

Китайский традиционный музыкальный инструмент гучжэн: особенности звучания и возможности популяризации

Вэнь Сюйвэй, Сусед-Виличинская Ю.С.

Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», Витебск

В условиях культурного многообразия и взаимопроникновения разнообразных стилей традиционный китайский музыкальный инструмент гучжэн сохраняет ярко выраженную региональную специфику и открыт для поликультурного диалога. Ярким примером является творческий дуэт автора данной статьи и учащегося 4 «Д» класса ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска» Никиты Усачёва (скрипка). В статье рассматриваются особенности традиционного китайского музыкального инструмента гучжэна, в том числе возможности его звукоизвлечения. В работе представлена информация о сборнике статей учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов «Мир детства в современном образовательном пространстве», посвященном 115-летию ВГУ имени П.М. Машерова, и V Открытом фестивале творчества «Диалог талантов», проведенном в рамках недели педагогического факультета.

Цель исследования — анализ восприятия белорусскими школьниками, студентами и преподавателями китайского традиционного музыкального инструмента гучжэн.

Ключевые слова: гучжэн, традиционная техника игры, китайская народная песня «Цветок жасмина», сборник статей «Мир детства в современном образовательном пространстве», V Открытый фестиваль творчества «Диалог талантов».

(Искусство и культура. — 2025. — № 3(59). — С. 88–93)

Chinese Traditional Musical Instrument Guzheng: Features of the Sound and Popularization Possibilities

Wen Suiwei, Sused-Vilichinskaya Yu.S.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

In the environment of cultural variety and interpenetration of different styles the traditional Chinese musical instrument Guzheng preserves brightly expressed regional specificity and is open for the polycultural dialogue. A vivid example of this is the creative duet of the author of the article and the 4th-year student of “Secondary School No 44 of the City of Vitebsk” Nikita Usachev (violin). The article considers features of the traditional Chinese musical instrument Guzheng including the possibilities of its sound production. Information about the collection of articles by students, master students, postgraduate students “World of Childhood in the Contemporary Education Space” devoted to the 115th anniversary of Vitebsk State P.M. Masherov University and the 5th Open Festival of Creativity “Dialogue of Talents” conducted within the Week of Pedagogical Faculty is presented in the article.

The purpose of the article is an analysis of the perception of the Chinese traditional musical instrument Guzheng by Belarusian students and teachers.

Key words: Guzheng, traditional performance technique, Chinese folk song Jasmin Flower, collection of articles “World of Childhood in the Contemporary Education Space”, the 5th Open Festival of Creativity “Dialogue of Talents”.

(Art and Cultur. — 2025. — № 3(59). — P. 88–93)

История гучжэна насчитывает более 2000 лет и берет свое начало во времена династии Цинь. В период правления династии Восточная Хань и период Троецарствия его называли «мастером голоса толпы». При династии Цзинь (221–206 гг. до н.э.) гучжэн восхваляли как «инструмент доброжелательности и мудрости». Во времена процветающей династии Тан (618–907 гг. н.э.) гучжэн стал еще более популярным и даже был описан в стихах «Мне нечего желать в жизни, я готов играть на гучжэне», «Мчаться на колеснице, чтобы увидеть пионы, кататься на лошади на прогулке, слушая Цинь Чжэна» и т.д. [1].

Репертуар и техника исполнения на гучжэне постоянно обогащались и совершенствовались в сформированных девяти крупных школах: корейской, монгольской (Внутренняя Монголия), фуцзяньской, хаккской, хэнаньской, чаочжоуской, чжэцзянской, шаньдунской, шэньсийской. Гучжэн обладает легким тембром, широким диапазоном, богатыми исполнительскими возможностями и выразительной силой звука. Смысловая составляющая звучания гучжэна становится богаче, мелодии разнообразнее, обуславливая развитие техники игры на новом уровне.

Вторая половина XX века ознаменовалась появлением большого количества новых музыкальных произведений для гучжэна, интегрирующих региональную специфику и зарубежные музыкальные элементы. Китайские композиторы, сохраняя лучшие национальные традиционные приемы, не ограничивались стандартными формами. Они черпали вдохновение из богатого арсенала образов и техник игры на гучжэне, применяя творческие подходы: создание новых звуковых эффектов происходило с помощью философского мышления и воображения. Так формировалась стилистика музыкальных произведений для гучжэна.

