

УДК:37.01:78.01

DOI: 10.25629/НС.2022.12.16

ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЭСТЕТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ

Касиманова Л.А., Ду Фанли

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Аннотация. В статье кратко представлена китайская классическая музыка с точки зрения эволюции, эстетических характеристик, национального духа и культуры. Классическая музыка занимает чрезвычайно особое положение в китайской культуре. Музыка была первым, что сформировалось и сознательно созрело в Древнем Китае. Древние китайские классики верили, что красивая и гармоничная музыка имеет огромное значение для создания цивилизованного государства и управления им, и в то же время верили, что музыка высочайшего уровня является воплощением Небес. Поэтому можно сказать, что китайская классическая музыка – это еще одно выражение китайской философии.

Ключевые слова: классическая музыка, эволюция, эстетические характеристики, художественная концепция, философская мысль.

Китайская классическая музыка занимает чрезвычайно важное положение в китайской культуре. Музыка первое, что сформировалось в Древнем Китае. Древние китайские классики верили, что красивая и гармоничная музыка имеет огромное значение для создания цивилизованного государства и управления им. В то же время, они верили, что музыка высочайшего уровня является воплощением Небес. Поэтому можно сказать, что китайская классическая музыка – это еще одно выражение китайской философии.

Музыка – органическое единство чувствительности и рациональности, содержания и формы, упорядоченная структура высоты тона, тембра и ритма.

Китайская классическая музыка и искусство выросли на политической, экономической и этической почве древнего Китая. Художественное развитие китайской классической музыки также повлияло на развитие древних политических, экономических, образовательных и других систем.

Чтобы соответствовать веяниям времени, музыка и искусство включали в себя больше народных эстетических вкусов, что позволило вывести музыку на новый уровень.

Древние китайские музыканты предъявляли очень высокие требования к тембру, чтобы не только отразить в нем превосходное исполнительское мастерство, но и услышать в нем жизненные устремления и художественную концепцию композитора или исполнителя. Так же отличительной чертой древнекитайской музыки является неясный ритм и такт. Нерегулярность ритма и такта объясняется тем, что древние композиторы и исполнители хотели примириться с миром через свободный ритм и стремление к свободному царству единства неба и человека.

Наконец, древняя музыка была тесно связана с политикой и развитием человечества, поэтому разные музыкальные мелодии имели разное значение. Содержание, придаваемое музыке древними, значительно превосходило сегодняшнее. Древние подчеркивали, что при игре звуки музыки должны сочетаться с ощущениями природы и восприятием жизни.

В традиционной китайской музыке существует множество феноменов с одинаковым названием, историческое происхождение каждой версии музыки требуют тщательного исследования.

Музыка – это незаменимый язык человеческого тела и выражение человеческой души, музыка – чудо цивилизации.

В течение пяти тысяч лет долгой истории развития китайской цивилизации, задолго до изобретения письменности, когда наши предки эволюционировали от обезьян до Homo sapiens, наряду с использованием инструментов и созданием языка, родилась музыка. На самом деле, если принимать во внимание походку человека, его шаги, биение его сердца и пульса, приходит понимание, что это уже является простейшим ритмом, а монотонный язык первобытных людей содержит мелодические факторы до тех пор, пока есть высокие и низкие изменения интонации. Это говорит о том, что музыка в самой природе человека, она везде.

Период зарождения китайской национальной музыки относят к времени правления желтого императора Сюаньюаню, считающегося прародителем китайской расы. В раскопках, относящихся к периоду неолита, который датируется от 6700 до более чем 7000 лет назад, археологи находили обожжённую глиняную посуду и наряду с ней выкапывали костяные свистульки. Эти примитивные музыкальные инструменты, несомненно, убеждают нас в том, что люди в то время уже обладали музыкальными инструментами и испытывали потребность в музицировании.

Согласно историческим записям, монгольские барабаны из крокодиловой кожи использовались уже при династии Ся, во времена династии Шан были обнаружены барабаны из кожи питона с деревянными полостями. Эта примитивная музыка была связана с поклонением тотемам первобытных кланов.

Во времена династии Хань появилась проповедническая музыка, которая стала формировать множество форм проповеди с использованием различных типов духовых и ударных инструментов. Они использовались для военных музыкальных ритуалов, дворцовых банкетов и народных развлечений. Народная перкуссия, которая все еще существует сегодня, унаследована от династии Хань.

