

ВАН ПЭЙИ, кандидат искусствоведения, старший преподаватель
Белорусского государственного университета культуры и искусств

Значение интеграции элементов региональных сицзюй в современную популярную музыку для развития китайской музыкальной культуры

Явление интеграции элементов региональных сицзюй в популярную музыку представляет интерес для многих исследователей. В статье раскрывается интеграция элементов региональных сицзюй в популярную музыку, имеющих множественное значение для развития: самих региональных сицзюй и распространения популярной музыки в «китайском стиле», а также китайской музыкальной культуры в целом и ее влияние на молодое поколение слушателей, в частности.

The phenomenon of integration of elements of regional xiqu into popular music is interest of many researchers (Xiao Jiu, Ya Ya, Li Huihui, Cai Lifei, Bao Fei, Li Mei, Wang Zhihui, Zhou Meitong, Yang Daping). This article reveals the importance of integrating elements of regional xiqu into popular music from three sides: the significance for the development of the regional xiqu themselves, the significance for the development and dissemination of popular music in the "Chinese style", as well as the significance for the development of Chinese musical culture in general and its influence on younger generation of listeners.

Введение. В современной популярной музыке Китая наблюдается такое распространенное явление, как китаизация и придание музыке «китайского стиля», об этом говорят многие исследователи (Сяо Цзю, Я Я, Ли Хуэйхуэй, Цай Лифэй, Бао Фэй, Ли Мэй, Ван Чжихуэй, Чжоу Мэйтун, Ян Даньпин) [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Среди наиболее ярких представителей популярной музыки в «китайском стиле» можно выделить таких исполнителей, как Чжоу Цзелунь (周杰伦), Ван Лихун (王力宏), Тао Чжэ (陶喆) и др [1]. В музыке этих исполнителей используются распространенные во всем мире мотивы R&B и hip-hop, и при этом происходит интеграция элементов региональных сицзюй и другой традиционной китайской музыки. Благодаря этому в современной культуре Китая появился новый музыкальный стиль популярной музыки, наполненный классическими китайскими интонациями. Интеграция элементов региональных сицзюй в популяр-

ной музыке возможна при использовании таких музыкальных инструментов, как сона, китайская цитра, пипа, эрху, дунсяо, дощечка губань, деревянный барабанчик, большой гонг, малый гонг и др., как напевы гаоцян (高腔), куньян (昆腔), пихуанцян (皮黄腔), банцзыцян (梆子腔), тексты из сицзюй «Женщина-воин» («刀马旦»), «У дикой сливы» («在梅边»), «Западное крыло» («西厢») и др.) [2].

Цель статьи – анализ влияния интеграции элементов сицзюй на развитие популярной музыки и современную молодежь.

Основная часть. Председатель Ассоциации драматургов города Янчжоу Ху Сяо Юань (胡小元) сказал как-то: «Вполне вероятно, что при внедрении больших отрывков региональных сицзюй в поп-музыку у слушателей возникает своего рода чувство дежа-вю, когда они слышат подобные напевы в поп-музыке, и это быстрее сокращает дистанцию между песней и аудиторией. Что касается самой музыки, неважно, популярная она или это

традиционные сицзюй, ее истоки имеют тесную связь, а обоюдные заимствования и взаимное сочетание являются важными способами творчества». Этот новый способ в определенной степени стимулирует развитие сицзюй и поп-музыки, а также оказывает существенное влияние на молодое поколение.

Для песен в китайском стиле характерна интеграция сицзюй и других китайских элементов в поп-музыку, что наделяет ее совершенно новой жизненной силой, придает песням своеобразный оттенок традиционной культуры, позволяет людям в доступной форме прикоснуться к китайской культуре, прочувствовать уникальное очарование искусства сицзюй и классической литературы. В то же время это привлекает внимание исполнителей поп-музыки к традиционному искусству Китая, предоставляет композиторам поп-музыки больше возможностей для творчества.

Новая форма интеграции элементов региональных сицзюй в поп-музыку, которая наблюдается в песнях в китайском стиле, пользуется большой популярностью, что позволяет сицзюй вновь предстать перед всем миром в неповторимой форме, пробуждает интерес и внимание молодежи к региональным сицзюй, в значительной степени способствует развитию и новаторству в сфере региональных сицзюй. Данная форма получила высокую оценку и одобрение большого числа специалистов, сочетание обоих жанров стало новым путем развития. Сицзюй являются квинтэссенцией китайской традиционной музыкальной культуры, так как с помощью поп-музыки в состоянии обеспечить яркое проявление традиционных сицзюй в настоящее время [2].

