

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА КИТАЯ

Вне зависимости от смены эпох музыка сопровождает человека уже на протяжении многих тысячелетий. Традиционная народная музыка является основой для развития остальных типов и видов музыки. Через народную музыку выражаются чувства и мысли, жизненный опыт, а также художественные достижения народа. Согласно статистике традиционное китайское музыкальное наследие насчитывает более 345 примеров народного развлекательного представления с песнями и прибаутками, 317 музыкальных народных драм, 17636 типов фольклорной музыки, включая бесчисленное количество фольклорных песен, инструментальных мелодий, импровизационных представлений с речитативом и пением, танцевальной музыкой. Фольклорная музыкальная традиция Китая очень глубокая, и она приспособлена к нуждам простых людей [2, с. 25-27].

Музыкальный фольклор Китая имеет некоторые особенности. Наиболее общими являются анонимность (исторически авторство не фиксировалось), распространение путем передачи из уст в уста, несоответствие канонам профессиональной композиторской техники, редко прослеживается индивидуальная манера сочинителя, ярко выражены региональные особенности музыки, слова к мелодиям являются языком или наречием национального меньшинства, множество вариантов, или вариативность, музыка является рефлексией социального окружения сочинителя.

Основные способы передачи фольклорной музыки – устная передача и усвоение на слух. Исполнители фольклорной музыки или старые мастера при совместных выступлениях с приглашенными участниками или обучающиеся в качестве подмастерьев не использовали фиксированную в знаках музыку, полагаясь на свою память и слух. Фиксация в современных условиях европейской нотации вообще не может полноценно передать все богатство народной китайской музыки. Фольклорное музыкальное искусство сохраняет за собой возможность развития и адаптационных процессов.

Результатом всего этого стал выкристаллизованный тысячелетний опыт. Устная передача данного опыта способствовала развитию вариативности, оставила в творчестве возможность коллективной импровизации и роста в мастерстве (художественном и техническом). Сейчас исполнение фольклора на сцене предполагает наличие импровизации как обязательное условие. Среди исполнителей больше ценится умение коллективно импровизировать, использовать антифонное пение, чем «играть по нотам». Возможность спонтанного творчества позволяет лучше почувствовать слушательскую аудиторию здесь и сейчас, общаться с ней в «реальном времени», также это шлифует сольное и ансамблевое исполнительское мастерство.

Устная передача фольклора в результате наполнила музыку импровизационностью, узаконила возможность большого количества вариантов. Что в свою очередь создало отличные возможности для процессов развития, обогатило музыку, наполнило ее энергией и жизнеспособностью.

Отличия традиционного китайского музыкального фольклора от нефольклорной музыки следующие. Во-первых, большая часть музыки императорского дворца и культовой музыки коренится в народной музыке, то есть изначально она была создана из ее образцов. Однако в процессе развития данные мелодии перемещались в иные сценические условия (императорский дворец, храм), что вызывало изменения

в качестве звучания и манере исполнения. Во-вторых, способы передачи подобной «окультуренной» музыки изначально были устными, а с появлением фиксации сохраненных изменений посредством бумаги произошло разделение на школы, традиции.

Во времена династий Западной Чжоу и Тан правительством была сформирована коллекция образцов народного музыкального искусства как установленный профессиональный музыкальный институт (образование) [1, с. 6-9]. После появления фольклора в стенах императорского дворца данная музыка подвергалась корректировке управляющих и исполнителей дворцовых представлений, став более уточненной и изысканной, пригодной для использования как внутри, так и за пределами дворца. После эпохи династии Южная Сун официально оформились каноны дворцового искусства [1, с. 10-14]. Дворцовое искусство заимствовало формы музыкального фольклора, и таким образом, с одной стороны изменило его, а с другой стороны, – способствовало развитию самого фольклора.

Образцы культовой (религиозной) музыки также включают множество фольклорных композиций (например, музыка ветра Пекинского буддийского монастыря, даосская Дундзинская музыка, очень популярная в провинции Юнан, включающая в себя песни времен династий Цин и Мин).

