

Чжан Лу

СПЕЦИФИКА И ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНО-ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ КИТАЯ

Zhang Lu

SPECIFICS AND GENRE-STYLE PECULIARITIES OF THE NATIONAL-SONG TRADITION OF CHINA

Народные песни являются массовым жанром музыки, которые берут свое начало в древности и развиваются по сей день. Их содержание охватывает различные стороны жизни общества, отражает характер, чувства, мысли и стремления народа. Народные песни считаются летописью государства, народа, эпохи. Они собрали богатый эмоциональный опыт наших предков и являются самым прекрасным способом и манерой представления жизни китайских народностей [2]. Заметим, что в китайской фольклористике приняты несколько иные подходы к классификации народных песен. Во-первых, народную музыку принято подразделять на инструментальную, вокальную и музыкально-драматическую. Во-вторых, широко бытует классификация народно-песенных жанров на основании их национального происхождения и регионального распространения. В-третьих, существуют учебно-прикладные классификации песенных жанров, где образцы сгруппированы в классы на основании степени исполнительской сложности [1, с. 72]. Народно-песенная традиция имеет разветвленную систему жанров, опирающуюся на четыре обширных родовых класса песен: *лаоцзе гэ* (трудовые песни), *шантен гэ* (лирико-протяжные), *чин су гэ* (семейно-бытовые песни), *шо чан* (песни-сказания). По утверждению Вэй Дзюнь, эти роды, в свою очередь, разделяются на классы-виды и классы-разновидности нескольких уровней.

Поскольку на обширной территории Китая сложился целый ряд этнических групп, говорящих на разных языках и диалектах, песенная культура характеризуется многообразием форм и жанров песенного искусства, исполнительских манер. Например, деревенские песни в северо-западных высокогорных скотоводческих районах звучат мощно и звонко, неустойчиво, а на богатых и плодородных землях равнин Цзяннань мелодика этих песен живая и переливчатая. Лирическая песня «Сюэхэбао» описывает жизнь молодой девушки, стремящейся к своей любви. В Юннани эта песня звучит деликатно и изящно, в Сычуани – звонко и бойко, в Шаньси – в ней сочетаются жизнерадостность и страсть [3, с. 118–120].

У некоторых народностей Китая народные песни являются доминирующим музыкальным жанром. Таковым примером являются народность орочны, народность ту, салары, югуры, народность мэнба. Наиболее древним пластом народного творчества являются трудовые песни *лаоцзо гэ*, которые упорядочивают коллективные трудовые действия людей, подчиняя и х движения единому ритму и темпу, единой трудовой задаче, о которой поется в песне. В Китае каждому виду коллективной работы, требующей ритмически согласованных действий, присуща особая песня, которая не поется ни при каких других обстоятельствах. Синтаксическое строение мелодии полностью следует метроритму трудовых движений. Мелодия песни играет второстепенную роль, так же как и текст, который часто состоит из слогов-восклицаний. Трудовые песни зависят от географического расположения района, основного вида деятельности людей, проживающих в той или иной местности, ее этнокультурных характеристик. Так, в этой группе выделяются жанровые виды песен: песни при работе с тяжестями (*zhong li*), сельскохозяйственные песни (*long shi*), песни при работах на воде (*chuan fu*).

Обширную группу составляют сельскохозяйственные (земледельческие) песни, которые, как и в славянском фольклоре приурочены к временам года, сезонным работам и составляют целостный календарный цикл. Каждая провинция отличается особенностями ведения хозяйства (выращивание риса, зерновых и пр.), климатическими условиями. Главной культурой Китая является рис, выращивание которого требует значительных усилий крестьян на протяжении всего года. Поэтому содержание многих сельскохозяйственных песен связано с выращиванием риса: песни *дай май гэ* (поются во время отбивания зерен от стручков), *чон ми гэ* (очистление зерен), *чэиуэй гэ* (мельничные песни) и др. [1, с. 84–85].

