

Ван Пэйи

Кандидат искусствоведения

Белорусский государственный университет культуры и искусств

Интеграция элементов региональных сицюй в современную популярную музыку

Аннотация: Анализ исследований в сфере такого явления, как «китайский стиль» в традиционной и популярной музыке (Ван Лимин, Чунь Цзы и др.) показал, что одним из способов китаизации популярной музыки является интеграция элементов региональных сицюй в современную популярную музыку. Более детальное исследование современных музыкальных произведений показало, что интеграция включает в себя такие элементы, как музыкальные инструменты (сона, китайская цитра, пипа, эрху, дунсяо, дощечка губань, деревянный барабанчик, большой гонг, малый гонг и др.) и напевы (гаоцян, кунцянь, пихуанцянь, банзицянь) (Ли Сецзю, Ду Чэньчэнь, Ма Ли, Дун Сяоцин и др.), а также непосредственно тексты и лексика из региональных сицюй (Ли Фан, Чжао Фан и др.). В данной статье явление интеграции элементов региональных сицюй в популярную музыку впервые рассматривается с трех сторон: интеграция музыкальных инструментов, напевов и текстов.

Ключевые слова: региональные сицюй, поп-музыка, интеграция, популярная музыка, «китайский стиль», музыкальные инструменты, напевы, тексты региональных сицюй, китаизация популярной музыки.

Wang Peiyi

PhD in Art History

Belarusian State University of Culture and Arts

The integration of regional xiqu elements into contemporary popular music

Abstract: The analysis of studies in the field of such a phenomenon as «Chinese style» in traditional and popular music (Wang Liming, Chun Zi, etc.) has shown that one of the ways of sinicization of popular music is the integration of elements of regional xiqu into contemporary popular music. A more detailed study of contemporary musical works has shown that the integration includes such elements as musical instruments (sona, Chinese qin, pipa, erhu, dongxiao, guban board, wooden drum, big gong, small gong, etc.) and tunes (gaoqiang, kunqiang, pihuangqiang, banziqiang) (Li Xiejiu, Du Chenchen, Ma Li, Dong Xiaojing, etc.), as well as directly texts and vocabulary from regional xiqu (Li Fang, Zhao Fang, etc.). In this article, the phenomenon of integrating elements of regional xiqu into popular music is examined for the first time from three angles: the integration of musical instruments, tunes and texts.

Keywords: regional xiqu, pop music, integration, popular music, «Chinese style», musical instruments, tunes, texts of regional xiqu, sinicization of popular music.

Введение. Сочетание элементов музыкальных произведений различных эпох и стилей привлекает внимание многих исследователей, среди них есть такие, которые отдельно исследуют влияние традиционных сицзюй на формирование современной популярной музыки. Так, в работах Ван Лимина [1], Ду Чэньчэня [2], Ма Ли [3], Дун Сяоцзинь [4], Цай Лифэя [5], Го Пэнжуна [6] рассматриваются вопросы использования традиционных музыкальных инструментов в современной музыке. Ли Фан [7] и Чжао Фан [8] посвящают свои работы рассмотрению вопросов использования лексики и текстов традиционных сицзюй в произведениях современной популярной музыки. В работах Ли Сэцзю [9] рассматривается использование музыки пекинской оперы в поп-музыке. Некоторые исследователи современно музыки выделяют особенности того или иного стиля современного музыкального искусства, как например, Чунь Цзы [10], который подробно раскрывает стиль R&B в китайском стиле.

Таким образом, анализ литературы показал, что проблема интеграции элементов традиционной китайской музыки в современную музыку привлекает внимание многих исследователей, но вместе с тем, нет такого исследования, в котором комплексно рассматривается вопрос интеграции различных элементов: музыкальных инструментов, напевов, текстов и лексики. Такая цель была поставлена в данной статье.