Кроме того, следует отметить, что поп-музыка тесно связана с общественной жизнью, пользуется большим уважением и популярна среди молодежи, которая благодаря поп-музыке легче понимает современную культуру. Песни в китайском стиле позволяют молодежи не только понять и насладиться музыкой, но и прикоснуться к древнему искусству сицзюй

и другим невероятно чудесным проявлениям китайской традиционной культуры. В определенной степени все это привлекает внимание молодых людей, вызывая желание распространять традиционное искусство сицзюй. Поэтому вполне объяснимо, что у молодежи появился интерес к изучению этого направления, ведь важно не только разобраться в предмете, но и получить соответствующие знания [3]. Музыка в китайском стиле побуждает молодых людей как наслаждаться мелодиями, так и ценить культурное богатство страны, так как имеет бесконечную притягательность. Черпая в ней вдохновение и воодушевление, молодые люди формируют тем самым свое правильное эстетическое мировоззрение, испытывают национальную гордость и ответственность за преемственность выдающейся народной культуры и искусства Китая.

Сочетание элементов сицзюй с популярной музыкой, несомненно, имеет огромное значение. Прежде всего, сочетание региональных сицзюй и современной поп-музыки играет важную роль в содействии наследию и развитию драматической культуры. Во-первых, интеграция этих двух жанров разрушила условную традиционную форму исполнения сицзюй, сделав ее более оригинальной и гибкой. Традиционное исполнение сицзюй и его четыре основных элемента – пение, речитатив, игра артиста и акробатика – подчиняются стандартным требованиям, однако существуют различия между такой условной формой исполнения и эстетическими запросами современной аудитории музыкальной культуры, что приводит к постепенному сокращению публики, а это, в свою очередь, угрожает преемственности и развитию сицзюй. У современной поп-музыки большая аудитория, поэтому региональным сицзюй необходимо осуществлять подобные заимствования для собственного развития, чтобы найти почитателей и любителей своего жанра. Благодаря этому региональные сицзюй постепенно завоевывают популярность у населения Китая. Таким образом, сочета-

ние региональных сицуй и современной поп-музыки – это своего рода мост, соединяющий прошлое и настоящее [4].

Во-вторых, представления региональных сицуй, как правило, проходят в театрах и не собирают большой аудитории, по этой причине сложно ожидать хорошего эффекта. Однако стремительное развитие технологий предоставляет аудитории доступ к информационным ресурсам (он осуществляется уже не через просмотр непосредственно на площадке, а с помощью интернета, где люди могут в любом месте и в любое время посмотреть интересующий их контент и информацию). В большей степени быстрое развитие поп-музыки происходит благодаря разнообразию путей ее распространения [5]. Новые медиа и интернет обеспечивают высокую скорость и широкий круг популяризации, большую численность аудитории, место для распространения. Слияние региональных сицуй и современной поп-музыки сняло ограничения по месту исполнения, расширило возможности для создания новых методов распространения. Благодаря крупной целевой аудитории поп-музыки больше людей узнают о сицуй, обеспечивая тем самым преемственность и инновационное развитие этой культуры [6].

Сочетание региональных сицуй и современной поп-музыки играет важную роль в развитии популярной музыки. Поп-музыка включает в себя множество музыкальных форм, в том числе это джаз, рок-н-ролл, а также кантри и рэп. Качество музыки при таком разнообразии вызывает много споров [7]. Иногда это касается только плагиата, уникальности того или иного произведения, то есть присутствуют вопросы так называемого «поверхностного содержания». Региональные же сицуй являются достоянием национальной культуры Китая, поэтому их национальную окраску и богатое культурное содержание заменить невозможно. Поэтому их интеграция с современной поп-музыкой может эффективно обогатить культурное «наполнение» страны.

Например, всем известные «Хуа Тянь Цо» («花田错»), «Ночью в Пекине» («北京一夜»), «Новая опьяневшая Ян Гуйфэй» («新贵妃醉酒»), «Поучительный крик Хуа Инь» («华阴老腔一声喊») и другие произведения вобрала в себя основные элементы сицуй, по праву заслужив с момента своего создания любовь публики и став популярными. Их успех объясняется не только тем, что новая форма исполнения представляется свежей для аудитории, но и в большей степени тем, что их богатое культурное содержание соответствует разнообразным эстетическим и культурным запросам современной аудитории [8].

Наконец, следует отметить также значение сочетания элементов сицуй и поп-музыки для формирования новаторских навыков исполнения поп-музыки. Разные музыкальные формы требуют проявления разнообразных навыков исполнения. Несмотря на это, в целом поп-музыка больше тяготеет к прямому выражению эмоций. Для того чтобы приблизить содержание к эмоциональным запросам аудитории, языковые формы становятся более разговорными, более прямыми в аспекте выражения, поэтому со стороны артикуляции не требуется особых навыков. Однако в региональных сицуй предъявляются строгие требования к пению. Если сравнивать с поп-музыкой, то в сицуй делается больший акцент на технике артикуляции, поэтому сложность исполнения сильно возрастает. Не важно, идет ли речь о формах исполнения, методах дыхания, вокальном мастерстве и др., в аспекте пения при интеграции основных элементов региональных сицуй в поп-музыку возникают большие изменения [9].