Рис. 1. Творческий дуэт «Закономерная случайность»

Для ее понимания современному слушателю, интересующемуся китайской музыкальной культурой, в первую очередь, целесообразно узнать о тембровых особенностях гучжэна и принципах звукоизлучения. На примере китайской народной песни «Цветок жасмина» в исполнении автора данной статьи совместно с учащимся 4 «Д» класса ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска» Никитой Усачёвым (скрипка) студенты ВГУ имени П.М. Машерова познакомились с китайским традиционным музыкальным инструментом — гучжэном (рис. 1).

Цель исследования — анализ восприятия белорусскими школьниками, студентами и преподавателями китайского традиционного музыкального инструмента гучжэн. Использованы методы: систематизации и обобщения, сравнительно-сопоставительного анализа, практические.

Гучжэн заслуженно является символом китайской культуры. Его мягкий и трогательный звук радует слушателей своим красивым и уникальным звучанием. Инструмент относится к семейству цимбал, но имеет уникальную изогнутую форму рамки, напоминающую полумесяц (рис. 2).

Гучжэн широко распространен не только в Китае, но и в других странах Азии (Япония, Корея и Вьетнам). В последние годы, с ростом интереса к азиатской культуре и музыке, гучжэн приобретает популярность за пределами Восточной Азии. Он привлекает музыкантов со всего мира своей экзотичностью, красотой, возможностью создавать разнообразные мелодии и звуковые эффекты, неповторимым звучанием и вариативностью. Этот музыкальный инструмент стал, без преувеличения, путешественником и послом культуры, распространяющим богатство китайского музыкального наследия за пределами своей родины. В России гучжэн уже имеет собственную

Рис. 2. Китайский традиционный музыкальный инструмент гучжэн

аудиторию и пользуется популярностью среди музыкантов и любителей музыки. В настоящее время существуют различные музыкальные коллективы и ансамбли, специализирующиеся в исполнении на гучжэне [2].

Интересен факт изменения количества струн китайского традиционного музыкального инструмента в процессе его эволюции — от 13 (рис. 3) до 21 (рис. 4). Это позволило расширить диапазон инструмента, увеличить силу звучания и создать своеобразный гибрид народных тональных красок. Следует отметить, что 21-струнный гучжэн звучит в ре мажорной пентатонической гамме (рис. 5). Тем не менее его настройку можно изменить с помощью перемещения специальных порожков, которые являются отличительной чертой традиционного гучжэна.

Хотя техника игры на гучжэне в некоторой степени взаимодействует с западными гармоническими и полифоническими особенностями, ее внутренняя национальная

сущность остается неизменной. Процесс развития исполнительства на гучжэне в современную эпоху можно сравнить с текущей рекой, которая постоянно обогащается новыми элементами на своем пути, но ее исток всегда можно определить.

Если проследить весь процесс развития техники исполнения на гучжэне, то общая тенденция его развития — от простого звука к многосложному. Это связано не только с тем, что само музыкальное искусство становится все более совершенным и богатым, но и с объективной необходимостью отражения постоянно развивающейся и меняющейся реальной жизни. Нетрудно предположить, что интеграция китайской и западной культур является реальным и неизбежным результатом эволюции вкусовых предпочтений общества.

Игра на гучжэне может осуществляться как стоя, так и сидя. Следует учесть, что музыкант должен сидеть на передней трети или половине стула: все сиденье занимать нельзя, иначе центр