Следует отметить, что развитие фольклора имеет определенные стадии: существует сельский фольклор, созданный сельскими тружениками. В подобных песнях и инструментальных наигрышах отражены мысли и чувства жителей сельской местности (жанр обрядовых и бытовых песен). Однако с развитием социума возникает обширный слой городских жителей, которые занимались другими видами деятельности – ремеслом и кустарным производством. Подобная музыка звучит в пространстве улиц, чайных и ресторанчиков, где слушатель, является более платежеспособным, чем сельские жители. Коммерческий фактор в городском фольклоре играет существенную роль, музыка имеет развлекательный характер, сопровождая процесс бытового обслуживания. Все это влияет на установление определенного

содержания
и музыкальной формы данного типа фольклора.

Музыкальный фольклор Китая имеет некоторые отличительные черты. Первой отличительной чертой является региональный, или локальный характер китайской народной музыки. Китай – очень большая страна, имеющая различные ландшафты, такие, как плато, горы, холмы, равнины, а также различные климатические зоны. Благодаря большому числу национальностей (56) и культурному разнообразию, в КНР существует территориальное деление на регионы (север, юг, запад, восток) и провинции, каждая из которых имеет свои особенности жизнедеятельности и традиции.

На некоторых территориях в связи с процессами перемешивания национальностей (в связи с военными действиями или изменением границ государства) музыка, как невербальный способ выражения эмоций и мыслей, стала наиболее популярным, простым и легким для понимания искусством, которое сильно подвергалось трансформации. А в некоторых регионах, наоборот, диффузные процессы были минимальными, что позволило местной музыке остаться неизменной, трудно воспринимаемой в современном мире, настолько она отлична от традиционной музыки других территорий.

Следующей отличительной чертой является языковая особенность, или использование диалектов. В различных местностях из-за использования разных диалектов, наблюдалось большое различие и в музыкальной традиции.

Следующей отличительной чертой является сильное влияние на формирование традиционной китайской музыки географического фактора. Так, жаркий климат сокращает время активной деятельности. Холодный климат требует от людей больших усилий для поддержания жизни. Умеренный климат в наибольшей степени способствует активности. Большую роль в функционировании социальной жизни играют почвы. Их плодородие в сочетании с благоприятным климатом создает условия для прогресса проживающего на них народа. Не меньшее значение в социальной жизни имеет рельеф местности. Существуют различия в характере и темпераменте представителей северных регионов Китая и южан. Первые более прямолинейные и несдержанные, вторые – более мягкие, утонченные и миролюбивые. Известный писатель Шэн Цунвэнь (Sheng Congwen) говорил, что «у облака есть свои региональные особенности: облака на севере также горделивы и полны чувства собственного достоинства, как северные люди. Облака на юге – энергичны и активны, как южные люди» [3, с. 187-190].

Все это влияет на привычки, обычаи, обряды, в которых проявляются черты быта народа, связанные с условиями его проживания, что, в свою очередь, влияет на мелодику и ритмику, ладовый строй.

Охарактеризуем различия северных и южных территорий в рамках средств музыкальной выразительности. Их использование также отличается по регионам, как и история развития музыки различных народностей. Для северной музыкальной традиции характерно использование 7-ступенных ладов, для южной – пентатоники. В мелодической линии севера встречаются широкие интервалы, движение скачкообразное и мелодия угловатая; на юге используются неширокие интервалы, мелодическая линия изящная и извилистая. Для северной музыки характерна повествовательная и героическая тематики, простота музыкального языка; для южной – преобладание лирических образов, более утонченная техника исполнения, преобладание деревянных духовых инструментов.

В развитии современной музыки участвует много профессионалов, художественно высокообразованных, которые исполняют народную музыку, аранжируют и адаптируют ее к современности, сохраняя внутреннее содержание. После образования Китайской Народной Республики (1949 г.) профессиональное художественное творчество находится в непрерывном развитии и модификации, но основой для вдохновения, как и в прежние времена, являются традиции народной китайской музыки.

Список литературы:

1. 袁静芳. 中国传统音乐概论. 上海: 上海音乐出版社 = Юань, Цзинфан. Китайская традиционная музыка / Цзинфан Юань. – Шанхай, 2000. – 144 с.
2. 陈四海. 中国民族音乐概论. 西安: 陕西音乐出版社 = Чэнь, Си Хай. Очерки о китайской народной музыке / Си Хай Чэнь. – Сиань, 2000. – 178 с.
3. 邓光华. 中国民间音乐. 北京: 高等教育出版社 = Дэн, Гуанхуа. Китайская народная музыка. – Пекин: Из-во «Высшее образование», 2011. – 424 с.