

Го Цзинюй,
аспирант кафедры культурологии,
Институт социально-гуманитарного образования,
Московский педагогический
государственный университет;
г. Москва, Россия,
gggjy19940829@gmail.com

Сравнительное исследование музыкальной культуры Китая и России: к постановке проблемы

Аннотация: по мнению автора, создание узнаваемого образа страны специфическими этническими и музыкальными средствами, доступного без перевода каждому жителю планеты, без сомнения, необходимо в век глобализации, унификации и активного межкультурного взаимодействия Востока и Запада. Сравнительное культурологическое исследование роли музыкального искусства в формировании образов России и Китая может способствовать укреплению международного культурного сотрудничества и добрососедских отношений двух крупнейших государств-соседей.

Ключевые слова: музыкальная культура Китая; музыкальная культура России; китайско-российский культурный обмен; традиционная музыка; китайское музыковедение.

Guo JingYu,
Ph.D. Student of the Department of Culturology,
Institute of Social and Humanitarian education,
Moscow Pedagogical State University;
Moscow, Russia
gggjy19940829@gmail.com

Comparative study of musical culture China and Russia: to the problem statement

Abstract: according to the author, the creation of a recognizable image of the country by specific ethnic and musical means, accessible without translation to every inhabitant of the planet, is undoubtedly necessary in the age of globalization, unification and active intercultural interaction of the East and the West. A comparative cultural study of the role of musical art in the formation of images of Russia and China can contribute to strengthening international cultural cooperation and good-neighborly

relations between the two largest neighboring states.

Keywords: musical culture of China; musical culture of Russia; Sino-Russian cultural exchange; traditional music; Chinese musicology.

Актуальность исследования определяется высокой востребованностью услуг по формированию и продвижению геокультурного брендинга силами искусства, в том числе музыкального. Одно из значимых направлений по формированию и продвижению позитивного имиджа страны на международной арене – использование произведений музыкального искусства разных жанров и стилевых направлений, как академического, так и популярного, обладающих мощным эмоциональным воздействием на слушателей. Создание узнаваемого образа страны специфическими этническими и музыкальными средствами, доступного без перевода каждому жителю планеты, без сомнения, необходимо в век глобализации, унификации и активного межкультурного взаимодействия Востока и Запада. Сравнительное культурологическое исследование роли музыкального искусства в формировании образов России и Китая может способствовать укреплению международного культурного сотрудничества и добрососедских отношений двух крупнейших государств-соседей.

Научная новизна: В то время как феномены народной музыкальной культуры (музыкального фольклора), этнической музыки (world music) и фолк-музыки, достаточно глубоко исследованы силами как музыковедения, эстетики, социологии музыки, так и музыкальной этнографии, сравнительного культурологического анализа элементов народной культуры в произведениях вокальной музыки России и Китая не проводилось. Междисциплинарность исследования обусловила разнообразие теоретических подходов к теме. В качестве методологической базы анализа музыкальных произведений использованы труды теоретиков музыки (Г. Риман, Н. Римский-Корсаков, Л. Мазель, М. Бонфельд, М. Черная, Ю. Кон, Т. Кюрегян, Г. Дрегер, М. Ройтерштейн, Р. Поспелова, Цянь Жэнькан, У Цзуцян, Ли Чунгуан, Фэн Чанчунь, Фэн Чуньлин, Ма Дунфэн, Чжан Цянь и др.). Музыкальные традиции Китая получили освещение в трудах Сяо Юмэя, У На, Хэ Лутина, Хуан Сяньюя, Чэнь Ин, Сунь Лу Пэн Чэна, У Ген-Ира, Г. Шнеерсона, В. Юнусовой, Е. Завадской, Р. Грубера, Т. Будаевой, О. Никитенко, Ф. Арзаманова, В. Еремеева. Так, китайский композитор и музыкальный теоретик Цин Чжу утверждал, что музыка, созданная китай-

скими композиторами, остается китайской по своему духу, даже если использует заимствованный западный инструментарий.