Рис. 3. Настройка тринадцатиструнного гучжэна династии Тан

Рис. 4. Распространенный диапазон 21-струнного гучжэна

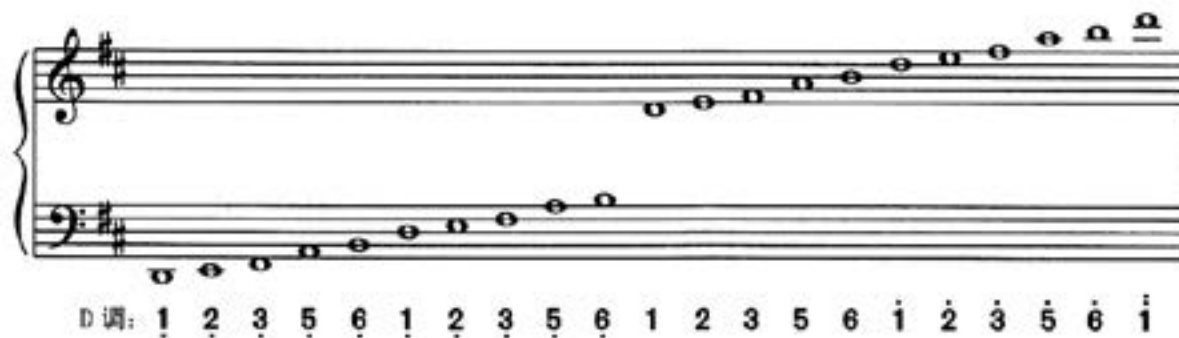

Рис. 5. Настройка 21-струнного гучжэна в ре мажорной пентатонической гамме

тяжести тела сместится назад, что приведет к потере равновесия и помешает качественной игре. Ноги должны быть расслабленно поставлены на пол, а левая нога немного выдвинута вперед. Между посадочным местом и боковой панелью инструмента должно быть определенное расстояние — играть слишком близко к корпусу гучжэна нельзя, так как это ограничивает свободу движений и мешает естественной и разнообразной игре, делая движения скованными и неуклюжими.

Качество звука гучжэна зависит от самого инструмента, но также напрямую связано со способами звукоизвлечения (техника зажима и подъема), которые дают разные акустические результаты. Техника зажима (базовая техника для начинающих) предполагает направление движения пальца сверху вниз под углом 45° . При игре безымянный палец или мизинец качает струны, чтобы зафиксировать руку. Так извлекается плотный и глубокий звук. Техника подъема заключается в движении пальца снизу вверх под углом 45° . Игра происходит с поднятой кистью, без опоры. Для звука характерна чистота, ясность и прозрачность.

Традиционная техника *правой руки* заключается в извлечении звука большим, указательным, средним и безымянным пальцами справа от ладов. Причем большой палец двигается в направлении от исполнителя, в то время как указательный, средний и безымянный пальцы обычно двигаются в направлении к исполнителю. Самая частая и базовая техника исполнения на гучжэне — монозвуковая. Полифоническая техника включает интервалы и аккорды (большие и малые трезвучия в пределах октавы), а техника перелива используется для украшения мелодии декоративным звуком, создаваемым быстрым перебором струн вверх или вниз. Звучание гучжэна как струнного инструмента основано на точечных импульсах. Звуки создаются благодаря последовательному повторению определенных техник, формируя плотный и непрерывный поток звука (рис. 6).

Игра на гучжэне требует использования искусственных ногтей. В древности они

изготавливались из обычных (бамбук, кость, зубы животных) или более ценных (слоновая кость, панцирь черепахи, нефрит) материалов. В XX–XXI веках используют нейлон, полимер, а также коровьи, овечьи или верблюжьи кости.

Традиционная техника *левой руки* заключается в нажатии (давлении) на струны для регулирования высоты звука. Находясь слева от ладов, левая рука управляет натяжением струн, используя указательный, средний, безымянный пальцы или мизинец. Левая рука украшает звук, делает его более мягким и выразительным, создавая эффект «дополнения звука ритмом» (为声音添加节奏). Например, левая рука может изменять высоту звука, выходя за пределы пентатонической шкалы: звук Е может быть преобразован в F или F#, звук А — в Н или В. Еще один принцип звукоизвлечения — «колеблющийся» звук, возникающий при быстрой смене исходного звука на чуть более высокий или низкий.

Данные теоретические положения нашли свое отражение в публикации «О некоторых особенностях музыкального стиля и техники исполнения гучжэн» [3].

Сборник статей учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов «Мир детства в современном образовательном пространстве» объединяет несколько важных и значимых событий. 2025 год объявлен в Республике Беларусь Годом благоустройства. И весь белорусский народ создает и поддерживает комфортную, безопасную, современную и эстетически организованную среду жизнедеятельности. Профессорско-преподавательский состав и студенты ВГУ имени П.М. Машерова стремятся быть полезными своей малой родине и своему государству, развивая ценностно-личностный и духовно-нравственный потенциал будущих педагогов. 115-летие нашего университета и 15-й выпуск сборника статей гармонично подчеркивают значимость формирования качеств патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

Рис. 6. Фрагмент песни «Высокая гора и бегущая вода» (Чжэцзянская школа гучжэн)

Юбилейное издание сборника статей «Мир детства в современном образовательном пространстве» включает следующие разделы:

- психолого-педагогические аспекты развития современного образования;
- теоретико-методологические основы специального и инклюзивного образования;
- история музыки, теория и методика музыкального и хореографического образования;
- современная музыкальная педагогика (Modern music pedagogy);
- наука юных (Varia).