Основная часть. Популярная музыка известна как «музыка широких масс», она популярна и широко распространена среди людей, является важной составной частью массовой музыкальной культуры. Популярная музыка «в китайском стиле» — это музыка, представленная такими исполнителями, как Чжоу Цзелунь (周杰伦), Ван Лихун (王力宏), Тао Чжэ (陶喆) и др., она заимствует распространенные во всем мире мотивы R&B и hip-hop, а также обладает элементами региональных сицзюй и другой традиционной китайской музыки, благодаря чему появился музыкальный стиль, несущий в себе классическое китайское наполнение. Добавление большого количества элементов региональных сицзюй в поп-музыку является наиболее заметной особенностью музыки «в китайском стиле». Эта оригинальная форма в определенной степени поспособствовала преобразованию и развитию поп-музыки и региональных сицзюй.

Китайские региональные сицзюй имеют долгую, глубокую и многогранную историю. Региональные сицзюй — это комплексное искусство, включающее в себя народные песни и танцы, песни-сказы и комедию. Наиболее ранними предшественниками сицзюй являются примитивные песни и танцы, которые после ряда изменений превратились в полноценное искусство сицзюй. Сицзюй отвечают эстетическим потребностям китайцев, являются квинтэссенцией и сутью китайской традиционной культуры. Создатели поп-музыки прочувствовали их неповторимое очарование. Черпая из них только полезное, они искусно интегрировали сицзюй в поп-музыку и получили неожиданный эффект. Особенно большое количество элементов сицзюй можно найти в современной популярной музыке в «китайском стиле».

Что называют музыкой в «китайском стиле»? Некоторые определяют ее как уникальный китайский музыкальный жанр, образованный сочетанием «трех древних и трех новых» черт (древние цы и фу, древняя культура, древние мелодии, новая манера исполнения, новая аранжировка, новая концепция). Большинство песен в китайском стиле ос-

новано на стиле R&B. В сочетании с традиционными мелодиями китайской музыки были добавлены национальные инструменты эрху, пипа, флейта и др. Зачастую происходит цитирование или имитация сицюй, напевов китайских народных песен. Тексты песен обладают классической китайской художественной концепцией. Идеальное сочетание классики и современности привело к возникновению утонченного, иносказательного, спокойного, печального и других стилей, наполненных классическими китайскими мотивами. В числе песен такие яркие представители, как «Дунфэн По» («东风破»), «Хо Юаньцзя» («霍元甲»), «За тысячи миль» («千里之外»), «Волосы подобные снегу» («发如雪»), «Хризантемовая терраса» («菊花台»), «Хуа Тянь Цо» («花田错»), «У дикой сливы» («在梅边»), «Су Сань сказала» («苏三说») и др.

Сочетание региональных сицюй и современной поп-музыки можно рассмотреть с трех сторон. Во-первых, с точки зрения интеграции музыкальных инструментов, используемых в качестве аккомпанемента в региональных сицюй; во-вторых, с точки зрения напевов региональных сицюй; и в-третьих, с точки зрения интеграции текстов региональных сицюй в современную музыку. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Существует множество видов традиционных музыкальных инструментов, используемых в качестве аккомпанемента в региональных сицюй. Это духовые, струнные и ударные инструменты. К духовым и струнным инструментам относятся сона, китайская цитра, пипа, эрху, дунсяо и др. Во время выступления они обычно используются с целью подчеркнуть особую атмосферу. К ударным инструментам относятся дощечка губань, деревянный барабанчик, большой гонг, малый гонг и др. Существует большое отличие между комбинациями музыкальных инструментов в разных региональных сицюй. Тембр и техника исполнения также имеют свои особенности, равно как и стили инструментальной музыки региональных сицюй.

