

Художественные характеристики Цзяннаньской музыки сычжу

Лю Мин Вэй

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

Данная статья позволяет более глубоко ознакомиться с художественными особенностями Цзяннаньской музыки сычжу – народно-инструментальным ансамблем региона восточного побережья Китая, который охватывает провинции Цзянсу, Чжэцзян и город Шанхай. В статье отмечается взаимосвязь художественных особенностей региональных видов народной музыки Китая и народов соответствующих регионов; характеризуются отличительные черты музыки северной и южной частей Китая. Базируясь на особенностях характера жителей регионов, приводятся художественные характеристики ряда региональных видов народной музыки, таких, как гуандунская, шаньдунская, ляонинская, а также родственной Цзяннаньской музыке сычжу музыки Шифань. В статье выделяются пять художественных характеристик Цзяннаньской музыки сычжу: «малый», «ловкий», «тонкий», «изящный» и «живой» (импровизационный) и раскрывается их содержание. Понятие «малый» характеризует как малое количество исполнителей в ансамбле, так и обычно небольшую длительность мелодий; понятие «ловкий» характеризует Цзяннаньскую музыку сычжу как легкую и изящную; понятие «тонкий» описывает особенности совместного звучания инструментов ансамбля, а также характеризует Цзяннаньскую музыку сычжу как тихую; понятие «изящный» указывает на утонченность ее мелодий; понятие «живой» характеризует ее импровизационность, которая полностью раскрывает уникальность каждого инструмента.

Ключевые слова: музыка сычжу, провинция Цзянсу, региональные виды народной музыки.

(Искусство и культура. — 2013. — № 3(11). — С. 36-39)

Artistic Characteristics of Jiangnan Sizhu Music

Lu Min Vay

Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

Peculiarities of presentation of the comic and elements of laugh culture in the caricature are revealed in the article. For the comic in art, the article allows to get more deeply acquainted with the distinguishing features of Jiangnan sizhu music that is folk instrumental ensemble of the Eastern coastal region of China, which includes the provinces of Jiangsu, Zhejiang, and the city of Shanghai. In the article the interrelation between the artistic characteristics of regional folk music of China and the people of the respective regions is pointed out; unique characteristics of the music of the northern and southern China are depicted. Basing on the peculiarities of the population of the regions, artistic characteristics of several kinds of regional music, such as Guangdong music, Shandong music, Liaoning music and related to Jiangnan sizhu Shifan music, are described. Five artistic characteristics of Jiangnan sizhu music are singled out: «small», «quick», «delicate», «graceful», «agile»(extemporaneous); their content is disclosed. The notion of small characterizes both small amount of performers in an ensemble and usually shortness of melodies; the notion of quick characterizes Jiangnan sizhu as light and graceful; the notion of delicate describes peculiarities of the combined sounding of the ensemble musical instruments, it also characterizes Jiangnan sizhu as gentle; the notion of graceful points out its refinement; the notion of agile characterizes its extemporaneousness that fully reveals uniqueness of each musical instrument.

Key words: sizhu music, the province of Jiangsu, regional types of folk music.

(Art and Culture. — 2013. — № 3(11). — P. 36-39)

Цзяннаньская музыка сычжу является примером региональной китайской народной музыки. Регион охватывает провинции Цзянсу, Чжэцзян и город Шанхай. Региональные особенности народно-инструмен-

тальных ансамблей Китая лишь недавно стали предметом изучения фольклористов, музыковедов, искусствоведов и других ученых. Исследование специфики музыки отдельных регионов позволит глубже пони-

Адрес для корреспонденции: e-mail: pk@buk.by – Лю Мин Вэй

мать, сохранять и развивать традиционную культуру. Цзяннаньскую музыку сычжу, или музыку струнных и духовых инструментов, отличают нежное звучание, мягкий тембр, глубокая сила воздействия покоряет как простых слушателей, так и специалистов в области музыки. Этим обусловлен наш интерес к данной теме и ее актуальность.

Цель статьи – выявление и характеристика художественных особенностей Цзяннаньской музыки сычжу.