Музыка, которой наслаждались при дворе во времена династии Тан, называлась «Яньлэ». Музыка династий Суй и Тан так же принадлежит «Яньлэ». Это народная музыка различных этнических групп – музыка Цин Шан (национальность Хань), музыка Ксилиан (современный Ганьсу), музыка Гаочан (современный Турфан), музыка Гуйцзы (современный Куче), музыка Кангуо (современный Самарканд, Россия), Музыка Ангуо (современная Бухара, Россия), музыка Тянь (современная Индия), музыка Коре (современная Северная Корея) и так далее. Среди них более важными являются Guizile и Xiliangle.

Развитие музыкальной культуры при династиях Сун, Цзинь и Юань было отмечено процветанием народной музыки, и она была более глубоко развита, чем при династиях Суй и Тан.

Период в конце правления династии Цин под руководством Коммунистической партии Китая, развитие музыкальной культуры уже более ста лет переплетается с традиционной музыкой и западной музыкой, привезенной из Европы, но развитие музыкальной культуры Китая основано на демократии и науке в качестве основных тенденций.

Известно шесть поколений музыки – это шесть эпических произведений музыки, передаваемых из поколения в поколение, включая «Великий свиток Юньмэнь» Желтого императора, «Сянчи» династии Яо, «Дашао» династии Шунь, «Дасяо» династии Юй и «Даву» династии Шантан.

При дворе династии Чжоу также существовала ритуальная музыка, используемая в важных церемониях, таких как жертвоприношение императора предкам, великая стрельба, встреча королей. При дворе династии Чжоу также исполнялась музыка династии Сийи из Цинь, Чу, У, Юэ и других мест, что указывает на определенный обмен обычаями и музыкой различных этнических групп в то время.

Из вышеупомянутых документов можно сделать вывод, что музыкальная культура Чжоу Циня является важной координацией высокого развития китайской музыки. Когда речь заходит о китайской классической музыке, нельзя не упомянуть древнюю пентатоническую гамму. Древнекитайскими пентатоническими гаммами являются Гун, Шан, Цзяо, Чжэн и Юй, которые эквивалентны пяти гаммам С, D, E, G и A в современной музыке.

Данный ряд достижений также заключается в теоретической закладке основ древнего музыкального права в Китае в котором формально зафиксирован математический метод расчета соотношения длины аккорда каждого тона в пентатонической гамме Пентатоника – пятиступенчатая интервальная система, все звуки которой расположены по квинтам или квартам: до- соль-ре-ля-ми.

Это основа китайской музыкальной теории. Где «Гун» – государь, «Шан» – министры, «Цзюэ» – народ, «Чжи» – дела, «Юй» – материальные возможности. Пентатоническая гамма занимает доминирующее положение в музыкальной практике Китая, а для нужд Хеле и Сюаньгуна в то время также была создана система из двенадцати законов, которые названы Хуан Чжун, Далу, Тай Ту, Цзя Чжун, Гу Чжи, Чжун Лу, Жуйбинь, Линь Чжун, И Цзе, Наньлу, Ву Шот, Ин Чжун.

Музыкальные произведения китайцев удивительны, они становятся неотъемлемой частью повседневной жизни интеллектуального класса. Китайская классическая музыка, является продуктом определенной степени сформированности идеологической системы.

Музыка, зародившаяся во времена династии Чжоу, использовалась в ритуалах жертвоприношения небу и земле, в принесение жертв памяти предков, в сопровождении придворных собраний и военных церемоний. Действия поклонения мудрецам, например, принесение жертвы распространялась не только в больших городах, но и в сельской местности. Система ритуальной музыки династии Чжоу имела строгие иерархические правила в отношении репертуара.

Яньлэ – высокохудожественная танцевальная музыка для развлечения во время придворных банкетов от династий Суй и Тан до династий Сун, также известная как банкетная музыка. Яньлэ при династиях Суй и Тан унаследовал достижения музыки Юэфу. Это новая дворцовая музыка, которая сочетает в себе ханьскую народную музыку с другими этническими группами. Она получает значительное развитие при содействии нескольких императоров-любителей музыки из династий Суй и Тан. Известно, что у императора Суя было около 30 000 профессиональных музыкантов. Масштабный дворцовый оркестр был разделен на девять музыкальных коллективов в зависимости от источника исполняемой музыки, а именно музыка династии Цин, традиционная музыка, музыка Ксилиана (ныне Ганьсу), музыка Гуйцзы (ныне Кука, Синьцзян), музыка Тяньчжу (ныне Индия), Кангуо, то есть Канджу (ныне северный Синьцзян и Центральная Азия) музыка, музыка Шуле, музыка Ангуо (ныне Малая Центральная Азия), музыка Коре, и последнее исполнение церемонии – музыка Венканг.