В разделе «Современная музыкальная педагогика (Modern music pedagogy)» отражены результаты теоретических и эмпирических исследований магистрантов ВГУ имени П.М. Машерова — граждан КНР [4].

Презентация сборника статей учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов «Мир детства в современном образовательном пространстве» состоялась в рамках проведения Недели педагогического факультета ВГУ имени П.М. Машерова «Сохраним историю — обеспечим будущее», посвященной 115-летию ВГУ имени П.М. Машерова (24.03.2025–29.03.2025). В рамках данной презентации для профессорско-преподавательского состава, студентов и абитуриентов прозвучала китайская народная песня «Цветок жасмина» («Mò Li Nǚ»), очень популярная во всем мире. Она появилась в период правления династии Мин Ванли (1563–1620) в регионе Цзяннань, стала известной и любимой в Китае в XVIII веке, а в Европе была опубликована в 1804 году. Итальянский композитор Джакомо Пуччини использовал мелодию этой песни как лейтмотив великолепия главной героини, сказочной китайской принцессы Турандот в своей одноименной опере (20-е годы XX века). Отметим, что мелодия песни «Цветок жасмина» используется в различных традиционных китайских и международных музыкальных концертных программах, а также мероприятиях, спонсируемых государством в качестве символа национальной гордости Китая [5].

Творческий дуэт юного скрипача и учителя игры на гучжэне состоялся как «случайная закономерность». В октябре 2018 на базе ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска» открылся первый в Беларуси класс Конфуция при поддержке Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. В церемонии открытия приняли участие секретарь Посольства КНР в Беларуси по делам образования Ли Вэньхуа, заместитель директора Пекинского международного института китайского языка Гуй Фань, директор школы № 80 г. Пекина Тянь Шулинь, руководство г. Витебска. Это знаковое событие

для Витебской области явилось закономерным в рамках многолетних дружественных отношений города Витебска и городов-побратимов Цзинань и Харбин [6].

Изучение белорусскими школьниками китайского языка и знакомство с китайской культурой осуществляется не только на уроках и факультативных занятиях. В школе успешно функционирует эстетическое отделение с музыкальной и хореографической направленностью. Не перечисляя все школьные творческие коллективы, отметим ансамбль «Вдохновение» (руководитель — учитель музыки по классу скрипки Е.Р. Зиберт). Репертуар коллектива составляют музыкальные произведения белорусских, русских и советских композиторов, инструментальные переложения белорусской и китайской народной музыки. Китайская народная песня «Цветок жасмина» зазвучала в исполнении юных скрипачей, цимбалистов и балалаечника под аккомпанемент фортепиано. Поэтому для исполнения инструментального варианта песни «Цветок жасмина» под аккомпанемент гучжэна потребовалось только две репетиции (рис. 7).

Безусловно, языковой барьер был основной проблемой в репетиционном процессе. Общение происходило с помощью простых фраз на английском языке, телодвижений и музыкальных терминов. Например, использование жестов для обозначения темпа, демонстрационное исполнение определенной музыкальной фразы для понимания ее значимости. Постепенно этот необычный способ взаимодействия позволил установить молчаливое взаимопонимание. Но самым сложным в ансамбле оказалось сочетание различных манер игры: на гучжэне — техники скольжения и вибрато, на скрипке — штрихи деташи и легато, вибрация. Кроме того, требовалось согласовать интенсивность звука и ритмические особенности. В некоторых переходных пассажах связь между послевкусием гучжэна и началом игры на скрипке была не всегда идеальна. Требовалось постоянно контролировать ритмические особенности

Рис. 7. QR-код исполнения китайской народной песни «Цветок жасмина»

каждой партии, чтобы сделать музыкальный переход более естественным и плавным.

Понимание музыки юным скрипачем было великолепным: ему удалось передать мягкость прибрежных городков Цзяннани и элегантность цветов жасмина. На определенных фразах он замедлял темп, чтобы усилить очарование мелодии. Каждая нота была полна силы, а яркий тон скрипки и теплота гучжэна, контрастируя друг с другом, придавали «Цветку жасмина» новую жизненную энергию. Особенно в кульминационном моменте его исполнение было полно страсти, передающей великолепное ощущение яркого цветения жасмина. Однако в некоторых музыкальных фразах стиль игры юного белорусского скрипача немного отличался от традиционного китайского обаяния. Так, штриховая техника отражает выразительность западной музыки, а тонкости и подвижности, присущих китайской музыке, не хватает. Но это привнесло в ансамбль уникальное звучание, придав всему произведению своеобразный интернациональный колорит.

