

УДК 78. 03

М.Е. Зольников

Чжу Кхесинь

Зольников Михаил Евгеньевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Zman1988@yandex. ru

Чжу Кхесинь, магистрант 2 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: 330169276@qq. com

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА КИТАЯ В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XX–XXI ВВ.

Статья посвящена основным этапам развития музыкального искусства Китая в отечественной и зарубежной историографии XX–XXI веков. Основные выводы: можно выделить три главных этапа в развитии музыкального искусства Китая. Период становления, развития основных принципов, разработка национальных инструментов. Период формирования и развития жанров китайской традиционной музыки. Период взаимодействия с европейской традицией, академическое музицирование.

Ключевые слова: Китай, музыкальное искусство, традиционная музыка, поэзия, история стран Востока.

M.E. Zolnikov

Zhu Kexin

Zolnikov Mikhail Evgenyevich, candidate of art criticism, associate professor of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: Zman1988@yandex. ru

Zhu Kexin, master student of 2nd course of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: 330169276@qq. com

THE HISTORY OF CHINESE MUSIC ART IN RUSSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY OF THE XX–XXI CENTURIES

The article is devoted to the main stages of development of Chinese music art in Russian and foreign historiography of the XX–XXI centuries. Main conclusions: it is possible to allocate three main stages in development of music art of China. The period of formation, development of basic principles, national instruments. Period of Chinese traditional music genres development. The interaction with the European tradition period, academic musicmaking.

Keywords: China, musicart, traditional music, poetry, history of countries of the East.

В последние десятилетия многократно усиливается интерес к культурным традициям и искусству стран Востока. Об этом свидетельствуют многочисленные выставки, литературные вечера, концерты традиционной музыки. Не случайно в данном контексте и внимание к традиционному искусству Китая, которое развивалось на протяжении нескольких тысячелетий и создало множество образцов мирового уровня. Кроме того, бурное развитие средств хранения и передачи информации создало условия для знакомства с культурой и искусством стран Востока. В центре внимания данной статьи – вопросы истории и особенностей китайской музыки.

Одни из первых русскоязычных трудов о музыкальном искусстве в Китае выходят в начале 1950-х годов. Они принадлежат советским авторам [4; 10], а также китайским исследователям, опубликовавшим результаты своей работы на русском языке [5; 8; 9]. Основная тематика этих трудов – история традиционного искусства Китая, а также межкультурный обмен в контексте советско-китайских отношений. В 1970-х и 1980-х годах авторы [1; 2; 3; 6; 12] начинают больше интересоваться исполнительством на различных национальных инструментах (цине, пипе и т.д.), развитием отдельных жанров, а также местом китайского искусства в современном для исследователей западном мире. Работы 1990-х и начала 2000-х [9; 11; 13] посвящены вопросам музыкального образования в Китае. Итак, рассмотрим представленную в отечественной и зарубежной историографии эволюцию китайского музыкального искусства и его основных жанров.

Археологические находки указывают на то, что музыкальное искусство Китая зародилось более 7000 лет назад. Авторы [2; 10; 12] отмечают, что на первом этапе музыканты имели более низкий социальный статус, нежели литераторы и художники, которые часто были членами семьи знатных особ. Музыка считалась лишь благородным развлечением. В числе наиболее «знатных» занятий были шахматы, каллиграфия и живопись. Развитие теории музыки в древнем Китае было медленным, а статус музыкального искусства в «официальной истории» – невысоким, таким образом, письменной информации осталось немного, однако она позволяет заключить, что музыка, наряду с литературой входила в обязательный образовательный курс для древних интеллектуалов и, несомненно, играла важную роль в повседневной жизни древних китайцев. Кроме того, музыка, как и во многих других древних цивилизациях, имела прикладное значение – в ритуальных обрядах для сельского хозяйства и животноводства. Эти обряды можно охарактеризовать как комбинацию песни, танца и музыки. Как отмечает Е.В. Васильченко, самый престижный инструмент Древнего Китая – Цисяньцин

[1, с. 137]. Это своеобразная разновидность цитры, семиструнный щипковый инструмент, представитель так называемых «шелковых инструментов».