Например, в произведении «Укун» («悟空») в исполнении фразы «跪一人为师, 生死无关» «Поклонись Учителю, но не он решает вопросы жизни и смерти» интегрирован элемент напева сицуй, необходимо спеть именно с таким эффектом. Аспекты дыхания и артикуляции претерпели изменения, особенно в плане исполнения «关» (guān). Сквозь стиснутые зубы

поется инициаль *g*, затем понижается скорость произнесения звука *u*, также с помощью длительного протяжения в полости рта воспроизводится звук *a*, и акцентно поется конец слога *n*. Эффект напева сицхой достигается за счет резонанса, который возникает при произнесении звука с участием правильного дыхания и носовой полости. Можно увидеть, что интеграция региональных сицхой добавила новизны в технику артикуляции и обогатила манеру исполнения популярной музыки [10].

Заключение. Таким образом, добавление основных элементов региональных сицхой в поп-музыку оказало сильное звуковое воздействие, которое не только соответствует взглядам молодого поколения, стремящегося к популярной моде, но и отвечает потребностям людей, которые надеются услышать голос своей народности. Музыка «в китайском стиле» в какой-то степени помогла развитию вы-

дающейся национальной культуры и искусства Китая, указала путь реформам и развитию искусства региональных сицхой [11]. В настоящее время она сочетает в себе одновременно высокое искусство и массовую культуру, доступным образом дает людям «прочувствовать» традиционное культурное наследие всей своей великой страны.

Сочетание элементов традиционных сицхой с поп-музыкой не только делает ее содержание и стиль более многообразными, но также еще больше удовлетворяет эстетическим потребностям людей, более того, она также создаст пространство для преемственности и развития традиционной национальной музыкальной культуры в стране и имеет большое значение и влияние на молодежь в контексте наследия, распространения и интереса к традиционной народной культуре и искусству Китая.

1. 萧九.“中国风”往哪一个方向吹[J].甲壳虫文化乐报, 2007, (02): 62-63. (Сяо, Цзю. Куда дует «китайский ветер» / Цзю Сяо // Музыкальный культурный журнал «Цзякэчун», 2007. – № 2. – С. 62-63.)
2. 涯涯.2006娱乐圈“古韵新腔”榜[J].音乐潮, 2006: 2. (Я, Я. Древние рифмы, новые мелодии / Я Я // Музыкальная волна. – 2006. – № 2. – С. 37-39.)
3. 王云玲.浅谈戏曲音乐[J].北方音乐, 2011 (04). (Ван, Юньлин. Краткое обсуждение музыки сицхой / Юньлин Ван // Музыка севера. – 2011. – № 4. – С. 85.)
4. 黎辉辉.流行音乐中戏曲元素运用的思索[J].黄河之声, 2014 (2): 29-29. (Ли, Хуэйхуэй. Размышления об использовании элементов сицхой в поп-музыке / Хуэйхуэй Ли // Голос Хуанхэ. – 2014. – № 2. – С. 29.)
5. 蔡黎飞.戏曲元素在流行音乐中的特色发展[J].戏剧之家, 2015 (14): 72-72. (Цай, Лифэй. Специфическое развитие элементов сицхой в поп-музыке / Лифэй Цай // Дом театра. – 2015. – № 14. – С. 72.)
6. 鲍铨.通俗音乐中戏曲元素的应用和发展[J].韩山师范学院学报, 2008, 5. (Бао, Фэй. Использование и развитие элементов сицхой в музыке широких масс / Фэй Бао // Вестник Педагогического университета Ханьшань, 2008. – № 5. – С. 57.)
7. 郭朋榕.当代中国流行歌曲中的中国戏曲元素[J].戏剧之家, 2016 (21): 56-57. (Го, Пэнжун. Элементы китайских сицхой в современных популярных песнях / Пэнжун Го // Дом театра. – 2016. – № 21. – С. 56-57.)
8. 李梅.“中国风”流行音乐艺术特征之探索[J].艺术评论, 2012 (10): 131-135. (Ли, Мэй. Исследование характерных черт искусства популярной музыки «в китайском стиле» / Мэй Ли // Обозреватель искусства. – 2012. – № 10. – С. 131-135.)
9. 王志辉.流行音乐中的“中国风”现象初探[J].黄河之声, 2008 (21): 59-60. (Ван, Чжихуэй. Начальное исследование явления «китайского стиля» в популярной музыке / Чжихуэй Ван // Голос Хуанхэ. – 2008. – № 21. – С. 59-60.)

10. 周美彤. “中国风” 流行音乐特征的分析与研究[J]. 艺术教育, 2014 (1): 71-71. (Чжоу, Мэй-тун. Анализ и исследование характерных черт популярной музыки «в китайском стиле» / Мэйтун Чжоу // Художественное образование. – 2014. – № 1. – С. 71.)

11. 杨丹萍. 基于“中国风” 流行音乐的价值研究[J]. 戏剧之家, 2015 (18): 76-76. (Ян, Даньпин. Исследование ценностей на основе поп-музыки «в китайском стиле» / Даньпин Ян // Дом театра. – 2015. – № 18. – С. 76.)

Статья поступила в редакцию 14.03.2023