Праздничные мероприятия в течение года, свадебные и похоронные церемонии, а также выпас скота или работа в поле, семейные торжества сопровождалась песнями. Песни передаются из уст в уста, из поколения в поколение, постоянно развиваются и совершенствуются. Человеку присущи стремления к самовыражению, экспрессии чувства, выражению своих переживаний. Одним из путей реализации подобных стремлений стали произведения поэзии, музыки, живописи в жанре лирического высказывания. Интимные переживания, глубокие чувства простых китайцев нашли свое выражение в народных песнях *шан тянь гэ* (горная и степная песня), которые исполняются вдалеке от людей. Каждый горный район Китая имеет свои разновидности горных песен, которые отличаются друг от друга музыкально-интонационным языком, диалектами и названием. Так, в северных районах провинции Шанси распространены лирико-протяжные песни («Синий цветок», «Не могу оставить любимую»). Провинция Аньхой является крупным животноводческим районом, славится разведением крупного рогатого скота. Здесь сформировалась жанровая группа песен *манн ган ню гэ* (песня погонщика коров) [1, с. 93]. Самой многочисленной является группа семейно-бытовых песен *чин су гэ*. Сюда входят детские песни *эр гэ*, бытовые песни *чин чу гэ*, обрядовые песни *су ши гэ*. Эти песни небольшие по размеру создают в целом яркую картину жизни народа, характеризуют обряды и обычаи китайского народа. В них воплощаются специфические черты характера и менталитета, присущие народностям и регионам страны. В детских песнях *тон яо* широко представлен духовный мир ребенка, его интересы, ценности, увлечения. Такие песни наиболее популярны и любимы детьми. Образная сфера включает мир животных, птиц, растений, персонажей детского фольклора («Маленькая птичка», песня-считалка «Сколько?»). В эту группу входят игровые песни, песни-считалки, колыбельные и др. В бытовые песни *чин чу гэ* представляют значительный интерес исследователей, поскольку в них раскрываются особенности повседневной жизни китайцев, их мировоззренческие и духовные установки. До сегодняшнего дня на улицах китайских городов и деревень звучат песни точильщиков ножей и ножниц, продавцов, чистильщиков обуви, сборщиков мусора, почтальонов, дворников, продавцов овощей и фруктов и пр.

Наиболее значительная по количеству жанров группа обрядовых песен *чинь су гэ*. Они исполняются во время календарных праздников годового цикла, во время семейно-бытовых обрядов, отражающих главные моменты жизни человека: рождение, достижение совершеннолетия, свадьба, похороны и др. Календарные праздники несут в себе печать этнической специфики. Одним из самых любимых у китайцев является праздник Нового года, который приходится на первое число первого лунного месяца. В Китае предновогодние и новогодние праздники охватывают период с середины декабря до конца февраля. В это время китайцы окружают

себя магическими символами, приобретают новую одежду, украшения, подарки, богато украшают свой дом, готовят праздничную еду, соблюдают древний этикет, почитают предков. Большое значение на этих торжествах имеют игры, развлечения, уличные представления. Все это формирует чувство духовной и культурно общности.

Песенно-сказительное творчество *шуо чан* – самобытный пласт народно-песенной культуры китайцев. Оно объединяет музыку, слово, актерское искусство, декламацию. Сегодня в Китае – свыше 300 видов песен-сказаний, которые распространены повсеместно. К ним относятся пекинские сказы под барабан, сучжоуские музыкальные сказы, частушки куай банью, юмористические диалоги сянь шэн и др. По тематике выделяют мифологические сказания (в которых повествуется о мифических существах) и предания (в которых повествуется о природных или исторических памятниках). Сказания шуо чан удивительно разнообразны, их протяженность различна. Так, один сказ может длиться 10 минут или даже несколько секунд, другие могут рассказываться несколько месяцев подряд. Актеры этого жанра – шуошуды – очень популярны в народной среде. Они могут выступать, сидя на стуле, стоя, в процессе танца или игры на инструменте и т.д. [1, с. 118]. Особую группу составляют юмористические диалоги. Данный вид искусства представляет собой самобытные китайские народные художественные выступления на стыке музыки и литературы. Основа жанра – рифмованная проза, а исполнение производится в форме музыкального выступления с элементами песен-сказов. Данный вид искусства – синкретичное, художественно целостное традиционное китайское представление, пропитанное народным колоритом. В качестве речитативной части могут выступать фельетон, сатирический диалог сяньшэн или устная притча. Песенную часть составляют исполнение сказа на пекинском диалекте под аккомпанемент ударных инструментов, речитативы-дуэты под аккомпанемент однострунных инструментов, «янчжоуские мелодии», различные виды сказа-декламации с пением под барабан (северовосточный, вэньчжоуский, цзядунский, хубэйский и др.). Рифмованная проза представляема шаньдунскими скороговорками, речитативами под аккомпанемент гонгов и барабанов, пинсянскими напевами под удары гонга, сычуаньскими напевами под аккомпанемент бамбуковых дощечек. Шаньдунские, сюйчжоуские, анхойские, гуйчжоуские сказы под аккомпанемент цитры или юньнаньские сказы под аккомпанемент цимбал являются примерами представлений, в которых акцент делается как на речитативе, так и на песне. Песенно-танцевальные пьесы-диалоги, музыкальный эксцентрик «Лотосы опадают», фэньянские «хуагу» являются сложными представлениями, в которых помимо сказов и песен важную часть составляют и танцы [3]. Искусство актеров-сказителей отличается синкретизмом: актер перестраивается в разные образные сферы, играет разных героев на протяжении одного сказания. Лучшие образцы песенно-сказительного искусства передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Существенные признаки народной песни, как региональность, связь с корнями, природная чистота, яркая индивидуальность, искренность, наполненность местным колоритом, являются сопутствующими. В Китае 56 национальностей, каждая обладает своей особой целостной музыкальной культурой.

