения. Трактовки Ли Юньди ясно воплощают концепции его замыслов, в

них находят отражение архетипы китайского искусства, воплощенные самобытным и ярким современным художником.

В этом отношении Ли Юньди является собой не только пример постижения стилей фортепианного искусства, но также привносит в мировое искусство новое направление интерпретации китайских фортепианных произведений, обогащающих представления об исполнительских приемах, колористике, философских истоках пианистического искусства.

Исполнительское мастерство Ли Юньди было высоко оценено отечественными и международными музыкальными критиками. Фортепиано звучит у пианиста оркестрально, и в этом его исполнение демонстрирует близость скорее художественной трактовке инструмента Листом. Ли Юньди отмечает, что в музыкальном искусстве все взаимосвязано. Исполнителю необходимо быть в возвышенном духовном состоянии и создавать для себя творческое внутреннее пространство. Когда он доходит до относительно высокой точки, это особенно важно. Одаренный музыкант может выразить очень широкий спектр эмоций. Тонкое чувство музыки открывает возможности постижения стилей разных композиторов.

Важным аспектом истории фортепианного искусства является тот факт, что Ли Юньди является единственным пианистом, получившим профессиональное музыкальное образование на родине в материковом Китае и обладающий, признанной мировой известностью. Это обстоятельство подтверждает активный прогресс китайского фортепианного искусства, входящего в мировую музыкальную культуру.

В Китае с почтением относятся к тысячелетним национальным традициям, соблюдая ритуалы и этикет, защищая и сберегая культуру. Это воспитывает уважение к богатым традициям других культур, обеспечивая решающую основу для их постижения. Ли Юньди считает важным для китайцев, которые любят классическую музыку, изучать западные культуры, анализировать их истоки. Если остановиться на музыке Шопена и Листа в качестве примера, то с точки зрения содержания музыки они являются композиторами, охватывающими в своем творчестве то, что входит в понимание романтического стиля. Лист, по мнению пианиста, выражает нечто великолепное, блестящее, но также и очень нежное, его музыка богата

колористическими открытиями; Шопен — фортепианный поэт, поэтому его образы очень глубокие и изменчивые, находящиеся в постоянном поиске ответов на внутренние вопросы.

После шопеновского конкурса многие профессионалы считали, что Ли Юньди сосредоточится на интерпретациях музыки Шопена. Ему приходилось много играть сочинения польского композитора в соответствии с требованиями конкурса и последующего контракта, поэтому неудивительно, что появилось значительное количество записей. За годы выступлений за рубежом пианист увеличивал свой опыт, встречался со многими известными музыкантами, являющимися ключевыми фигурами в культуре. Несколько лет дальнейшей работы показали, что после шопеновского конкурса, на котором пианист продемонстрировал выдающиеся достижения, он продолжает прогрессировать.

В интерпретациях и самой личности Ли Юньди есть нечто, настраивающее слушателя на постижение некоей истины, сделать усилие над собой

для открытия нового. Он не спешит расшифровать «ответы» для слушателя, сохраняя мистический ареал тайны, которую невозможно доказать. В то же время это не лишает его исполнение непосредственной эмоциональности. Скромность проявляется в том, что пианист не стремится утверждать себя среди других, его волнует борьба с самим собой.

В исполнительском искусстве китайских пианистов прослеживаются многие явления, характерные для мировой художественной культуры, и в то же время дополняющие общую панораму музыкального искусства. Опора на национальные философские концепции способствовала открытию новых ракурсов осмысления художественной образности сочинений, принципов исполнительского мастерства. Пути дальнейшего развития современного исполнительского искусства уже немыслимы без пианистов из Китая, среди которых появляется все больше музыкантов, создающих самобытные трактовки шедевров мирового музыкального искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Корябин И. Юньди Ли // Belcanto.ru. URL: <https://www.belcanto.ru/yundi.html>
2. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII – XX веков (на примере фортепианного исполнительского искусства): автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра иск.: М., 1995.
3. Ши Явэнь. Китайские пианисты — исполнители Фредерика Шопена в музыкальном пространстве Евразии в аспекте интонационного звучания // Гуманитарные науки. – 2019. – №8. – С. 117-122.
4. Ши Явэнь. Исполнительские и педагогические принципы Фредерика Шопена и их реализация в фортепианном обучении в Китае: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: М., 2021.
5. Дань Чжао. Теория обучения игре на фортепиано. – Шанхай: Изд-во Шанхайское музыкальное, июнь 2013. – 451 с. 但昭义. «但昭义钢琴教育文论» // 上海: 上海音乐出版 2013.6 – 451页
6. Ли Инь, И Юньвэнь. Фортепиано Ли Юньди: китайская легенда. – Гуанчжоу: Изд-во Хуачэн, август 2007. – 304 с. 李音·易运文. «中国钢琴神话李云迪» // 广州: 花城出版社 2007.8 – 304页