Этномузыковеды и этномузыкологи (Э. Хорнбостель, К. Закс, Р. д'Эрланже, Б. Нетл, В. Беляев, Г. Никитина, К. Квитка, А. Джонс, Е. Гороховик, А. Тимошенко, В. Криволапова и др.) анализируют исполнительские практики, этническую и этнорегиональную специфику народной музыкальной традиции, связь с обрядами и верованиями. Российские и зарубежные культурологи (Р. Костеланц, Б. Брук, М. Робертс, Д. Бирн, Л. Гарнье, А. Чернышов, О. Булгакова, Л. Кандаурова, И. Рубинштейн, Д. Журкова и др.) выявляют суть современной музыкальной культуры, оказывающий мощное влияние на экономическое поведение и аксиологические структуры. Социологи музыки (Г. Зиммель, Т. Адорно, А. Шютц, П. Беккер, А. Сохор, А. Зильберман, и др.) позволяют проследить общие закономерности взаимодействия музыкальных практик и общества, классифицировать музыкальные культуры.

Приоритетной задачей национального брендинга является распространение информации о стране, продвижение ее положительного образа, преодоление экзотицизма. Сложно переоценить труды С. Анхольта, писавшего о возможностях формирования образа целой страны (place branding) с использованием маркетинговых технологий. С точки зрения прикладного анализа геокультурного брендинга имиджевых практик территории были также использованы работы Г. Ревзина, Г. Тульчинского, М. Данна, А. Элвуда, А. Кульмана, Г. Никифоровой, Е. Шемякиной, А. Панкрухина, Н. Шалыгиной, Ф. Шаркова, И. Варламова, В. Домнина, Г. Почепцова, И. Важениной, И. Гринько и др.

Представляется важным подчеркнуть теоретическую значимость проблемного поля исследования:

1. Разработанная методология исследования на стыке методов культурологии, музыковедения и социально-культурной антропологии позволяет анализировать музыкальные произведения в качестве классического текста культуры и вычленять факторы, инструменты и средства музыкальной культуры, влияющие на формирование бренда страны.

2. Эмоциональное воздействие музыки на слушателей трудно переоценить. Формируя и пропагандируя те или иные ценности, устремления, потребности, музыка способна значительно влиять на поведение людей и целых социальных групп.

3. Геокультурный брендинг территории, в том числе сформирован-

ный и актуализируемый музыкальными произведениями, во многом определяет траектории ее перспективного культурного и социально-экономического развития, международного культурного и экономического сотрудничества.

4. Образ страны, воспринимаемый как обобщенный и максимально дистанцированный образ культуры, является одновременно фактором динамики и может выступать драйвером развития территорий. Целенаправленные усилия по формированию позитивного образа страны, понимаемого как система устойчивых культурных реалий и представлений об определенной территории, могут столкнуться с различными ценностными установками, глубинными психологическими структурами восприятия и функционирования картин мира, разнообразием содержания исторической памяти народов.

5. Сравнительный анализ музыкальных произведений с точки зрения создаваемых образов эндо- и экзокультуры, в том числе этностереотипов, основанный на рассмотрении музыкального произведения в историко-культурном контексте двух стран и в исторической динамике, позволяет выявить специфику геокультурного брендинга территории средствами современной музыкальной культуры и служить делу актуализации культурного наследия двух стран.

Практическая значимость: Использование результатов диссертационного исследования связано с актуальностью использования потенциала аналитики по геокультурному брендингованию для продвижения культурных продуктов и услуг как на внутреннем рынке, так и на международной арене. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы образовательными организациями разного уровня, учреждениями культуры, разнообразными творческими коллективами в уставной деятельности и в рамках социокультурного проектирования.