Особенности народной музыки Китая. Большинство провинций в Китае имеют традиционные музыкальные народно-инструментальные ансамбли. Среди таких коллективов ансамбли, исполняющие Гуандунскую музыку (струнные и духовые инструменты), музыку Шифань (струнные, духовые и ударные инструменты), Цзяннаньскую музыку сычжу (струнные и духовые инструменты), Ляонинскую музыку (ударные инструменты), ансамбли в юго-западном районе провинции Шаньдун (ударные и духовые инструменты).

В народно-инструментальной музыке находят отражение образ жизни, обычаи, характер и темперамент народа данного региона. Так, можно выделить два типа характера китайского народа: жители севера – люди с чувством размаха, оптимизма, поэтому большая часть музыкальных ансамблей в северной части представлена инструментами духовыми и ударными. Жители юга по природе более мягкие и нежные, поэтому для ансамблей южных районов характерны струнные инструменты, искусный тонкий стиль исполнения.

Как результат культурных отличий жителей разных регионов – каждый ансамбль народных инструментов имеет характерные особенности, отраженные в определенных характеристиках. Например, среди художественных характеристик Гуандунской музыки выделяют легкость, мягкость, изящность, красочность. Музыка Шифань обладает следующими характеристиками: легкостью и энергичностью, быстрым ритмом, гармоничностью музыкального строя, мелодичностью. Художественные характеристики ансамбля юго-западного района провинции Шаньдун – близость с деревенским исполнением, смелость, пронзительность, страстность, импровизационность.

Музыкальное искусство северной провинции Ляонин обладает такими характерными особенностями, как сила духа, удаль, мужественность.

Характеристики художественных мотивов Цзяннаньской музыки. Изучению художественных особенностей Цзяннаньской музыки сычжу посвящены работы исследователей Ли Минсюна, Цзинь Цзулина и Гань Тао. Так, в работе «Сборник инструментальной музыки Китая» Ли Минсюн разделит все художественные особенности Цзяннаньской музыки сычжу на три вида: «мягкий, тонкий, ловкий» [1]. Цзинь Цзули в работе «Становление Цзяннаньской музыки сычжу в Шанхае» художественные особенности Цзяннаньской музыки сычжу объединяет в четыре вида: «ловкий, малый, тонкий, изящный» [2]. В исследовании Гань Тао «Художественные характеристики Цзяннаньской музыки сычжу» автор выделяет 5 видов: «кричащий, ловкий, тонкий, малый и импровизационный» [3]. Основываясь на исследованиях вышеназванных авторов, мы выделяем следующие основные художественные особенности Цзяннаньской музыки сычжу. Это малый, ловкий, тонкий, изящный и живой (импровизационный).

Далее раскроем содержание каждой из названных характеристик. Понятие «малый» относится прежде всего к составу исполнителей. Используемые в ансамбле инструменты включают три струнных инструмента, три духовых и ударные инструменты. Поскольку во время исполнения сочетаются несколько инструментов, исполнителей может быть как 2–3 человека, так и 7–8 исполнителей, а иногда и несколько десятков [1, с. 118]. Подобные коллективы в истории Китая считаются маленькими. К примеру, полторы тысячи лет назад, в соответствии с «Музыкальным каталогом династий Суй и Тан», для празднования дня рождения императора Суй Яна был организован оркестр, включающий более чем 18000 исполнителей. Если сравнить ансамбль музыки сычжу с западными оркестрами, превышающими в своем составе 80 человек, также можно утверждать о камерности первого. Поскольку в Цзяннаньской музыке сычжу малое число инструментов, то, соответственно, и структура мелодии довольно проста. Музыка длится обычно около 4–6 минут каждая

часть. Как можно увидеть из CD, изданного в 2006 году Музыкальным издательством Цзянсу, композиция «Сиюэсун» длится 4 минуты 42 секунды, «Чжунхуа любань» – 4 минуты 25 секунд, «Саньлю» – 6 минут 1 секунду [3, с. 34]. Таким образом, все эти факторы придали Цзяннаньской музыке сычжу характеристику «малый». Кроме того, с географической точки Цзяннаньская музыка сычжу охватывает только регионы Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай, что является малой территориальной частью Китая.