Внедрение музыкальных инструментов региональных сицюй в поп-музыку играет положительную стимулирующую роль для выражения чувств, а также регуляции ритма. Интеграция музыкальных инструментов региональных сицюй в поп-музыку наблюдается у следующих исполнителей: в песне «Поучительный крик Хуа Инь» («华阴老腔一声喊») Тан Вэйвэй (谭维维) используется юэцинь баньху, большой гонг, военные барабаны, деревянный барабанчик и другие инструменты сицюй, позволяющие музыке приобрести отличительные региональные черты; в песне Гун Линьна (龚琳娜) «Робость» («忐忑») ударные инструменты региональных сицюй используются не только для того, чтобы отделить пение, они обладают ярким ритмом, дают мощное звучание, являются важной составной частью аккомпанемента в региональных сицюй, ударные с помощью формы пения усилили ритмическое чувство произведения, создали особую художественную атмосферу.

В «Приказ генерала» («将军令»), исполненной У Кэцунь (吴克群), также использовались сона, малый гонг и другие музыкальные инструменты региональных сицюй; Ван Лихун (王力宏) исполняет «Непревзойденный герой» («盖世英雄»), используя большой и малый гонг, большие тарелки, цзин эрху, даньпигу, китайскую скрипку, деревянный барабанчик, пайбань и другие основные музыкальные инструменты региональных сицюй для аранжировки; то же самое относится к исполнению Ван Лихун (王力宏) «Хуа Тянь Цо» («花田错»), где в основном используется эрху,

также основными музыкальными инструментами являются даньпигу, большой гонг, малый гонг, большие тарелки, деревянный барабанчик, пайбань и др., в конечном итоге все растворяется в веселом ритме хип-хопа, и гармоничное сочетание Китая и Запада переносит аудиторию в стиль без границ «Chink-out». В песне «У дикой сливы» («在梅边») сочетаются барабаны и быстрый рэп, скорость постепенно нарастает с умерато, нарушена традиционная стабильная мелодия. Происходит бесследное слияние с региональными сицью, что дает людям иллюзию путешествия сквозь время и пространство.

Сочетанию поп-музыки с основными элементами сицью присуще не только яркое классическое изящество, но и стиль, популярность, современность. Люди могут почувствовать ее новизну и одновременно ощутить нечто очень близкое и знакомое. Происходит сочетание традиций и популярных мотивов, появляется собственный неповторимый стиль.

Как известно, в Китае есть много разновидностей региональных сицью, но в целом напевы можно свести к четырем типам: гаоцян (高腔), куньцян (昆腔), пихуанцян (皮黄腔), банцзыцян (梆子腔). Обычно в сычуаньской, хунаньской и гуансийской сицью используются гаоцян; в пекинской, хубэйской, гуандунской и других сицью используется пихуанцян; в хэнаньской сицью используется банцзыцян. При сочетании основных элементов региональных сицью с поп-музыкой использование их напевов широко распространено, во многих известных произведениях поп-музыки можно обнаружить их влияние. Например, в таких произведениях, как «Новая опьяневшая Ян Гуйфэй» («新贵妃醉酒»), исполняемая Ли Юйган (李玉刚), «Укун» («悟空»), исполняемая Дай Цюань (戴荃), «Театр кукол» («牵丝戏»), исполняемая Инь Линь (银临), «Хо Юаньцзя» («霍元甲»), исполняемая Чжоу Цзелунем (周杰伦) и др.

При создании «Новая опьяневшая Ян Гуйфэй» напев региональных сицью использовался для завершения второй части исполнения, чтобы подчеркнуть культурное содержание произведения и также добавить ему очарование сицью.

Хотя общий стиль «Хо Юаньцзя», исполняемой Чжоу Цзелунем больше относится к хип-хопу, но использование напевов региональных сицью позволило интегрированным элементам продемонстрировать мощный ритм, а также проявить яркую притягательность национальной культуры.

Изначально было множество людей, использовавших напевы региональных сицью в поп-музыке. Мелодии песен также адаптированы из сицью, например, классическая песня «Загримированная жизнь» («粉墨人生») группы «Начальная точка» («零点乐队»), «Рэп оперных масок» («说唱脸谱»), исполняемая Се Цзинем (谢津), по взаимствували напевы сицью.