Таким образом, в народных песнях накоплена самая важная информация о народной культуре, ярко выражена народная мудрость, они являются основным духовным элементом для сохранения региональной культуры. Являясь важной составной частью наследия словесной нематериальной культуры человечества, эти песни обладают богатым внутренним содержанием, это неисчерпаемая духовная сокровищница и яркое воплощение мирового культурного разнообразия. В этом заключается основная ценность народно-песенного искусства Китая.

Список литературы:

1. Вэй, Дзюнь. Народнопесенная культура Китая / Дзюнь Вэй. – Киев : Муз. Украина, 2007. – 232 с.
2. Чжан, Кэ. Изучение китайской народной вокальной музыки через от противостояния «местного» и «зарубежного» к их взаимодействию / Кэ Чжан // Художественное образование. – 2008. – Вып. 6. – С. 69.
3. Пэн, Тяньфэн. Многостороннее развитие народной вокальной музыки / Тяньфэн Пэн // Журнал Наньанского педагогического университета. – 2005. – Вып. 4. – С. 118–120.

Ли Шаохань

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА В ОПЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ *Li Shaohan*

NATIONAL THEMES IN THE OPERA WORKS OF CONTEMPORARY CHINESE COMPOSER

В статье описывается состояние развития и будущие тенденции развития Национального театрального оперного фестиваля в Китае. На примере оригинальной оперы Национального центра исполнительских искусств показано важное положение китайских национальных элементов в современной оригинальной опере. This article describes the development status and future development trends of the China National Grand Theatre Opera Festival. Taking the original opera of the National Centre for the Performing Arts as an example, it shows the important position of Chinese national elements in modern original opera.

Китайское музыкальное искусство в целом и оперное, в частности, являются сферами активного диалога культур Востока и Запада. Опера как богатейшее поле творческой деятельности, вызывает у слушателей непреходящий интерес, помогает народам разных стран находить взаимопонимание при сохранении их национального самосознания. В ходе рассмотрения процессов, происходящих в области развития современной китайской оперы, становится очевидным ее эффективное сближение с европейским оперным искусством, как высочайшим достижением мировой культуры. Китайская опера быстро развивается в XXI в., вместе с тем возникает и много проблем. Во-первых, китайской классической опере меньше ста лет, система оперного производства еще не сформировалась. Это привело к отсутствию богатого разнообразия китайских оперных произведений, небольшому количеству оперных исполнителей и репертуару. Вначале заимствовались только шедевры мировой оперной классики, изучался опыт ведущих оперных школ.

В современных условиях глобализации, расширения диалога Востока и Запада в сфере музыкального и оперного искусства является эффективным способом интеграции Китая в общемировое культурное пространство. В соответствии с эстетическими требованиями европейской музыкальной культуры китайские исполнители и композиторы осваивают искусство оперы – относительно нового для культуры Китая жанра музыкального театра. В связи с этим остро стоит вопрос профессиональной подготовке оперных артистов, формирования оригинального репертуара. Необходимо разрабатывать методику обучения певческой технике в соответствии с особенностями европейских требований и спецификой национального менталитета. В настоящее время процесс этот идет весьма успешно. Свидетельство тому – успехи китайских оперных исполнителей на престижных международных конкурсах вокалистов и престижных сценах оперных театров мира. Современные композиторы Китая осваивают жанр оперы, которая должна быть принята публикой. В отличие от западных опер необходимо использовать уникальную историческую сюжетную линию Китая, чтобы показать Восток, будь то музыка, дизайн или одежда, – необходимо следовать особенностям Китая [1]. С этой целью Китайский национальный центр исполнительных искусств специально организует оперный фестиваль, который проводится с 2009 г. За десятилетие работы