Традиционная музыка – это искусство, которое несет в себе историю и национальную культуру страны, являясь в то же время важной частью социальной культуры страны. Основываясь на культурных различиях между Китаем и Россией, автор сравнивает традиционную музыку Китая и России, принимая во внимание историческое развитие, музыкальную классификацию, показывая сходства и различия традиционных музыкальных культур двух стран.

Традиционная музыка – это музыка с национальными особенностями, созданная разными странами за долгую историю развития. Она является носителем идей разных стран, формой выражения национальной

культуры и важной частью социальной культуры страны. И Китай, и Россия – страны с обширными территориями, богатой продукцией и множеством этнических групп, каждая из которых имеет красочную и уникальную национальную музыкальную систему.

С установлением и улучшением всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в последние годы сотрудничество между двумя сторонами в области политики, экономики и культуры становилось все теснее. Наши страны не только проводили активные академические обмены, но и организовали Год китайско-российской культуры, чтобы совместно расширить каналы культурного обмена между двумя странами. Сравнительное изучение традиционной китайской и русской музыкальных культур поможет укрепить международное культурное сотрудничество и добрососедские отношения между двумя крупнейшими соседними странами.

Благодаря дружеским отношениям между Китаем и Россией в последние годы, китайско-российская музыка и культурные обмены стали сейчас очень популярной темой для исследований в Китае. Приведем несколько примеров. Так, в 2007 г. проф. Тао Ябинь, декан музыкального факультета Харбинского педагогического университета возглавлял ключевой проект Национального фонда социальных наук Китая «Исследование влияния русской музыкальной культуры на развитие современной китайской музыки в XX веке». В 2009 г. в Музыкальной школе Харбинского педуниверситета прошел Международный симпозиум по китайско-российскому музыкальному обмену. В 2013 г. под эгидой Департамента культуры Китая была проведено «Исследование русской народной музыки и народных песен» (№ проекта 2013D075). В 2014 г. в провинции Хэйлунцзян проводилось «Сравнительное исследование развития китайской и русской народной музыки с точки зрения культурных различий» (№ проекта: 2014D039). В 2015–2016 гг. Департамент образования провинции Хунань возглавил сравнительное исследование китайской и российской национальной музыкальной культуры (№ проекта 54502, 63670). В 2018–2019 гг. в провинции Хэйлунцзян проводились исследования в области искусства и культуры в рамках китайско-российского гуманитарного обмена (№ проекта 18YSE624) и китайско-российского обмена фортепианной музыкой, в том числе в рамках стратегии «Один пояс, один путь» (№ проекта 2019B019).

Ряд китайских культурологов и музыковедов плодотворно занимались сравнительным изучением традиционной китайской и русской музыкальной культуры. Так, Сунь Лимей и У Сюэсун из Университета Цзямусы в 2014 г. опубликовали «Сравнительное исследование китайской и русской национальной музыки» в журнале «Искусство, наука и технологии». Ли Сябинь из Хунаньского технологического университета опубликовал «Сравнение китайской и российской национальной музыкальной культуры» (журнал «Современная музыка», № 9 за 2016 г.). «Сравнительным исследованием китайских и российских характеристик национального музыкального искусства» занимался Лю Чанг из университета Хэйлунцзян (журнал «Музыка и танцы», 2018 г.). Не потеряли своей актуальности общая характеристика мировой народной музыки Ван Яохуа, очерк традиционной китайской музыки Юань Цзинфана, а также «Общее введение в народную музыку», подготовленное Институтом музыкальных исследований Китайской академии искусств.

Сравнивая традиционную музыкальную культуру Китая и России, мы пытались проанализировать связи и различия между ними, выделить специфику музыкальной культуры Китая и России. В данной статье особое внимание будет уделено китайской традиционной музыке и принятой в Китае музыкальной классификации.

В ходе исследования рассматриваются вопросы укрепления и культивирования национальных особенностей и развития международного сотрудничества для содействия культурному обмену между двумя странами для стабильного и гармоничного развития китайско-российских отношений.