В фоновой мелодии основной музыкальной темы для блокбастера «Хо Юаньцзя» Чжоу Цзелунь использовал современные напевы сицью, смешавшиеся с волнующим звукоподражанием. Сицью и живая и свободная манера исполнения R&B Чжоу Цзелуня идеально изобразили китайского героя Хо Юаньцзя (霍元甲), а эта своеобразная музыкальная форма стала объектом всеобщего подражания.

Песня «Любовь в Троецарствии» («**三国恋**») новичка в музыкальной индустрии TANK совместила в себе как элементы рока, так и китайской музыки, прекрасным добавлением стала манера исполнения пинцзюй в женской партии. Это трогательная песня для солдата, прошедшего битвы в беспокойные времена. В песне «Герой грушевого сада» («**梨园英雄**») сычуаньский певец Хуа Шао И (**华少翌**) выбрал из классического отрывка сычуаньской сицзюй «Бедун Гуанцзин» («**别洞观景**») мощные высокие напевы и приемы смены масок и использовал их в музыке R&B, что позволило создать необыкновенное выступление.

Для песни «У дикой сливы» («**在梅边**») вдохновение черпалось из известной как «Хуаши» («**化石**») кунцзюй, в части рэпа появилась ария из «Пионовая беседка» («**牡丹亭**») и множество напевов пекинской оперы. Невообразимый по скорости рэп, его реальная сила и высокий уровень в сочетании с быстрым и медленным ритмом настроения сюжета сицзюй продемонстрированы после отрывка в чисто китайском стиле в основной части произведения.

Далее следует отметить, что региональные сицзюй имеют свои специфические законы ритма и рифмы, это самобытная литературная форма, в которой их соблюдению уделяется особое внимание. Тексты сицзюй в большинстве своем заимствованы из поэзии, поэтому в них сильна культурная составляющая. Таким образом, интеграция текстов региональных сицзюй в поп-музыку имеет важное значение для повышения культурной коннотации популярных музыкальных произведений.

Тексты сицзюй также часто используются в современных произведениях поп-музыки. Одно из них в исполнении Чжоу Цзелуня (**周杰伦**) и Ли Вэнь (**李玟**) — «Женщина-воин» («**刀马旦**») — правдоподобно описывает сцену из постановки: «耍花枪一个后空翻·腰身跟着转马步扎的稳当; 耍花枪比谁都漂亮·接着唱一段虞姬与霸王; 耍花枪舞台的戏班·二胡拉的响·观众用力鼓掌; 耍花枪比谁都漂亮·刀马旦身段演出风靡全场» «Обманчивое сальто назад, следом тело перетекает в «стойку всадника»; обманчивое движение [делает] красивее всех, а затем поет о Юй Цзи и Баване; обманчивое движение [делает] трупна на сцене, звучит мелодия эрху, нублика аплодирует изо всех сил; обманчивое движение [делает] красивее всех, женщину-воина играют повсюду». Несколько простых фраз заставляют прочувствовать яркую сцену из региональных сицзюй, пробуждают в людях непреодолимое желание надеть красивые оперные костюмы.

В песне «У дикой сливы» есть заимствования из «Пионовая беседка», просто и понятно описывается трогательная история жизни и смерти, разлуки и встречи Ду Линянь (**杜丽娘**) и Лю Мэнмэй (**柳梦梅**). Сравнивая древнекитайские любовные истории и подобные молнии чувства в современной жизни, можно обнаружить, что фраза «穿过千年爱情不再流行生死相恋» «Преодолевшая тысячелетия любовь, более не популярная любовь на всю жизнь» показывает сожаление и беспомощность по отношению к современной «быстрой» любви, а также восхищение и грезы о прекрасной любви до самой смерти.

