

могло бы стать внедрение обучения на гусях не только в ВУЗы, а также в музыкальные учебные заведения среднего звена и учебные заведения дополнительного образования.

Список литературы:

1. Ершова, И. Н. Незабываемая страница новейшей истории гуслей звончатых / И. Н. Ершова // Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве : проблемы и перспективы : матер. Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 25 марта 2017 г. – М. : Пробел, 2017. – 168 с.
2. История гуслей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://p-i-f.livejournal.com/317683.html> . – Дата доступа: 3.04.2017.

Sung Changlong

ЭЛЕМЕНТЫ «ХУА-НЯО» («ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ») В ДЕКОРИРОВАНИИ КИТАЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Sung Changlong

ELEMENTS OF «HUA-NYAO» («FLOWERS AND BIRDS») IN THE DECORATION OF CHINESE TRADITIONAL INSTRUMENTS

В статье рассматриваются особенности использования элементов жанра «хуа-няо» в декорировании китайских традиционных инструментов в разные исторические эпохи.

The article deals with the peculiarities of using elements of the genre «hua-niao» in decorating Chinese traditional instruments in different historical epochs.

Музыкальные инструменты, как правило, оценивают с различных точек зрения. Во внимание принимаются специфика звучания, эстетика звукоизвлечения и функции инструмента. Кроме того, музыкальный инструмент можно рассматривать как сугубо материальный предмет с учётом его визуальной эстетики, формы, имеющих декоративных элементов, материала, техники производства и проч. (т. е. с точки зрения декоративно-прикладного искусства).

Древние китайские музыкальные инструменты обычно были богато декорированы резьбой, цветной росписью, инкрустацией и другими способами украшения предметов. Анализ эволюции декоративных элементов на китайских инструментах свидетельствует о том, что мотивы растительности, цветов и птиц были широко распространены в декорировании традиционных инструментов. Так, уже в период Шести династий (220-589 гг.) наиболее популярным был орнамент с изображением лотосов, в эпоху Тан (618-907 гг.) – с изображением пионов, в эпоху Юань (1279-1368 гг.) – изображения сосны, бамбука и сливы-муме, в эпоху Мин (1368-1644 гг.) – венки из лотосов и т. п.

Начиная с эпохи Тан на китайских музыкальных инструментах встречаются изображения людей, а также изображения в жанре хуа-няо («цветы и птицы») и др. Например, такие узоры встречаются на пятиструнных танских пипах, на классической пипе и других инструментах, они яркие и живы по своему характеру. Пипы эпохи Мин богато и ярко украшены резьбой с классическим орнаментом (изображения тигров и драконов). В эпоху Цин (1644-1911 гг.) роспись на музыкальных инструментах стала ещё более популярной и более изысканной по технике. Струнные и духовые инструменты нередко украшали изображениями дракона и феникса.

В Позднюю Тан на смену церемониальной дворцовой музыке стала приходиться музыка для театральных представлений и развлекательных зрелищ, вместо гонгов и колоколов стали широко использоваться струнные и духовые инструменты, а при их отделке стала применяться техника инкрустации. При этом вновь получили распространение цветочные мотивы периода Хань. Игра на таких инструментах стала показателем образованности и высокого уровня культуры. Жители китайской империи Танской эпохи стали более свободно выражать свои мысли и чувства посредством символики звучания, подчеркивая не форму, а духовное наполнение передаваемых образов. Инкрустированные узорами растительной тематики инструменты превращались в настоящие шедевры дизайна, создавая сильный зрительный эффект [2].

Многие старинные пипы являются яркими образцами высокохудожественного декорирования. К примеру, пятиструнная танская пипа, хранящаяся в музее Чжэнсан города Нара (Япония), богато инкрустирована по обратной стороне узорами из переплетённых цветов, среди которых изображены птицы, танцующие мотыльки, листья растений, создающие цельный образ красивого и яркого мира природы. Их фигуры оттеняют двух фениксов на первом плане. Другие изображения на инструменте также выдержаны в схожем стиле. Инкрустация мастерски выполнена по всему округлому корпусу пипа. На тыльной стороне также имеется изображение двух попугаев – символ, развившийся в Танскую эпоху из древнего знака Великого предела. Яркие, словно живые, попугаи держат своими клювами ветвь винограда, они окружены цветочным орнаментом, что создает «музыкальный» ритм на рисунке. На грифе инструмента под струнами гармонично сменяют друг друга изображения цветов, птиц и зверей. На тыльной части грифа так же гармонично изображены дракон, феникс и разноцветный мотылек. Узоры на каждой из частей пипы подчинены общему сюжету, связаны в цельную картину, но в то же время отличаются производимым визуальным эффектом.

Таким образом, именно яркая и насыщенная инкрустация стала одним из отличительных признаков музыкальных инструментов эпохи Тан. Такие инструменты были исключительно дворцовыми и предназначались для развлечений императорской семьи и высших аристократов. Эпоху Тан считают золотым веком пипы. В одном из исторических источников отмечается, что «пипа звучит очень чисто, как голоса птиц, поющих в цветах, рождая звуки всех времён года...» [1, с. 36]. Начиная с периода Суй-Тан стиль «цветы и птицы» стал ведущим в орнаменте, что отразило развитие культуры, производства и абстрактного мышления. Именно поэтому птицы и растения стали основными визуальными объектами в большинстве изображений того времени.

В эпохи Юань, Мин и Цин более чётким стало разделение высокого стиля (дворцовое искусство, искусство «образованных людей») и народного искусства. Распространённый в живописи «образованных людей» орнамент отражал эстетические предпочтения высших слоёв общества и соответствующую им тонкость восприятия. В свою очередь, орнамент в городском и сельском искусстве подчёркивал специфику психологии и эстетических предпочтений широких масс. Ему

были стилистически присущи ясность, простота и «живость» изображения. Отдельных линий здесь в целом становилось всё меньше, преобладали изображения цветов, зверей, рыб, насекомых и птиц.