Под характеристикой «ловкий» в музыке сычжу имеется ввиду ее «легкая изящность» [2, с. 46]. Ли Минсюн утверждает, что Цзяннаньская музыка сычжу – это типичная народная «легкая музыка». Легкой эта музыка называется в сопоставлении с классической китайской музыкой. Классическая китайская музыка имеет сложную структуру, большой размах и глубокое идейное содержание [1, с. 117]. Тогда как композиция Цзяннаньской музыки сычжу непринужденна, структура проста, ритм жизнерадостный, мелодии душевные и не обязательно содержат глубокий идейный смысл. Эти мелодии приносят радость слушателям, их главной особенностью является легкость и живость. Кроме того, «легкость» можно описать как чувство «легкого кружения» [2, с. 46]. Так как в Цзяннаньской музыке сычжу отсутствуют музыкальные инструменты низкой tessitura, это создает у слушателей чувство развевающегося вверху звука, или «легкого кружения» звука.

Характеристика «тонкости» Цзяннаньской музыки сычжу связана со звучанием народных инструментов в ансамбле, их функциями. Поскольку при совместном исполнении звучат разные регистры инструментов, создаются переплетения и наслаивания звуков. В совместном звучании исполнители руководствуются такими художественными критериями, как «ты высоко – я низко, ты сложный – я простой, тыходишь – я выхожу, ты длинный – я короткий и др.» [4]. Музыканты совместно настраиваются и по принципу взаимопомощи и взаимодополнения делают композиции духовно возвышенными. Характеристику «тонкости» подтверждает также то, что Цзяннаньская музыка сычжу исполняется на инструментах со сравнительно тихим звучанием.

Например, используются такие инструменты, как эрху, янцин и другие, и отсутствуют музыкальные инструменты громкого звучания (например, зурна). «Тонкость» является характерной чертой для ансамблей южных районов Китая, так как жители юга по природе своей мягкие. Это отличает Цзяннаньскую музыку сычжу как ансамблевую музыку юга Китая от ансамблевой музыки севера, которой свойственны огромная сила размаха и широкий порыв.

Понятие «изящества» Цзяннаньской музыки сычжу указывает на утонченность мелодий, их плавность и чистоту [2, с. 48]. Мелодии сычжу, исполняющиеся в медленном темпе, звучат сладостно, завораживающе, мелодии в быстром темпе – яркие и живые. Кроме того, Цзяннаньская музыка сычжу обладает и изяществом исполнения, когда при ансамблевом исполнении звучание каждого инструмента отличается яркой индивидуальностью тембра, исполняемой функции, но в то же время все инструменты гармонируют между собой.

При исполнении Цзяннаньской музыки сычжу основными ведущими инструментами являются эрху и бамбуковая флейта ди, а остальные инструменты с легкостью и уверенностью оттеняют и подчеркивают друга согласно определенным правилам. Тембр бамбуковой флейты ди мелодичный и словно округлый. Верхний регистр таит в себе амбициозность, а нижний регистр наполнен мягкими переливами. Среди часто встречающихся техник исполнения выделяют техники удара, тремоло, форшлаг, голосового вибрато и обертонов. При исполнении на эрху смычок, который держат в правой руке, придает тембру мягкость и полноту звучания. За счет этого звучание отличается протяженностью, все изменения силы звучания проходят необычайно мягко. Согласно традиционному исполнению, левая рука постоянно находится в одной позиции на грифе инструмента, а среди наиболее распространенных техник исполнения выделяют портаменто, орнаментику открытой струны, технику левой стороны, портаменто с подкладыванием пальца, технику мазков [4, с. 11].

Кроме того, такие художественные особенности, как изящество, мягкость, чистота, неразрывно связаны с культурой питья

чая. Чаепитие – любимое занятие китайцев и их национальная особенность. В Цзяннань чайные имеют общее название «Цзяннаньская чайная». Цзяннаньские чайные – место встреч и бесед людей для поднятия эстетического настроения. Как правило, в чайных выступают ансамбли Цзяннаньской музыки сычжу. Для Цзяннаньской музыки сычжу характерен свежий и живой, нежный и изящный стиль звучания, что отражает любовь культурных людей к Цзяннаньским чайным. На «изящество» Цзяннаньской музыки сычжу указывают украшения, присутствующие на музыкальных инструментах. Они часто выполнены из шелка, серебра, жемчуга и других материалов в форме прекрасных птиц и цветов.