Произведение «Западное крыло» («**西厢**») исполнителя Хоу Сянь (**后弦**) взято из драмы «Западный флигель» («**西厢记**») и рассказывает древнюю романтическую исто-

рию юной любви, где красноречиво отображена классическая художественная концепция. Несколько фраз из «Приказ генерала» («将军令») показывают осведомленность и понимание современными людьми сицюй: «不同的肤色说不同的话语·相同的节奏有不同的旋律·自己的文化要自己来说明·自己的舞台有我们自己顶» «Люди с разным цветом кожи говорят на разных языках, в одном и том же ритме звучат разные мелодии. Свою собственную культуру необходимо объяснить самому, у нашей собственной сцены есть своя вершина».

Таблица 1. Сочетание элементов сицюй и поп-музыки

Сочетание региональных сицюй и современной поп-музыки	Интеграция музыкальных инструментов, использующихся в качестве аккомпанемента в региональных сицюй	龚琳娜 (Гун Линьна)	“忐忑” ("Робость")	ударные инструменты региональных сицюй используются, чтобы оттенить пение, они обладают ярким ритмом, дают мощное звучание
		吴克群 (У Кэцюнь)	“将军令” ("Приказ генерала")	сона, малый гонг
		谭维维 (Тан Вэйвэй)	“华阴老腔一声喊” ("Поучительный крик Хуа Инь")	юэцинь баньху, большой гонг, военные барабаны, деревянный барабанчик
		王力宏 (Ван Лихун)	“盖世英雄” ("Непревзойденный герой")	большой и малый гонг, большие тарелки, цзин эрху, даньпигу, китайская скрипка, деревянный барабанчик, пайбань
			“花田错” ("Хуа Тянь Цо")	эрху, даньпигу, большой гонг, малый гонг, большие тарелки, деревянный барабанчик, пайбань
			“在梅边” ("У дикой сливы")	барабаны
	Интеграция напевов региональных сицюй	李玉刚 (Ли Юйган)	“新贵妃醉酒” ("Новая опьяневшая Ян Гуйфэй")	皮黄腔 (пихуанцян)
		戴荃 (Дай Цюань)	“悟空” ("Укун")	皮黄腔 (пихуанцян)
		银临 (Инь Линь)	“牵丝戏” ("Театр кукол")	皮黄腔 (пихуанцян)
		周杰伦 (Чжоу Цзелунь)	“霍元甲” ("Хо Юаньцзя")	皮黄腔 (пихуанцян)
Группа “零点乐队” ("Ноль")		“粉墨人生” ("Загримированная жизнь")	皮黄腔 (пихуанцян)	
谢津 (Се Цзинь)		“说唱脸谱” ("Рэп в оперных масках")	皮黄腔 (пихуанцян)	
TANK		“三国恋” ("Любовь в Троецарствии")	皮黄腔 (пихуанцян)	
华少翌 (Хуа Шао И)		“梨园英雄” ("Герой грушевого сада")	高腔 (гаоцян)	
王力宏 (Ван Лихун)		“在梅边” ("У дикой сливы")	昆腔 (куньцян)	

Сочетание региональных сицуй и современной поп-музыки	Интеграция текстов региональных сицуй	李玟 (Ли Вэнь)	“刀马旦” (“Женщина-воин”)	“耍花枪一个后空翻，腰身跟着转马步扎的稳当；耍花枪比谁都漂亮，接着唱一段虞姬与霸王；耍花枪舞台的戏班，二胡拉的响，观众用力鼓掌；耍花枪比谁都漂亮，刀马旦身段演出风靡全场。 ” (“Обманчивое сальто назад, следом тело перетекает в “стойку всадника”; обманчивое движение [делает] красивее всех, а затем поет о Юй Цзи и Баване; обманчивое движение [делает] труппа на сцене, звучит мелодия эрху, публика аплодирует изо всех сил; обманчивое движение [делает] красивее всех, женщину-воина играют повсюду”).
		王力宏 (Ван Лихун)	“在梅边” (“У дикой сливы”)	“穿过千年爱情不再流行生死相恋” (“Преодолевшая тысячелетия любовь, более не популярная любовь на всю жизнь”).
		后弦 (Хоу Сянь)	“西厢” (“Западное крыло”)	“不同的肤色说不同的话语，相同的节奏有不同的旋律。自己的文化要自己来说明，自己的舞台有我们自己顶” (“Люди с разным цветом кожи говорят на разных языках, в одном и том же ритме звучат разные мелодии. Свою собственную культуру необходимо объяснить самому, у нашей собственной сцены есть своя вершина”).

