

Истоки и современное развитие китайских традиционных ударных инструментов

Научный руководитель – Куриленко Елена Николаевна

Цзян Юйжань

Студент (магистр)

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

E-mail: 578499641@qq.com

Традиционные ударные инструменты занимают особое место в богатой музыкальной культуре Китая, отражая многовековую историю и философские представления народа о гармонии и ритме. Истоки китайских ударных инструментов уходят корнями в глубокую древность – археологические находки свидетельствуют о существовании примитивных барабанов и колокольчиков еще в эпоху неолита, около 7000 лет назад. Уже тогда ритуальные барабаны использовались в шаманских обрядах и церемониях, связанных с культом предков, что указывает на сакральное значение ударных в формирующейся культуре Древнего Китая.

Эпоха династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.) ознаменовалась значительным усовершенствованием технологии изготовления бронзовых инструментов, что привело к появлению изысканных литых колоколов бяньчжун и наборов каменных пластин бяньцин. Особую историческую ценность представляет набор из 65 бронзовых колоколов бяньчжун, обнаруженный в гробнице маркиза И в провинции Хубэй, датированный V веком до н. э. Удивительно, что эти колокола, несмотря на свой возраст, сохранили точную настройку и могут воспроизводить двенадцатиступенный звукоряд, что свидетельствует о высочайшем уровне музыкальной науки и металлургии древнего Китая. Эти инструменты использовались преимущественно при дворе и в конфуцианских церемониях, символизируя гармонию между небом и землей[1].

В период династий Тан и Сун (618-1279 гг.) происходит расцвет придворной музыки яюэ, где ударные инструменты играли структурообразующую роль, определяя ритмический рисунок композиций. Примечательно, что в дворцовых хрониках той эпохи сохранились детальные описания расположения ударных инструментов во время церемоний, что подчеркивает их символическое значение и строгую регламентацию использования в ритуальном контексте.

Особое развитие получили инструменты, пришедшие в Китай вместе с буддизмом из Индии в первые века нашей эры. Такие инструменты как ваньгу (деревянная рыба), цин (металлическая чаша) и муюй (деревянный барабан в форме рыбы) стали неотъемлемой частью буддийских религиозных практик, сопровождая чтение сутр и медитации. Параллельно развивалась народная традиция использования ударных в повседневной жизни – барабаны и гонги служили для сопровождения сельскохозяйственных работ, отпугивания злых духов и празднования важных событий.

Эпоха династии Мин (1368–1644 гг.) принесла дальнейшее совершенствование ударных инструментов и их интеграцию в театральные представления. Пекинская опера, сформировавшаяся к XVIII веку, превратила ансамбль ударных инструментов в сложную систему звуковых символов, где каждый тип удара соответствовал определенному эмоциональному состоянию или драматической ситуации. Инструменты банггу (деревянные колотушки), луогу (гонги и барабаны) и малый ударный комплекс сяо хэ (малый гонг и барабан) обрели статус важнейших выразительных средств традиционного театра.

Современное состояние китайских ударных инструментов характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, глобализация и вестернизация способствовали проникновению западных ритмических паттернов и инструментария, что привело к определенной маргинализации традиционных форм музицирования. С другой стороны, возросший интерес к национальному культурному наследию в последние десятилетия стимулировал возрождение традиционных практик и их адаптацию к современному контексту.

Ярким примером современной интерпретации традиционных ударных инструментов стал проект «Красные барабанщики Китая» (Red Poppy Ladies Percussion), основанный в 2000 году. Этот женский коллектив из Пекина соединил древнее искусство игры на традиционных барабанах с элементами современной хореографии и театральной постановки. Их шоу «Мурано» завоевало мировую известность и было представлено на ведущих концертных площадках Европы и Америки, включая знаменитый Бродвей. Анализируя успех этого коллектива, можно отметить, что традиционные инструменты в их исполнении приобретают новую выразительность, не теряя при этом своей аутентичности. Это свидетельствует о жизнеспособности традиции и ее способности к трансформации в соответствии с требованиями времени[2].

Сегодня традиционные ударные инструменты Китая продолжают существовать как в аутентичных фольклорных формах, так и в экспериментальных композициях современных музыкантов. Известные ансамбли, такие как "Twelve Girls Band" и "Percussion Ensemble of China National Opera", органично сочетают традиционное звучание с современными аранжировками, привлекая внимание международной аудитории. Китайские перкуссионисты активно экспериментируют с новыми техниками игры и нетрадиционными сочетаниями инструментов, расширяя выразительные возможности старинных барабанов и гонгов.

Особое внимание уделяется сохранению региональных стилей игры на ударных, таких как пробуждающие барабаны провинции Шаньдун или львиные танцы Гуандуна. Государственная политика поддержки нематериального культурного наследия способствует передаче традиционных техник молодому поколению через систему специализированных школ и мастер-классов. Многие традиционные мастера были признаны "живыми сокровищами" и получили возможность передавать свои знания ученикам в рамках государственных программ.

Таким образом, китайские традиционные ударные инструменты продолжают свой исторический путь, адаптируясь к новым условиям, но сохраняя связь с многовековыми традициями. Они остаются не просто музыкальными инструментами, но и важными носителями культурных кодов, философских представлений и эстетических принципов китайской цивилизации. В этом смысле история ударных инструментов является зеркалом, отражающим эволюцию китайской культуры в целом – от древних ритуалов до современных художественных экспериментов, сохраняя при этом удивительную преемственность и верность базовым ценностям.

Источники и литература

- 1) Ван Юн. «Китайские национальные ударные инструменты и их формы исполнения» [J]. Музыкальное пространство, 2015-02-10.
- 2) И Дасинь. «Особенности исполнительского искусства китайской национальной ударной музыки и её интеграция в современное музыкальное образование» [J]. Новые звуки, 2014-03-30.