В рамках проведения Недели педагогического факультета состоялся V Открытый фестиваль творчества «Диалог талантов». Следует отметить широкий спектр воспитательных и образовательных задач, включающий: развитие чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга в контексте сохранения культурного исторического наследия Республики Беларусь; выявление и поддержку талантливых исполнителей, развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства; стимулирование творческой инициативы педагогических работников; < ... >; развитие творческого сотрудничества и создание условий для обмена педагогическим опытом.

Конкурсные номинации были представлены следующими направлениями: хоровым (народный, академический и эстрадный); вокальным (народный, академический, эстрадный и джазовый); инструментальным; хореографическим (народная, народно-стилизованная, классическая, современная и эстрадная хореография, спортивный танец, уличные, бальные и историко-бытовые танцы); фольклорно-этнографическим; театральным (в том числе театр моды) жанрами.

Более подробно остановимся на инструментальном жанре. Музыкальные произведения классических, эстрадных и джазовых композиторов, народные мелодии могут исполнять оркестры, ансамбли, трио, дуэты и солисты. Участники представляют один номер в одной номинации и в одной возрастной категории, а

программа конкурсного выступления свободна и состоит из одного произведения. Критериями оценки представленных музыкальных номеров являются чистота исполнения; сложность исполняемого произведения; качество исполнения и мастерство владения инструментом; творческая индивидуальность; внешний вид [7].

Результатом участия в V Открытом фестивале творчества «Диалог талантов» в номинации «Инструментальный жанр. Смешанная категория» стал диплом лауреата I степени.

Заключение. Являясь символом китайской культуры, традиционный музыкальный инструмент гучжэн обладает глубокими историческими корнями и неповторимым художественным обаянием. Знакомство с особенностями его развития, исполнительских характеристик и репертуара позволяет получить более глубокое представление о значении гучжэна в культурном взаимодействии Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. В контексте современного межкультурного диалога Востока и Запада гучжэн постепенно выходит на международную арену, занимая важное место в международном образовательном и культурном пространстве.

Система образования Республики Беларуси открыта и толерантна к изучению культур и видов искусства других стран. Богатая же культурная история Беларуси создает хорошую основу для популяризации гучжэна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ло, Цинь. Культура в музыке и музыка в культуре: путеводитель / Цинь Ло; предисл. Ло Ифэн. — Шанхай: Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, 2004. — 139 с. = 罗, 秦. 音乐中的文化与音乐中的文化: 指南/秦罗, 罗一峰前言-上海: 上海书画出版社, 2004:139.
2. История музыкального инструмента гучжэн, кто его придумал и когда / МузОбзор. Музыкальные инструменты. — URL: <https://muzobzor.net/guchzhen> (дата обращения: 10.05.2025).
3. Wen, Xuwei. About some features of the musical style and technique of performing Guzheng / Xuwei Wen // Мир детства в современном образовательном пространстве: сб. ст. учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов / Витеб. гос. ун-т; редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2025. — Вып. 15. — С. 432–434.
4. Мир детства в современном образовательном пространстве: сб. ст. учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов / Витеб. гос. ун-т; редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. — Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2025. — Вып. 15. — 548 с.
5. Lau, F. Chapter 4. “Molihua”: culture and meaning of china’s most well-traveled folksong / F. Lau. — Published by University of Hawaii Press = Лай, Ф. Глава 4. «Мо Ли Хуа»: культура и значение самой популярной народной песни Китая / Ф. Лай. — URL: <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780824874872-006/html> (дата обращения: 18.04.2025).
6. Первый в Беларуси класс Конфуция открылся на базе витебской школы № 44 / Віцьбічы. Рубрика: Общество. — URL: https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/obrazovanie/pervyy_v_respublike_klass_konfutsiya_otkrylsya_v_minuvshuyu_pyatnitsyu_na_baze_shkoly_44/ (дата обращения: 06.05.2025).
7. Положение V Открытого фестиваля творчества «Диалог талантов» ВГУ имени П.М. Машерова № П.1.19.9-2025 от 27.02.2025.

Поступила в редакцию 20.05.2025