Заключение. Как видно, сочетание элементов региональных сицуй и поп-музыки демонстрирует многообразные тенденции (см. табл. 1). В последние годы жанры региональных сицуй все больше интегрируются в поп-музыку через такие элементы, как традиционные музыкальные инструменты, традиционные напевы, характерные для региональных сицуй, а также тексты сицуй, что обеспечивает ей определенную новизну и придает «китайский стиль», тем самым обогащая не только собственно популярную музыку, но и в то же время региональные сицуй.

Список использованных источников:

- 汪黎明. 试论当代戏曲艺术与流行音乐的结合[J]. 四川戏剧, 2006, (05) : 92-93. (Ван, Лимин. Эссе о сочетании современного искусства сицуй и поп-музыки / Лимин Ван // Сычуаньская драма, 2006. – № 5. – С. 92–93.)
- 杜晨晨. 戏曲元素在当代流行音乐创作中的融合 [J]. 音乐探索, 2020 (3) (Ду, Чэньчэнь. Интеграция основных элементов региональных сицуй при создании современной поп-музыки / Чэньчэнь Ду // Исследования музыки, 2020. – № 3. – С.52-58.)
- 马莉. 探究中国当代流行音乐中的民族元素 [J]. 音乐生活, 2016 (2) (Ма, Ли. Исследование основных народных элементов в современной поп-музыке / Ли Ма // Музыкальная жизнь, 2020. – № 2. – С.48-52.)
- 董晓菁. 戏曲元素在流行歌曲中的应用 [D]. 南京艺术学院, 2018. (Дун, Сюэцзин. Использование элементов сицуй в популярных песнях / Сюэцзин Дун. Диссертация: Напкинский университет искусств, 2018. – 52 с.)
- 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 сицуй в поп-музыке / Лифэй Цай // Дом театра, 2015. – № 14. – С. 72.)

- 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 сицюй в современных популярных песнях / Пэнжун Го // Дом театра, 2016. – № 21. – С. 56–57.)
- 李芳. 音乐创作中的语汇运用与传统戏曲元素的融入[J]. 音乐创作, 2014 (1): 155-156. (Ли, Фан. Использование лексики и элементов традиционных сицюй в музыкальных произведениях / Фан Ли // Музыкальное творчество, 2014. – № 1. – С. 155–156.)
- 赵芳. 音乐创作中的语汇活用及植入传统戏曲元素[J]. 作家, 2015 (2X): 207-208. (Чжао, Фан. Активное использование лексики и внедрение элементов традиционных сицюй в музыкальные произведения / Фан Чжао // Писатель, 2015. – № 2X. – С. 207–208.)
- 李谢居. 浅谈京剧音乐在流行音乐中的应[EB/OL]. www.baidu.com, 2008-01-09. (Ли, Сецзю. Краткое обсуждение использования музыки пекинской оперы в поп-музыке / Сецзю Ли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cnki.net. – Дата доступа: 09.01.2022.)
- 春子. 中国风 R & B · 戏曲[EB/OL]. www.baidu.com, 2008-02-1. (Чунь, Цзы. R&B в китайском стиле / Цзы Чунь // Сицюй [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scholar.google.com.hk>. – Дата доступа: 15.02.2023.)

Статья поступила в редакцию 14.03.2023