

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНО-ПЕСЕННОЙ ТРАДИЦИИ КИТАЯ

Китай – страна со множеством народностей, богатой историей и обширной территорией. Разнообразие народных песен, музыкальной драмы, музыкального театра и других форм искусства, а также за тысячи лет накопленная богатая теория песенного искусства являются неисчерпаемым духовным источником. Народные песни являются массовым жанром искусства, они 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. Текст народных песен поэтичен, содержит себе житейскую мудрость, народные афоризмы и глубокие мысли. Способы выражения народных песен просты и естественны, их мелодия четкая и энергичная, движения под такую музыку свободны и органичны. Народные песни вобрали богатый эмоциональный опыт наших предков и являются самым прекрасным способом и манерой представления жизни китайских народностей. Мы чувствуем народные песни на генетическом уровне, поэтому люди, хорошо знакомые с народными песнями, всегда могут почувствовать родственную связь с ними, как, например: запевки, деревенские песни, повествовательные песни, баллады, колыбельные, религиозные песни и т.д.

На пути тысячелетий создания вокального искусства благодаря взаимопроникновению народностей постепенно сложились такие черты красочного китайского вокального искусства, как сильный жизненный дух, простота и искренность, живость языка, красота мелодий, прекрасная манера исполнения. В Китае каждая из 56 национальностей обладает своей музыкальной культурой, в каждом районе есть своя наполненная местным колоритом музыка, и все вместе они представляют собой яркую, китайскую музыкальную культуру[1]. Этническая музыка Китая представлена большим количеством форм и видов, обладает большой эстетической ценностью и является истоком китайской музыкальной культуры.

Одной из важнейших особенностей китайской традиционной музыки является то, что музыкальное эстетическое восприятие предопределило ориентацию народного вокального искусства, а выразительность народной вокальной музыки, будучи наполненной содержанием, изяществом и совершенством, полностью стала соответствовать эстетическим требованиям. Музыка и эстетика взаимодействуют. Эстетика определила ценностную ориентацию музыки, а музыка привела к развитию эстетики. Китайская народная музыка достаточно большое значение придает развитию мелодии, требуя ее красоты, чистоты, легкости. Каждый район необъятного Китая, каждая местность и национальность обладает своими неповторимыми тональностью и колоритом, интонацией и характером. Так, например, северные народные песни очень дерзкие, безудержные и быстрые, южные – очень мягкие, тибетские песни – торжественные, синьцзянские – веселые, сопровождаются танцами, песни горных народностей торжественны и мощны, а степных – долгие и мелодичные[9]. 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 «Сюэхэ бао» 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[2].

У некоторых народностей народные песни являются единственным музыкальным жанром. Примером таких народностей являются орочны, народность ту, салары, югуры, народность мэнба. Народные песни являлись наиболее часто воспроизводимым и популярным традиционным музыкальным жанром в жизни каждой народности. Например, праздничные мероприятия в течение года, свадебные и похоронные церемонии, а также выпаса скота или работа в поле всегда сопровождалась народными песнями [2]. Народно-песенное искусство непрерывно развивается и видоизменяется уже тысячи лет, вместе с ним формируется и характер народа. Люди являются как сочинителями, исполнителями песен, так и их основными ценителями и критиками. Любая народная песня является результатом исполнения, изменения, оттачивания и совершенствования, коллективным творчеством народа. Основные особенности народных песен непосредственно связаны с объективными природными, географическими, климатическими факторами. Уникальная музыка различных народов составляет собой мировое музыкальное искусство. Индивидуальность и своеобразие каждой формы этнической музыки связано с внутренними причинами развития человеческой природы. Изящество мелодии, ее ритмичность несут в себе красоту музыки. В процессе развития китайской народной музыки сложилось *пять ее жанров*: 1) песни, 2) песни с танцами, 3) песни-сказы, 4) народная музыкально-драма, 5) инструментальная музыка[7]. В каждом из многочисленных жанров собрано большое количество произведений и художественного опыта. Богатый, разнообразный материал китайской этнической музыки стал основой для развития музыкального искусства в Китае. Многие композиторы заимствовали сюжеты из народных песен, как, например, в опере «Седая девушка» авторами Хэ Цзинчжи и Дин Ни использовался образ девушки из народной песни[6]. В песне «Степная ночь» сюжет взят из простых изящных тибетских и горных песен, которые наполнены ярко выраженным тибетским колоритом и жизненным духом. Таким образом, наличие этнической музыки действительно стало благоприятным условием для развития китайского вокального искусства.

