

Предпосылки создания китайской народной музыки

Научный руководитель – Кузнецова Владимировна Светлана

Чжоу Сянцзюнь

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 1105974866@qq.com

Возникновение и развитие китайской народной музыки имеет глубокие корни в тысячелетней истории, культуре, географической среде и общественной жизни китайской нации. Это не только кристаллизация эмоций и мудрости трудящихся, но и продукт интеграции различных культур. Ниже анализируется его происхождение и эволюция с точки зрения различных измерений:

1. Происхождение и раннее развитие

1. Начало первобытного общества

Труд и жертвоприношения: В древние времена люди создавали простые ритмы и заклинания во время коллективного труда (например, охоты и земледелия), формируя самые ранние трудовые песни. В то же время колдовские танцы и заклинания во время жертвоприношений (например, «Музыка Гэ Тяньши», записанная в «Люйши Чуньцю») дали начало зачаточной форме музыки.

Прототипы музыкальных инструментов: Археологические находки костяных флейт эпохи неолита (стоянка Цзяху в провинции Хэнань, около 9000 лет назад) и керамических окарин доказывают, что древние предки владели технологией изготовления музыкальных инструментов.

2. Основание периода до Цинь

«Книга песен» и народные песни: «Гофэн», собранный в эпоху династии Чжоу, включает народные песни из 15 регионов бассейна реки Хуанхэ. Содержание охватывает труд, любовь, сатиру и т. д., отражая социальную функцию народной музыки.

Ритуальная и музыкальная система: Хотя ритуальная и музыкальная система династии Западная Чжоу в основном основывалась на придворной музыке, народная музыка (например, «музыка Чжэн и Вэй») была широко распространена, поскольку была близка к жизни и даже бросала вызов авторитету придворной музыки.

II. Региональное и этническое разнообразие

1. Формирование географической среды

Север: Плато и луга породили высокие и обширные музыкальные стили, такие как шэньсийский синьтянью и монгольские длинные мелодии, в которых в основном используются лады чжэн и юй и имеются свободные мелодические линии.

Юг: Водные города и холмы породили нежные и изящные минорные мелодии, такие как «Цзяннань Сычжу» и «Фуцзянь Наньинь», в которых основное внимание уделяется плавности орнаментов и ритму.

Приграничные районы: персидско-арабский колорит синьцзянского мукама и религиозные элементы тибетской нангмы отражают следы культурного обмена вдоль Шелкового пути.

2. Признак многоэтнической интеграции

Вклад этнических меньшинств: большая песня этнической группы дун (полифоническая а саррелла), летящая песня этнической группы мяо (техника долинного эха), Двенадцать мукамов этнической группы уйгуров (структура большой сюиты) и т. д. значительно обогатили музыкальную форму.

Культурное слияние: со времен династии Хань иностранные музыкальные инструменты, такие как хуцинь и пипа, были локализованы; буддийские песнопения, даосская музыка и народные мелодии проникали друг в друга, формируя разнообразный стиль.

3. Социальные функции и формы выражения

1. Носитель повседневной жизни

Сцены труда: песни рыбаков (например, «Напев тянущей лодку» Чжоушаня), песни о посадке риса и т. д. унифицируют темп труда посредством ритма.

Праздничные ритуалы: гонги и барабаны Весеннего праздника, мелодии драконьих лодок Праздника драконьих лодок и песни на свадьбах — музыка стала неотъемлемой частью народных традиций.

Эмоциональное выражение: любовные песни на северо-западе «хуаэр» и импровизированные дуэты народных песен хакка выражают истинные чувства человека и преодолевают ограничения этики и морали.

2. Разнообразие форм искусства

Рэп-музыка: бьяньвэнь во времена династии Тан, барабанная лирика во времена династии Сун и танцы во времена династий Мин и Цин, в которых повествовательная музыка использовалась для распространения исторических историй (например, «Дун Ён продаёт своё тело»).

Оперная музыка: опера Юань, опера Куньцзюй, опера Циньцзян, опера Хуанмэй и т. д., драматизируют мелодии народных песен, формируя стилизованные стили баньцзян и цзюйпай.

Инструментальный ансамбль: гонги и барабаны Шибань, струнная поэзия Чаочжоу в сочетании с местными музыкальными инструментами (например, «живые пять мелодий» Чаочжоу чжэн) создали уникальный региональный музыкальный жанр.

IV. Историческая эволюция и культурный обмен

1. Влияние смены династии

Процветание в эпоху династий Тан и Сун: Развитие городской торговли способствовало профессионализации народных артистов в «Уошэ Гулань», а «Песни даосского Бай Ши» Цзян Куя сохранили примеры партитур народной музыки.

Секуляризация в эпоху династий Мин и Цин: народные песни, записанные в романах «Цзинь Пин Мэй» и «Цветок жасмина», были введены в западную оперу Пуччини, что свидетельствует о широком распространении народной музыки.

2. Современная трансформация

После «Движения 4 мая»: Лю Тяньхуа превратил эрху в сольный инструмент, а Не Эр и Сянь Синхай, используя народные материалы, создали «Кантату Хуанхэ».

Защита нематериального культурного наследия: с 21 века опера куньцзюй, искусство гуцинь, синьцзянский мукам и другие виды искусства были включены в Список нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций, а традиционная музыка возродилась.

V. Представительные формы и произведения

Народные песни: «Цветок жасмина» из Цзянсу, «Текущий ручей» из Юньнани и «Песня о любви Кандин» из Сычуани.

Инструментальная музыка: пьеса на эрху «Эрцзюань Инъюэ» (А Бин), пьеса на пипе «Десять сторон засады», пьеса на гуцине «Гуанлин сань».

Оперы: Пекинская опера «Прощай, моя наложница», Юэ-опера «Влюбленные-бабочки», Кантонская опера «Пионовая беседка».

Рэп: барабан Пекинской оперы «Конец года Чжоу и начало года Тигра», Сучжоу Пинтань «Жемчужная башня».

Заключение

Китайская народная музыка — это «живой генный банк» китайской нации. Ее творческий процесс сочетает в себе дары естественной географии, столкновение мудрости множества этнических групп, потребности общественной жизни и изысканность долгой реки истории. Это не только форма искусства, но и ключ к пониманию традиционной китайской культуры, этических концепций и эстетического духа. В наше время народная музыка продолжает существовать благодаря цифровому сохранению и трансграничной интеграции (например, народные песни Сянси в «Карте» Тан Дуна) и продолжает оказывать влияние на мировую музыку и культурный ландшафт.