Во время правления императора Сюаньцзун из династии Тан во дворце работали десятки тысяч музыкантов, и для управления ими было создано пять учебных мастерских, а также другие учебные академии для подготовки дворцовых сочинителей музыки.

В соответствии с формой исполнения, музыка была разделена на две категории: для исполнения сидя так называемая «сидячая» и для исполнения стоя – «стоячая». Музыка, исполняемую сидя, как правило играли в помещении, при небольшом количестве людей, что требовало от музыкантов высокого исполнительского мастерства. Музыку, исполняемую стоя играли на открытом воздухе, при большом количестве людей в присутствии шумных ансамблей и других исполнителей.

Яньлэ включает в себя множество музыкальных форм, таких как вокальная музыка, инструментальная музыка, танец и опера. Среди них песенная и танцевальная музыка занимают наиболее важное место. Основными музыкальными инструментами, используемыми в Яньлэ, являются пипа, Конгоу, 箏, Шэн, флейта, бубен, фансян.

После объединения династии Сун, в соответствии со старыми мелодиями династии Тан, была создана учебная мастерская. Великие песни династии Сун начали превращаться в песенные и танцевальные драмы, а великие песни как самостоятельный музыкальный жанр постепенно вымерли. После династии Южная Сун основное направление развития музыки сместилось в сторону, оперы, рэпа, городских песен и других форм.

Мы знаем, что музыка создается и развивается на основе всех звуков в природе. Западная музыка основана на полифонической системе.

И звук природы – это не просто отдельный звук, китайская музыка подчеркивает роль эмоций в искусстве и фокусируется на качестве и красоте, доставляя эстетическое наслаждение, развивая эмоции и просвещая сердца.

С историческим развитием времени и прогрессом общества стили музыки стали более разнообразными. Каждая эпоха имеет свои особенности и формы музыки, которые в каждый период времени непременно будут разными.

К сожалению, степень признания классической музыки в Китае не очень высока, и она находится в относительно узком диапазоне. Однако у классической музыки свое достойное место в истории развития мировой музыки.

Понимание и оценка классической китайской музыки все еще находятся на стадии просвещения, но нет никаких сомнений в том, что с повышением уровня жизни общества китайская классическая музыка займет свое место в нынешней жизни различных групп населения.

Отрадно, что в последние годы, с улучшением экономического уровня и повышением уровня жизни людей, спрос людей на духовные и культурные аспекты также растет. Люди продолжают ходить в театры и концертные залы, чтобы развиваться и совершенствоваться с помощью классической музыки.

Однако, нельзя не заметить, что классическая музыка сама по себе слишком специализирована, и недостаточное понимание и познание ее обществом также является одной из причин, ограничивающих развитие и популяризацию классической музыки в современном обществе.

Только когда классическая музыка войдет в общественную жизнь и удовлетворит потребности общественного развития, она сможет быть понята и оценена большим количеством людей.

Классическая музыка все еще находится в непопулярном состоянии на китайском музыкальном рынке. Мысли и эмоции, которые классическая музыка хочет выразить, по-прежнему нелегко понять многим людям. Что касается самой классической музыки, то она не такая запоминающаяся, как популярная музыка, где выражение эмоций более лаконичное и ясное.

Однако за последние несколько лет классическая музыка постепенно вошла в жизнь людей. Изучение классических музыкальных инструментов также продолжает набирать популярность среди молодежи, в последние годы появились группы всемирно известных музыкантов. Они исполнили большое количество произведений классической музыки что позволило большему количеству людей понимать, ценить и изучать классическую музыку. При общей тенденции социального, культурного и художественного развития классическая музыка, безусловно, будет иметь хорошие перспективы для развития в Китае.

Когда мы говорим о классической музыке, мы должны подразумевать и другую форму музыки, «популярную музыку». В нашей обычной концепции они противоположны. Но классическая музыка и популярная музыка – это не две независимые музыкальные формы, это просто разные выражения и стили музыки, и они неразрывно связаны. Судя по истории музыки, классическая музыка обладает преимуществами, которых нет у других музыкальных стилей. И главная особенность заключается в том, что она, (классическая музыка) относительно формальна со строгой структурой и последовательным, разумным музыкальным развитием. Почти все произведения классической музыки прошли проверку временем, по сравнению с популярной музыкой, классическая музыка долговечна, более элегантна и имеет более богатые формы и темы эмоционального выражения музыки.