«Выразительное пение» появилось путем обобщения опыта пения, ведения мелодии, звукопередачи китайских народных песен, что предполагает выразительную дикцию и правильное произношение. Точность произнесения слов является основой для исполнения мелодии, если слова произносятся неточно, то и мелодия не может выразить содержание песни. В процессе формирования «отчетливого пения» были накоплены мудрость и энергия поколения вокалистов и теоретиков, что позволило добиться прекрасного слияния слов и мелодии. Китайское вокальное искусство отличается от различных направлений западного, одним из факторов этих различий стало языковое расхождение, которое обусловило специфику китайского вокального искусства[9].

В земледельческой культуре, где все основывалось на устной традиции, знания людей о жизни, нормы поведения, эстетические стремления основывались на передаче информации из уст в уста. В то время люди, наслаждаясь пением, главное внимание уделяли словам песни, так как жаждали из них почерпнуть знания и с их помощью решить насущные проблемы. В свою очередь, мастерство певца оценивалось с точки зрения четкости произнесения слов. Выражение смысла было важнее, чем музыкальное исполнение, этот принцип определил развитие китайских народных песен, песен-сказов, музыкальных драм.

Мелодичность строится на основе правильного произнесения, мелодия должна быть свободной и цельной, настроение должно передаваться верно, и в полной мере, соответствовать природе человека. Верное произнесение – это интонационная основа мелодичности, при его отсутствии теряется и содержание песни. В итоге, красота звучания идет от четкости произнесения, слово – основа мелодии, мелодия – внешнее обрамление слова. Соблюдение точности произнесения залог красоты мелодии – особый эстетический принцип китайского вокального искусства[9]. Можно сказать, что без красоты языка будет потеряна эстетика китайского вокального искусства, утратив красоту звучания, ограниченного языком, будет утрачено и вокальное искусство. Соблюдение этого принципа должно доходить до степени, когда слово растворяется в звуке, а звук растворяется в слове. Психический стереотип о том, что язык (слова песни) являются основным ориентиром для эстетической ценности песни, есть важнейшая основа китайского вокального искусства. В нынешнем столетии основная причина, по которой западная манера исполнения, которая отдает предпочтение технике подачи голоса и научности акустического резонанса, не получила большой поддержки среди китайских вокалистов, заключается в противоречии китайского и западного эстетических стереотипов, в проблеме разграничения первостепенности правильности произнесения и мелодичности.

Внимание китайского народного пения к языку и дикции не только привело к требованиям по отношению к точному произнесению слов, но и способствовало появлению исследований в области языковой специфики и методов улучшения дикции, а также за короткий период практики позволило изучить закономерности правильного произнесения в трех таких процессах, как четыре степени открытости гласных звуков в слоге, пять ступеней гаммы, тринадцать классов рифм [9]. Пение – это естественное единение языка и музыки. Язык, являясь основой для существования и развития вокального искусства, сыграл решающую роль в развитии мелодичности вокальных произведений, исполнительской манеры. Китайское вокальное искусство уделяет большое внимание единству пения и представления. Вокальное представление являет собой синтез пения, танца, музыки. Язык тела – это невербальная системасимволов. В народном вокальном представлении большое внимание уделяется индивидуализму и характерности исполнителя.