Историческое развитие китайской традиционной музыки. Китай – одна из древнейших мировых цивилизаций с письменной историей, насчитывающей почти четыре тысячи лет.

В «Общем очерке мировой народной музыки» Ван Яохуа выделяет три периода в истории традиционной китайской музыки: 1) становление, 2) развитие и знакомство с зарубежной музыкальной культурой, 3) зрелость или фьюжн.

Первый этап датируется примерно XXI в. до н. э. – III в. н. э. (от легендарной династии Ся до эпохи Шан, династии Западной Чжоу до периода Чуньцю, династии Цинь и Хань). В это время происходит эволюция от примитивной юэ у (букв., – музыки и танцев) к придворной юэ у. Что касается мелодических тонов и форм гамм, акцент смещается от мелоди-

ческой тенденции минорных третей на становление характеристик традиционных китайских музыкальных пентатонических гамм (Гун, Шан, Цзяо, Чжэн, Ю). Уже в эпоху династии Цинь ученые вели дебаты о музыкальной эстетике. В этот период наиболее представительным видом музыкального искусства был оркестр колоколов и барабанов.

Второй этап развития китайской традиционной музыки, во время которого Китай познакомился с достижениями зарубежной музыкальной культуры, датируется IV–X вв. (династии Вэй, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй и Тан). Политические беспорядки во времена Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий оказали определенное влияние на китайскую традиционную музыку, в первую очередь сделав возможным проникновение в Китай инструментов, ритмов и даже музыкальных теорий других народов. В это время китайская традиционная музыка претерпевает значительные изменения. С одной стороны, идет китаизация мировой музыки, в том числе китаизация иностранной музыки того времени, используются иностранные музыкальные инструменты. С другой стороны, идет глобализация китайской музыки, когда достижения китайской музыкальной культуры оказывают серьезное влияние на музыкальную культуру других стран, особенно стран Восточной Азии.

Третий период китайской традиционной музыки (фьюжн) принято датировать X–XIX вв. (династии Ляо, Сун, Цзинь, Юань, Мин и Цин). В это время музыкальная культура приобретает новые черты, становится более светской и получает более широкую социальную основу с точки зрения исполнителей и аудитории. Теория музыки этого периода систематизирует достижения предыдущего периода. Морфологические характеристики музыки постепенно фиксируются. Характерная форма музыкального искусства этого периода – оперное искусство и его музыка, унаследовавшая предшествующие музыкальные формы и стили и вобравшая достижения современной музыки. Китайская опера, известная во всем мире, стала музыкальной сокровищницей древности и современности.

Классификация традиционной музыки Китая. В «Общем очерке этнической музыки», подготовленном Институтом музыкальных исследований Китайской академии художеств, выделено пять категорий традиционной китайской музыки: народные и древние песни, юэ у и танцевальную музыку, речитативы (аналог современного рэпа), оперу, национальную инструментальную музыку.

Ван Яохуа предлагает несколько иную классификацию, выделяя народную музыку (включая народные песни, танцевальную музыку,

речитатив или рэп, оперную музыку, национальную инструментальную музыку, всеобъемлющую музыку), литературную музыку (включая музыку для цитры *гуцинь*), придворную музыку и религиозную музыку (в том числе буддийскую и даосскую традиционную музыку).

Юань Цзинфан делит традиционную китайскую музыку на народные песни, танцевальную музыку, речитатив или рэп, оперную музыку, инструментальную музыку, религиозную музыку (буддийскую, даосскую, а также связанную с ритуалами конфуцианства и народной обрядовой культурой жертвоприношений).

Длительная и сложная история Китая, а также его этническое разнообразие вряд ли могут уместиться в краткой и условной классификации богатой и красочной традиционной музыкальной культуры, поэтому для удобства дальнейшего анализа мы придерживаемся условного деления традиционной музыки на певческую и инструментальную.