В период правления Мин в качестве базовых утвердились изображения пионов и лотосов. На парче в период правления Мин нередко изображали драконов, фениксов, журавлей, облака (имелись различные стили рисунка), растения, птиц и животных, символы счастья и т. д. Данные узоры воспроизводились также и на музыкальных инструментах, кроме того изображения на музыкальных инструментах включали изломанные и переплетённые линии, различные геометрические фигуры. На хранящейся в коллекции Ян Дацзюня пипе эпохи Мин изображены безрогий дракон-чи, дракон и тигр. Корпус описываемого инструмента был изготовлен по форме пипы эпохи Тан, вся его тыльная сторона покрыта гравировками, центральным образом среди которых является изображение иероглифа «долголетие». Над ним расположены дракон-чи, дракон и тигр, держащие друг друга за хвосты. Под иероглифом — гряда гор и волны. Пара драконов и тигр словно держат иероглиф «долголетие», сами драконы также играют роль символов долголетия. Горы и волны на пипе — образы священных гор и моря бессмертия, символы счастья.

В коллекции Ян Дацзюня также хранится двухструнная цитра шуанцин эпохи Цин. Корпус цитры покрыт чёрным лаком, на её тыльной стороне золотой краской изображена пара драконов, борющихся за жемчужину. Ещё на одной цинской пипе на черном лаковом покрытии красными волнистыми линиями прорисованы пара драконов с жемчужиной. Третья хранящаяся здесь цинская пипа очень изящна. Нижний порожек, колки и ладовые порожки сделаны из слоновой кости, на внешней стороне корпуса пипы также выгравированы драконы и жемчужина, а на тыльной стороне — пара фениксов, борющихся за цветок пиона [3].

При изготовлении музыкального инструмента основной акцент делался на его центральную часть, контуры и мелкие детали. В сочетании с декорированием корпусов всё это позволяло добиться нужного визуального эффекта. Декор на головной части, на грифе или штифтах зачастую включал в себя следующие элементы: голову дракона, феникса, лошади, посох счастья, летучую мышь, цветок сливы, рог луны и т. п. Одним из способов оформления инструментов был также способ наклеивания элементов (например, на боковых частях гуслей-чжэн, цитр и др.): цветов, фениксов, драконов. Такие элементы соответствовали яркому народному стилю оформления.

В период Нового времени основным свойством музыкальных инструментов стало их звучание. Однако форма, визуальное оформление также продолжали играть важную эстетическую роль. Лишь при органичном сочетании звучания и внешнего оформления музыкальный инструмент можно считать настоящим предметом искусства. При его оценке принимается во внимание не только звучание, резонирование звука, но и форма инструмента, его декорирование. Развитие звуковых и визуальных качеств музыкальных инструментов происходило параллельно, с их взаимным влиянием. Именно такие качества и определяют эстетику китайских музыкальных инструментов вплоть до настоящего времени.

Список литературы:

1. Myers, John E. The Way of the Pipa: Structure and Imagery in Chinese Lute Music / John E. Myers. – Kent : The Kent State University Press, 1992. – 55 p.
2. 隋唐时期乐器装饰艺术. = Искусство декорирования музыкальных инструментов в эпоху Тан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhishi5.com/shrw/2012/0130/article_8700.html. – Дата доступа: 23.03.2016.
3. 明清世俗之市民工艺与华丽之宫廷工艺乐器装饰艺术. = Искусство декорирования музыкальных инструментов в эпохи Мин и Цин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhishi5.com/shrw/2012/0130/article_8702.html. – Дата доступа: 23.03.2016.

Юй Болин

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЧЖЭН: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье раскрывается история развития китайского народного музыкального инструмента гучжэн, особенности его конструкции, традиции бытования и функционирование в современной художественной культуре Китая.

Yoi Bolin

TRADITIONAL CHINESE MUSICAL INSTRUMENT ZHENG: HISTORICAL AND THEORETICAL STUDIES ANGLE

This article considers the history of the Chinese national musical instrument guzheng, the features of its design, traditions of existence and functioning in modern art culture of China.

Цитра «чжэн» (箏) (также известна как «гучжэн» (古箏)) представляет собой один из древнейших китайских народных музыкальных инструментов, который имеет глубокие исторические корни. Чжэн, подобно лютне пипа и круглой лютне жуань, является щипковым струнным инструментом с ярко выраженной китайской спецификой, который часто используется в сольных выступлениях. История инструмента насчитывает более двух тысяч лет. Древний чжэн нашел широкое распространение в эпоху Воюющих Царств (476–221 гг. до н.э.), а также период правления династии Цинь (221–207 гг. до н.э.). В древности музыканты, умевшие играть на чжэне, встречались повсеместно в Китае. Этот инструмент был распространён среди различных слоёв общества: от императорского дворца до сельских музыкантов. О чжэне так поэтически писали: «игра на чжэне может изображать не только возвышенные настроения и мощные сцены, но также демонстрировать тонкие изменения чувств и настроений; инструмент оказывает мощное эмоциональное воздействие на публику и поэтому ему люди доверяют выражение своих мыслей и чувств» [3].

Более двух тысяч лет назад чжэн представлял собой довольно примитивный и грубый музыкальный инструмент. В эпоху династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) чжэн становится более изысканным и соответствует высоким вкусам аристократии, получает широкое общественное признание. К эпохе династии Тан (618–907 гг.) чжэн достигает расцвета в своём развитии. Без него немислима жизнь и музыка той эпохи. На сегодняшний день вследствие расширения