Исполнитель во время представления должен не только исполнять произведение, но и обладать своей спецификой выступления. Другими словами, он должен через песню проникнуть в суть явления, раскрыть его, проанализировать, и даже найти смысл, который не описал даже создатель произведения, таким образом, повторно его создав. Такое стремление и познание, в которое вложена вся душа, позволяет сделать каждую исполненную песню оригинальной. Народному вокальному искусству необходимо сохранять преемственность, а преемственность – непременный залог развития.

В современных условиях развития мирового сообщества, когда углубляется социально-культурный кризис, с особой остротой поднимаются вопросы национального самосознания и воспитания. Это приводит к концентрации внимания на общечеловеческих ценностях, накопленных многими поколениями, сохранении и передаче традиций народа, его обычаев, стереотипов мироощущения и поведения. Эффективность использования в современной практике национальных традиций (музыкальных, духовных, семейных, религиозных) зависит не только от понимания их роли, но и от умения использовать то действительно ценное, что они в себе заключают в общем контексте художественных воздействий. Есть в Китае древняя поговорка: «Настоящим определяется прошлое, и извлекаются уроки на будущее». Народное песенное искусство Китая представляет сложное и многоаспектное явление. Особенности его развития тесно связаны с религией, философией, поэзией, фольклором, моралью китайского общества, что отражает высокий уровень китайской культуры в целом.

Список литературы:

1. 王维平. 从原生态民歌谈中国民族声乐艺术的多元发展[J]. 音乐探索 2008 (01)=Ван Вэйпин. Многоплановое развитие китайской народной вокальной музыки и «ортодоксальные» народные песни / Вэйпин Ван // Иньюэ таньсо. – 2008. – № 1.
2. 王永桦. 中国民族声乐艺术到中国唱法[J]. 艺术教育, 2007 (08)=Ван Юнхуа. От китайского искусства народной вокальной музыки к китайской манере исполнения / Юнхуа Ван // Ишу Цзяюй. – 2007. – № 8.

3. 李萍. 中国现代民族声乐论[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2006. = Ли Пин. О современной китайской народной вокальной музыке / Ли Пин. – Чанша: Хунань вэньи, 2006.
4. 苗晶、金西、星学、萍生、占河、纪中著: 《山东民间歌曲论述》. 山东人民出版社. 1983年2月出版。= Мяо Цзин. О шаньдунских народных песнях/Мяо Цзин, Цзинь Си, Син Сюэ, Пин Шэн, Чжань Хэ, Цзи Чжун. – Шаньдун: Шаньдун жэньминь. – 1983. – февраль.
5. 吴妮妮. 文化转型中的中国民族声乐现代性历程[D]. 华中师范大学, 2007年=У Нини. Современные процессы развития народной вокальной музыки Китая с точки зрения культурных трансформаций / Нини У. – Хуачжун: Педагогический университет Хуачжун, 2007.
6. 张珂. 从“土”“洋”之争到其结合来看中国民族声乐的发展[J]. 艺术教育, 2004 (02)=Чжан Кэ. Изучение китайской народной вокальной музыки через призму измененного подхода: от противостояния «местного» и «зарубежного» к их взаимодействию / Кэ Чжан// Ишу цзяюй. – 2004. – № 2.
7. 蒋毅. “民族唱法”质疑—兼论民族声乐改革的思路[J]. 扬州教育学院学报. 2002 (02)=Цзян И. Народная манера» исполнения песен? Идеи реформ в народной вокальной музыке // Вестник Педагогического училища Янчжоу.– 2002. – № 2.
8. 杨门柳中国民族音乐上海文化艺术出版社=Ян, Мэнлю. Китайская народная музыка / Мэнлю Ян. – Шанхай: Культура и искусство, 1979. – 478 с.
9. 严伟平. 民族唱法的历史渊源与民族新唱探析[J]. 池州师专学报, 2007 (04)=Янь Вэйпин. История происхождения народной манеры исполнения и изучение новых народных стилей / Вэйпин Янь // Вестник Высшего педагогического училища г. Чичжоу. – 2007. – № 4.