

Поэтическая эстетика музыки куньцой

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Люй Цяньхао

Аспирант

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

E-mail: 1663545909@qq.com

Параметры исследования основаны на традиционной китайской эстетической мысли и музыкальном материале куньцой. Здесь мы сосредоточимся на некоторых элементах, которые формируют поэтическую эстетику музыки куньцой.

Китайское понимание и интерпретация природы красоты, чувства красоты, ощущения красоты и даже темперамента определяют уникальность традиционной китайской эстетической мысли. Под влиянием китайской философии и литературы она представляет поэтическое описание в своем стремлении к красоте, отражая духовный опыт на основе восприятия внешних объектов. Она вовлекает людей в мир «прекрасных образов», чтобы «поговорить» с их душами. При эстетическом восприятии музыки куньцой слушатель испытывает чувство ясной и яркой классической китайской ритмической красоты. Следует четко понимать, что возникновение этого чувства напрямую связано с музыкальной структурой.

Среди музыкальных структур традиционной китайской оперы структура «Цюй Пай» имеет очень долгую историю. В ней используется «Цюй Пай», которая включает не только древнюю музыку для пения и танцев, но и «Да Цюй» и «Цы Дяо» династии Тан, «Чан Чжуань» и «Чжу Гун Дяо» династии Сун. <Очень широкий спектр источников>.

Музыка куньцой имеет строгие общие рамки, однако в этих рамках существует большая свобода. Во время исполнения оперы куньцой исполнитель может корректировать некоторые небольшие изменения ритма и тембра в соответствии со своим перцептивным опытом. Например, замедляя темп, задерживая ритм, используя больше орнаментальных нот в мелодической линии, и строго требуя силы и яркости тона в пении, исполнитель создает более заметный томный, мягкий и плавный характер.

Бамбуковая флейта в основном используется как аккомпанирующий инструмент в куньцой, и тембр этого инструмента играет важную роль в мелодической структуре. Благодаря использованию различных техник и тембральных обработок во время исполнения, а также в сочетании с вокальными красками пения актеров, звуковой «ландшафт» постепенно выстраивается для слушателя, проникая в его сознание и создавая глубокий эстетический опыт. И эти богатые преобразования иногда превращают мелодическое высказывание в «трехмерное пространственное движение», создавая динамичную красоту.

Поэтический лиризм музыки куньцой является подлинным и имеет четкую и продуманную линию развития в более широком культурном контексте. Мы видим ее присутствие в историческом времени и пространстве, исследуя почву китайской литературы и философии, которая обеспечивает незаменимую красоту музыки куньцой и, несомненно, является средоточием традиционной эстетической мысли, одним из ключевых компонентов китайской «культурной души».

«Китайская лирическая традиция», о которой здесь идет речь, - это научный взгляд на качества литературы Китая в сравнительной перспективе между китайской и западной культурами, предложенный китайско-американским ученым Чэнь Шисян на ежегодной встрече Американского общества азиатских исследований в 1971 г. В отличие от западной

литературной традиции, в центре которой находятся эпическая поэзия и драма, развитие китайской литературы и искусства уникально тем, что основной идеей является типичный «лирический дух», одним из воплощенных представителей которого является поэзия, и который продолжает оставаться традицией сквозь изменения истории. Это утверждение было углублено теориями китайско-американского ученого Гао Югуна и продолжено учеными из-за рубежа, Гонконга и Тайваня, что привело к созданию разнообразной и сложной академической генеалогии - «теории китайской лирической традиции». В ранние годы Гао Югун использовал аналитическую лингвистику и формалистскую критику для изучения лирического дискурса. Позже он развил свои собственные взгляды и исследовательские горизонты, утверждая, что китайская цивилизация коренится в «лиризме», особенно в поэзии династии Тан, а также в музыке, драме, каллиграфии, живописи и других видах искусства. Он не только расширил свое представление о лиризме, включив в него все аспекты китайской цивилизации, но и разработал всеобъемлющую теоретическую парадигму.

В отличие от платоновского понятия «истина/представление», г-н Гао считает, что китайская лирика проистекает из синкретического «ритма сердца и мира», и что поэзия является лучшим выражением этого. Метрическая поэзия сочетает интроспективный и экстравертный опыт, и представляет форму опыта в системе центростремительных и центробежных сил. «Поэзия» - это уже не просто понятие текстовой структуры, а прилагательное для всех аспектов китайской культуры и искусства, духовная чувствительность, символическое воплощение сознания. Музыка куньцзюй является лучшим выражением этой лирической традиции. Куньцзюй в целом - это спектакль, основанный на эмоциях, а эмоции - это ядро присутствия, которое формирует эстетическую силу.

В современном изучении оперы куньцзюй наблюдается растущее эстетическое понимание онтологической структуры и формы музыки, а также концептуальной образности, культурных традиций и природы красоты. Благодаря элегантному тону и красивой экспрессии, куньцзюй стремится к совершенству и превосходству в своей художественной глубине и широте. Она воплощает в себе элегантность традиционной китайской эстетики и в то же время объединяет литературу, искусство и мысль более тонким и глубоким образом, достигая более глубокой эстетической сферы, концентрированного выражения поэтической души традиционной китайской эстетической мысли.

Сегодня мы лучше видим свет традиционного искусства.

Источники и литература

- 1) Гудимова С. А. Музыкальная эстетика. – М.: ИНИОН РАН, 1999
- 2) Иззетова Э.М. Философско-теоретические аспекты китайских эстетических ценностей. – Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021
- 3) Фу Сюэи. Компендиум по оценке музыки куньцзюй. – Пекин: Народное музыкальное издательство, 1996