DOI: 10.48647/ICCA.2026.42.59.052

Чэнь Ни
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки

Музыка и живопись в фортепианных сонатах Гэ Цина

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие музыки и живописи в фортепианных сонатах китайского композитора Гэ Цина (葛清). На примере Сонаты № 26 «Одинокое путешествие» демонстрируется воздействие жанров традиционной китайской живописи (пейзажная зарисовка *шань-шуй*, жанровая сцена *жэнь-у*) на содержание и музыкальную драматургию. Структура сонаты (16 контрастных частей) уподобляется длинному разворачивающемуся свитку и сравнивается со знаменитым произведением старинной китайской живописи — «По реке в день поминовения усопших» Чжан Цзэдуаня (《清明上河图》张择端 *«Цин мин шан хэ ту» Чжан Цзэдуань*). Музыку Гэ Цина и традиционную живопись объединяет и особое ощущение времени: неспешное развертывание свитка подчинено движению взгляда созерцателя. В Сонате № 26 это нашло выражение в особой организации формы-процесса: развитие здесь происходит не через типичные для европейской сонатной формы мотивные конфликты, а через последовательную смену пейзажей и настроений.

Музыка Гэ Цина отражает такие ключевые принципы *гохуа*, как «рассеянная перспектива», «линия», «пустота», «сочетание плотного и разреженного». Особое внимание уделяется роли пауз, фактурной и интервальной символике в создании «слышимых образов» природы и человека. Делается вывод, что синтез музыки и живописи становится важнейшей чертой стиля Гэ Цина, позволяя ему достичь глубины философского высказывания.

Ключевые слова: Гэ Цин, китайская фортепианная музыка, жанр сонаты, музыка и живопись.

Chen Ni
Nizhny Novgorod State Conservatory named Glinka

Music and Painting in Ge Qing's Piano Sonatas

Abstract. This article examines the interaction of music and painting in the piano sonatas of the Chinese composer Ge Qing (葛清). Using Sonata No. 26, “Lonely Journey,” as an example, it demonstrates the influence of traditional Chinese painting genres on the content and musical dramaturgy (shan shui landscape sketch, ren wu genre scene). The sonata's structure (16 contrasting movements) is likened to a long, unfurling scroll and compared to a famous ancient Chinese painting, Zhang Zeduan's “Along the River on All Souls' Day” (清明上河图

Qingming shanghe tu). Ge Qing's music and traditional painting are also united by a unique sense of time: the unhurried unfurling of the scroll is subordinated to the movement of the observer's gaze. In Sonata No. 26, this is expressed in a unique organization of form-process: development here occurs not through the motivic conflicts typical of European sonata form, but through a consistent shift in landscapes and moods.

Ge Qing's music reflects key principles of guohua such as “diffuse perspective,” “line,” “emptiness,” and “the combination of dense and sparse.” Particular attention is paid to the role of pauses, textural and intervallic symbolism in creating “audible images” of nature and humanity. It is concluded that the synthesis of music and painting becomes the most important feature of Ge Qing's style, allowing him to achieve profound philosophical expression.

Keywords: Ge Qing, Chinese piano music, sonata genre, music and painting.

Стремление к синтезу искусств — одна из важнейших тенденций в китайской музыке XX—XXI веков [冯红雪, 王帅 *Фэн Хунсюэ, Ван Шуай* 2024, 84]. В творчестве современного китайского композитора Гэ Цина (р. 1972) эта тенденция проявляется особенно ярко. В фортепианных сонатах № 3, 8, 26 автор не просто вдохновляется образами природы, но преломляет в своей музыке принципы и установки традиционной китайской живописи *гохуа*.

Один из ярких примеров влияния живописи на музыку Гэ Цина — Соната для фортепиано № 26 «Одинокое путешествие». В программных заголовках частей сонаты очевидно влияние двух основных жанров *гохуа*: пейзажа *шань-шуй* (горы и воды) и жанровой сцены *жэнь-у* (изображение человека и окружающего его мира). Структура сонаты, состоящая из 16 контрастных частей, уподобляется длинному разворачивающемуся свитку и может быть сопоставлена со знаменитым произведением старинной китайской живописи — «По реке в день поминовения усопших» («Цин мин шан хэ ту» 清明上河图) Чжан Цзэдуаня, где каждый фрагмент самостоятелен, но вместе они складываются в единое целое.

Музыку Гэ Цина и традиционную китайскую пейзажную живопись объединяет и особое ощущение времени. В живописи течение времени как бы замедлено: неспешное развертывание свитка подчинено движению взгляда созерцателя. В Сонате № 26 это нашло выражение в особой организации формы-процесса: развитие здесь происходит не через типичные для европейской сонатной формы мотивные конфликты, а через последовательную смену пейзажей и настроений.

Особенно ярко проявляется в сонате принцип «рассеянной перспективы» (*сань дянь тоу ши* 散点透视) [Да Чунгуан 笪重光 2016，20—21], для которого характерно «наличие множества точек зрения, обеспечивающих динамику просмотра композиции», а также «соединение сразу нескольких ракурсов» [Белозёрова 2012, 378]. В сонате Гэ Цина возника-

ет нечто подобное: сопоставляя отдельные разделы и части, композитор ведет взгляд слушателя, свободно перемещая его с одного объекта на другой, от одного пейзажа к другому, от природы к человеку и обратно.

Музыкальный язык сонаты также обнаруживает тесную связь с базовыми принципами китайской живописи. Мелодика Гэ Цина опирается на принцип линейности. Широкий мелодический разворот отдельных тем вызывает конкретные пространственные ассоциации с линиями гор, облаков, террасообразных спусков. Фактурно-ритмическая организация базируется на принципе «пустоты» (*лю бай* 留白): исключительную роль играют паузы, длительные выдержанные звуки и разреженная фактура, создающая ощущение бесконечности пространства. В фактуре 5 части («Горные цветы растут пучками») очевидно проявление принципа «сочетания плотного и разреженного».

Таким образом, музыкальное творчество Гэ Цина тесно связано традициями китайской национальной живописи. В Сонате № 26 музыка и живопись образуют глубокий синтез, что проявляется на уровнях композиционного мышления, драматургии и музыкального языка.

Библиографический список

Белозерова, В. Г. Пространственные построения в китайском изобразительном искусстве от Хань до Тан // Общество и государство в Китае. 2012. Т. 42. № 2. С. 373—379.

笪重光[清]: 画筌 [*Да Чунгуан* (эпоха Цин). Хуа цюань] — 北京：人民美术出版社.2016.

冯红雪，王帅:音乐人类学的兴起及其中国实践 [*Фэн Хунсюэ, Ван Шуай*. Зарождение музыкальной антропологии и её китайская практика] // 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2024, 第 7 期, 第 84—90 页.