Еще одна художественная характеристика Цзяннаньской музыки сычжу – это живость, или импровизационность. Хуан Сянпэн отмечает, что «дух Цзяннаньской музыки сычжу заключается в импровизационности ее исполнения» [2, с. 48]. Импровизационность Цзяннаньской музыки сычжу заключается в том, что ее исполняют не по нотам и совершенно не репетируют произведения, а собираются вместе и импровизируют. Импровизационность Цзяннаньской музыки сычжу отличает ее от других форм народного инструментального ансамбля. Во время ее исполнения нет ведущего инструмента. Это ансамбль, в котором сочетаются различные инструменты, полностью раскрывая уникальный характер каждого инструмента. Поэтому зависимость между инструментами уменьшается, а увеличивается их инициативность и импровизационность. Искусство импровизации требует от исполнителей не только большого мастерства, но и высокого взаимопонимания между собой. Исследователь Цзяннаньской музыки сычжу Гань Тао сводит импровизацию к «добавлению нот (например, один четырехнотный такт становится двумя восьминотными тактами), сокращению нот (четыре 16-нотных такта становятся двумя восьминотными), изменению ритма и темпа (например, первоначальный такт 1/4 в произведении «Лаолюбань» становится тактом 2/4 или 4/4)» [4, с. 66]. Именно благодаря этим импровизациям, придающим живость

игре, в итоге сложилось много разных вариантов исполнения музыки Сычжу.

Уникальные художественные особенности Цзяннаньской музыки сычжу позволяют не ограничиваться сценой, а звучать на улицах городов и деревень. Музыку сычжу можно услышать и в элегантном салоне, и в придорожной чаевне, ее можно исполнять сидя или маршируя. В соответствии с местными народными обычаями Цзяннаньская музыка сычжу часто звучит на праздниках, юбилеях, свадьбах, похоронах и других мероприятиях.

Заключение. Таким образом, мы видим, что Цзяннаньская музыка сычжу имеет следующие характерные особенности: «малый, ловкий, тонкий, изящный и живой (импровизационный)». Такая характерная особенность, как «малый» указывает на малое количество инструментов в ансамбле Цзяннаньской музыки сычжу и небольшую длительность произведений. Характеристика «ловкий» указывает на легкость, жизнелюбность, непринужденность Цзяннаньской музыки сычжу. «Тонкий» говорит о том, что инструменты ансамбля Цзяннаньской музыки сычжу обладают достаточно тихим звучанием, а также указывает на особенности их совместного звучания в данном виде ансамбля. Характерная особенность «изящный» обусловлена тем, что мелодии Цзяннаньской музыки сычжу утонченны, их исполнение изящно. Такая же характеристика, как «живой» (импровизационный), указывает на то, что исполнение Цзяннаньской музыки сычжу полно импровизации, что придает ей живость исполнения. Детальное изучение данных характеристик позволяет нам более глубоко осознать региональные особенности Цзяннаньской музыки сычжу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Минсюн, Ли. Исполнение Цзяннаньской музыки сычжу / Ли Минсюн // Нанкин: Искусство Цзянсу, 2003. – С. 34.
2. Цзули, Цзинь. Становление Цзяннаньской музыки сычжу в Шанхае / Цзинь Цзули // Китайская народная музыка. – 1991. – № 1. – С. 48.
3. Тао, Гань. Художественные характеристики Цзяннаньской музыки сычжу / Гань Тао // Журнал Нанкинской академии искусств. – Нанкин. – 1987. – № 2. – С. 11–44.
4. Лю, Тянь. Народные умельцы Цзяннаньской музыки сычжу / Тянь Лю, Чжан Яочжун. – Пекин: Народная музыка, 1990. – С. 67.

Поступила в редакцию 14.06.2013 г.