Музыка не имеет границ, и самый прямой способ интегрировать мир – это музыка, точно так же, как прогресс и будущее стран будут зависеть от образования. Поэтому для того, чтобы классическая музыка вошла в жизнь широких масс, необходимо увеличить ее популяризацию.

Во-первых, необходимо, чтобы правительство, управделами и средства массовой информации активизировали свои усилия по продвижению и популяризации классической музыки.

Во-вторых, необходимо, чтобы школы и другие отделы образования уделяли больше внимания классической музыке, внедрять новые концепции, способствующие хорошему музыкальному планированию. В процессе популяризации и продвижения классической музыки следует добавить некоторые новые формы чтобы больше людей могли понимать классическую музыку. Например, Ричард Клейдман, сочетает классическую музыку с современной музыкой.

В последние годы часто встречается сочетание классической музыки с современным танцем, что также является хорошей формой. Эта техника может облегчить понимание классической музыки. Кроме того, существуют различные формы, которые сочетают классическую музыку с художественной анимацией и так далее.

В эпоху онлайн-информации стратегическое сотрудничество между классической музыкой и Интернетом, широко используемой платформой и каналом для передачи различной информации, становится наиболее важным средством развития. Такой способ сотрудничества может лучше донести до общества больше информации о классической музыке. Сочетание Интернета и классической музыки может помочь людям понять классическую музыку и быстрее открыть дверь для классической музыки в общественную жизнь. В настоящее время ряд интернет-компаний предприняли новую попытку стратегического сотрудничества с Пекинским международным музыкальным фестивалем. Это стратегическое сотрудничество получило внимание многих профессионалов. С точки зрения интернет-СМИ, Shina Music продвигает классическую музыку, на широкую платформу, позволяя большему количеству людей принимать ее и чувствовать его красоту.

Несомненно, мы обязаны и ответственны за то, чтобы продвигать классическую музыку несущую в себе волшебное очарование, формирующую высоко эстетические потребности и культуру.

Библиография

1. Бай Ин. Художественная концепция и китайская классическая музыка. Издательство: Пекинская академия танца. 2020г., №6 (187).
2. Ли Цюхуа. История западной музыки. Пекин: Издательство Пекинского университета, 2002.
3. Лю Юэ. Руководство по пониманию западной классической музыки. Иньчуань: Народное издательство Нинся, 2005.
4. Сюй Чжунжун. 400 лет классической музыки. Шицзячжуан: Издательство образования Хэбэй, 2004.
5. У Шуюань, Об эстетических характеристиках китайской классической музыки // Journal of Shaoyang College, февраль 2008, том 7, выпуск 2.
6. Ши Ен. Введение в психологию китайской музыкальной эстетики. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство. 2008.
7. Цзя Сяовэй. Двенадцать лекций по музыке. Тяньцзинь: Тяньцзиньское народное издательство, 2008.
8. Чжай Линна. Размышления о древней музыке – краткое обсуждение древнекитайской музыки // Научно-техническая информация. № 21, 2007.
9. Чжан Сийин, Ло Юнфэй, Эволюция и эстетические характеристики древнекитайской музыки // Journal of Xinyang Agricultural College, сентябрь 2007, том 17, выпуск 3.
10. Чжан Чжэнвэнь, Об эстетической природе древнекитайской музыки // Академический обмен. № 3, 1994.
11. Хуан Янь, Эстетика Гармонии между небом и человеком в китайской классической музыке // Journal of Guangxi Wuzhou Normal College. Декабрь 2005, Том 21, № 4.

THE EVOLUTION OF CHINESE CLASSICAL MUSIC AS THE EMBODIMENT OF AESTHETICS OF NATIONAL CULTURE AND TRADITIONS

Kasimanova L.A. Du Fangli

Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

Abstract. In this article we will briefly present Chinese classical music in terms of evolution, aesthetic characteristics, national spirit and culture embodied in classical music. Chinese classical music occupies an extremely special position in Chinese culture. Music was the first thing that was formed and consciously matured in ancient China. Ancient Chinese classics believed that beautiful and harmonious music was of great importance for the creation and management of a civilized state, and at the same time believed that music of the highest level is the embodiment of Heaven. Therefore, it can be said that Chinese classical music is another expression of Chinese philosophy.

Key words: classical music, evolution, aesthetic characteristics, artistic concept, philosophical thought.