Во время династий Ся (2070 до н. э. –1756 до н.э.) и Шан (1600 до н.э. – 1027 до н.э.) роль музыкального искусства постепенно менялась. Стали появляться хвалебные речи, например, для мифического государя Юя Великого [12, с. 143]. Музыка выполняла важную сакральную роль. Первыми профессиональными музыкантами стали рабовладельцы, которые использовали музыку и танец для поклонения Юй-ди – верховному божеству даосского пантеона.

В Древнем Китае литература и музыка были тесно связаны. Самым ранним образцом коллекции китайской поэзии была Книга Песен династии Чжоу (1045 до н.э. – 221 до н.э.). Эта традиция также продолжилась. Например, во время династии Хань (205 до н.э. – 220 н.э.) появился сборник стихов-песен Юэфу. Во времена царства Ци эпохи Чжаньго (480–221 до н.э.) создается специальный орган по сбору и изучению народных песен, а также нравов, воплощенных в музыке – «музыкальная палата». Она собирала и систематизировала народную музыку, занималась аранжировками, вокальной и инструментальной музыкой. Юэфу главным образом принадлежит народной лирике, язык песен простой и естественный, к сожалению, музыка не сохранилась, лишь несколько сотен текстов. Жанру присущи омонимические метафоры и любовная тематика. Длина стихов Юэфу династии Хань варьируется от двух до восьми строк. Позже Юэфу разрастаются до более чем 350 предложений. Их форма характеризуется свободой, рифмуются целые предложения, присутствуют перекрестные рифмы. В это же время происходит постепенная разработка эпических поэм, которые характеризуются глубокой описательностью, подробным повествованием, законченным сюжетом, яркими и определенными метафорами, в драматургии появляется диалог. Можно отметить, что в европейской традиции музыкальное искусство на протяжении всего развития было тесно связано с поэзией и литературой.

Во времена Южных и Северных царств (206 до н.э. – 581 н.э.) музыка Китая претерпевает значительное развитие. В это время окончательно устанавливаются два вида музыкального искусства: су-юэ (светская музыка) и я-юэ (конфуцианская музыка). Также увеличивается состав оркестров. Он достигает 800 исполнителей. Период 581 н. э. – 907 н. э. – расцвет китайской музыки. Это время «танского стиля». Он распространяется не только во всем Китае, но и во Вьетнаме, Корее и Японии. Широкое распространение получают так называемые Даюэшу – канцелярии, занимавшиеся курированием простонародных и канонических видов музыки. Деятельность придворных оркестров контролировала Кучуйшу. В этот период два основных вида придворной музыки – цо-пучи, которая исполнялась в помещениях и ли-пучи, которая исполнялась на открытых пространствах. Основные жанры этого времени – кучуй (военная музыка), сан-юэ (театральная музыка), янь-юэ (музыка для празднеств). В VII веке состав некоторых оркестров расширяется до 1500 исполнителей. К началу VIII века начинают открываться специальные учебные заведения для музыкантов, среди них наиболее известные придворные Цзяофан (придворная школа) и Лиюань (Грушевый сад). На рубеже IX–X веков особое распространение получают традиции домашнего музицирования на кунхоу (аналог арфы) и ди (аналог флейты). Основные сюжеты для музицирования – исполнение эпизодов из буддистских канонических книг и сказов.

В период с 960 по 1279 формируются новые виды и жанры музыки. В том числе цы – песенно поэтическая форма. Становятся популярными зрелищные виды искусства: чжугун-дяо – сказы с сопровождением струнных инструментов, а также музыкальные драмы чуаньцзю и наньцзю. В XVI веке развивается жанр куньцзю – куньшаньская пьеса. XVII век – расцвет музыкальной жизни Китая. Жанры того времени: яньгэ (народный жанр, синтез пения и танца), лянжэньчжуань (произведение-диалог), хуагу (традиционные китайские сцены с музыкальным сопровождением), нанма (тибетский танец с речитативом), дагу (песенный рассказ с сопровождением