Традиционная певческая музыка в основном включает несколько категорий: народные песни, *цюй и* (речитатив), оперные песни, религиозные песни. Народные песни пели представители всех этнических групп в Китае. Народные песни особенно интересны их тесной связью с реальными трудовыми, обрядовыми и повседневными культурными практиками в различные исторические периоды. В китайском музыковедении принято выделять следующие виды народных песен:

1. трудовые *хао цзы* (известны портовые, рыбачьи *хао цзы* и т. д.)

2. «песни в горах» характеризуются лирической мелодией и глубокой эмоциональностью. Как следует из названия, их принято исполнять на природе, в горах. Песни в горах выражают личные переживания и чувства. На севере Шэньси «песни в горах» известны как *синьтяньюй*, на северо-западе страны – как *хуаэр*.

3. *сяо дяо* – разновидность небольших лирических песен, исполняемых обычными горожанами в повседневной жизни.

4. *чангге* – крупномасштабный жанр народной песни с развернутой структурой, исполняются индивидуально или несколькими исполнителями, к этому же жанру относятся длинные эпические песни («Свадебная песня», тибетский «Гэсэр» и др.)

Цюй и, известный как народный речитатив или рэп, – искусство триединства речи (*бай* – реплика в сторону), пения (*цян* – напев пекинской оперы) и сценического выражения (*бяо цзо* – представление). Это уникальный вид искусства, сформированный в результате длительной эволюции китайского фольклора и певческого искусства.

Известно более 400 разновидностей *цюй и*. Самые известные жанры речитатива: *гу цы* (сказ-декламация с пением под барабан), *тань цы* (песенный сказ, былина, сопровождаемые пением под аккомпанемент), *юй гу* (речитатив под маленький барабан, обтянутый кожей), *пай цзы цюй* (музыкальная сценка, исполняемая дуэтом, речитатив и арии под аккомпанемент), *цинь шу* (сказы под аккомпанемент цитры) и т. д.

Музыку *цюй и* отличает тесная интеграция с языком, повествованием и ритмом, местный колорит и разнообразие музыкальных инструментов для сопровождения.

Китайская опера – комплексное искусство, сочетающее в себе музыку, танец и драму. Как важная часть оперного искусства, оперные арии с их лирическими, повествовательными и ритмическими функциями глубоко характеризуют персонажей, передают атмосферу комедии и гармонизируют сценический ритм. Известно более 300 разновидностей китайской оперы, которые делятся на четыре крупные мелодические группы: *куньцян* (вид китайской театральной музыки, возник при династии Мин в Куньшане, Цзянсу), *гаоцян* (иянский напев, получивший название в честь уезда провинции Цзянси, популярный в XVIII–XIX вв. в пекинской музыкальной драме), *банцзыцян* (опера Северного Китая (Шэньси) в сопровождении смычкового инструмента *баньцзы*) и *пихуанцян*.

Религиозные (буддийские и даосские) песни, как правило, исполняются верующими.

Китайскую традиционную национальную инструментальную музыку можно разделить на сольную и ансамблевую в зависимости от формы исполнения. Соло, например гуцинь «Цзю куан» («Винное безумие»), может исполняться на духовом, струнном, смычковом инструменте, перкуссии. Ансамблевая музыка включает струнную музыку, духовую музыку, гонги, барабаны, ксилофоны и т. д. Например, мелодия «Ань хэ» («Стабильность и мир») обычно исполняется ансамблем инструментов.

Китайская традиционная инструментальная музыка имеет характеристики, тесно связанные с вокальной музыкой, концентрацией на основной мелодии и тембровом сочетании инструментов. Традиционная музыка Китая отражает многовековую творческую мысль и является уникальным нематериальным наследием страны.

Самобытная традиционная музыка России станет предметом наших дальнейших исследований.

* * *