струнных и ударных), циньшу (песенный рассказ с сопровождением цитры), танцы (песенный рассказ с сопровождением пипы, четырехструнного китайского щипкового народного инструмента, одного из разновидностей лютни), а также цзоучан (театральное музыкальное представление). Мелодические типы сказов можно разделить на два главных: быстрые (куайбань) и медленные (маньбань). В вышеперечисленных произведениях четко видно разделение на северную и южную традиции. Для северной характерна героика, схематичность фактуры, семиступенные лады. Южная традиция более тяготеет к лирическим образам, тонкой, многослойной фактуре, требующей развитого технического мастерства исполнителей, пентатонике.

Период с начала XVIII века характеризуется демократизацией музыкальной культуры Китая. Появляются различные виды городских музыкальных драм. Наиболее популярной становится цзинцзюй (пекинская музыкальная драма). В XIX веке «опиумные войны» приводят к упадку традиционного искусства Китая. В это время распускаются многие придворные оркестры и театральные труппы, значительно усиливается влияние западноевропейской музыкальной традиции, крупнейшим музыкальным центром становится Шанхай.

В XX веке наиболее видные китайские музыканты получают образование в европейских странах. В 1927 году в Шанхае открывается первая в Китае консерватория. В этот же период создается первый академический симфонический оркестр. С образованием КНР в 1949 году происходит создание Союза работников музыки и Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. Формируется китайская система музыкального образования, открываются консерватории в городах Пекин и Тяньцзинь.

В 1960-х гг. в КНР происходит так называемая «культурная революция». Музыка служит политическим целям. Руководство страны запрещает исполнение традиционных произведений, создаются драмы в

жанре цзинцзюй, такие, как «Красный фонарь». Время 1980-х – возрождение в КНР традиционной культуры и академической музыки. К 1988 году в КНР работают уже 8 высших музыкальных учебных заведений, выпускается более 40 музыкальных печатных изданий.

Таким образом, можно выделить три основных этапа в развитии музыкального искусства Китая: от зарождения до 206 до н.э. Период становления, развитие основных принципов, разработка национальных инструментов. С 206 до н.э. до 1900 н.э. – формирование и развитие жанров китайской традиционной музыки. С конца XIX века – взаимодействие с европейской традицией, академическое музицирование. В кругу наиболее важных вопросов, встречающихся в литературе – анализ исполнительства на традиционных инструментах, особенности музыкального образования в Китае, взаимодействие с европейской академической традицией.

Список используемой литературы:

1. *Васильченко Е. В.* Музицирование на цине и его место в китайской культуре // Музыкальные традиции стран Азии и Африки. М. , 1986. С. 125–189.
2. *Виноградова Е. В.* Китайская музыка // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. М. , 1982. Т. 2. С. 549.
3. *Завадская Е. В.* Культура Востока в современном Западном мире. М. , 1977. 168 с.
4. *Кабалевский Д. Б.* Музыка свободного Китая // Советская музыка. М, 1952. № 5. С. 19–25.
5. *ЛюЦзи.* Советская песня в Китае // Советская музыка. М, 1951. № 1. С. 31–37.
6. *Серова С. А.* Пекинская музыкальная драма. М, 1970. 295 с.

7. Сяньюй Хуан. Система музыкального образования в Китае // Вестник СПбГУКИ. СПб, 2012. № 2(11). С. 155–159.
8. Чжао Фын. Песня – голос сердца китайского народа // Советская музыка. М, 1949. № 11. С. 36–41.
9. Чжоу Ян. Пути развития китайской оперы // Советская музыка. М, 1953. С. 67–72.
10. Шнеерсон Г. М. Музыкальная культура Китая. М. , 1952. 251 с.
11. Lee Yuan-Yuan, Shen Sinyan. Chinese Musical Instruments. N-Y. , 1999. 269p.
12. Liang Mingyue. Music of the Billion. An introduction to Chinese Musical Culture. N-Y. , 1985. 215 p.
13. Shen Sinyan. Chinese Music in the 20th Century. N-Y. , 2001. 314 p.