

Развитие древнекитайского инструментального музыкального искусства

Научный руководитель – Денисова Галина Валерьевна

Чжао Цяньцзянь

Аспирант

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

E-mail: 1547374159@qq.com

В наше современное глобализированное время взаимодействие и обмен между культурами Китая и Запада становятся все более тесными. Китай, обладающий богатыми культурными традициями, играет важную роль в этом процессе. Искусство музыкальных инструментов, как важный аспект отражения музыкальной культуры определенной эпохи, занимает значительное место в китайских исследованиях музыкальной культуры. Цель данного исследования заключается в изучении процесса взаимодействия между культурами Китая и Запада на фоне истории китайской музыки и анализе влияния этого взаимодействия на обе культуры. Из исторических данных становится ясно, что с момента открытия Чжан Цяня в эпоху Ханьской династии Шелкового пути, международный обмен между Китаем и соседними странами постепенно процветал. Международная торговля привела не только к экспорту китайского шелка, но и к импорту разнообразной музыки из Центральной Азии, Индии, Персии и других регионов. Эта музыка столкнулась и слилась с уникальной исходной музыкой Китая, что привело к эпохе многообразной и интернациональной музыкальной смеси, особенно достигшей своего пика в эпоху Тан. Развитие китайской музыки на самом деле является историческим свидетельством о взаимодействии, слиянии и взаимном влиянии Китая с соседними странами, а также с западной цивилизацией. Поэтому данное исследование сосредотачивается на понимании истории, текущего состояния и тенденций культурного обмена между Китаем и Западом в контексте развития китайской музыки, чтобы предоставить новые перспективы и понимание для развития межкультурного обмена и способствовать разнообразию и включенности мировой культуры.

В общем, каждый период имел свои уникальные особенности в развитии музыкальной культуры и инструментов, и развитие китайского инструментального искусства всегда происходило на фоне культурного обмена между Востоком и Западом. Историю древних китайских инструментов можно разделить на следующие шесть периодов:

- I. Архаический период (ок. 6000 г. до н. э. - 1711 г. до н. э.):
- II. Доциньский период (711 г. до н.э.-256 г. до н.э.)
- III. Период династий Цинь-Хань-Вэй-Цзинь-Северная-Южная (221 г. до н.э.-581 г. н.э.):
- IV. Династии Суй и Тан (581 г. н. э. - 960 г. н. э.):
- V. Период Сун-Юань (960 г. н. э.-1368 г. н. э.):
- VI. Династии Мин и Цин (1368 г. н. э.-1840 г. н. э.):

Духовые инструменты представляют собой одни из ранних музыкальных инструментов, обнаруженных в истории человечества. С развитием археологических методов были найдены различные артефакты, включая глиняные трубки, свистульки, глиняные флейты и свистульки, датирующиеся периодом нового каменного века. Например, «Гуди из Цзяху», найденный в провинции Хэнань в Китае и датирующийся примерно 7800-9000 лет назад, является самым древним известным музыкальным инструментом в стране. Это свидетельствует о том, что культура музыки уходит в глубокую древность. В то время производство музыкальных инструментов в основном служило практическим целям. Хотя

они могли не обладать изяществом и эстетикой, в них было заложено знание и мудрость древних цивилизаций, а также их стремление к искусству и музыке.

В эпоху Шань и Чжоу, начиная с 2000 года до н. э., с развитием технологий по обработке и литью бронзы, появились бронзовые музыкальные инструменты. Археологические находки показывают, что качество изготовления инструментов значительно улучшилось, началось стремление к изяществу во внешнем виде. Введение ритуальной музыки в период Чжоу сделало музыку символом социального статуса и положения, придавая инструментам яркий политический оттенок. Из-за множества видов музыкальных инструментов в эпоху династии Чжоу появилась первая в истории Китая классификация музыкальных инструментов - "восемь тонов". Это метод классификации в соответствии с производством материалов музыкальных инструментов, в основном: золото, шелк, почва, камень, кожа, дерево, бамбук, пао - восемь категорий. Его появление в то время стало большим скачком в развитии музыкальных инструментов Китая. Музыкальные инструменты в этот период в основном были ударными, более красочными типами инструментов. Ударные инструменты: Гу, Юн, Чжу, Чжун и так далее. Струнные инструменты: Сэ, Чжэн, Цинь и т. д.; духовые инструменты: Шэн, Сяо, Сюнь, Гуань и т. д.

В эпоху Западного Ханья, с открытием Шелкового пути и дважды отправлением Чжан Цяна в Западные области, в Китае появилось множество иностранных музыкальных инструментов, что создало многонациональную и многообразную культурную среду с китайской музыкой в центре. Из Западного региона были введены горизонтальные флейты, струнные инструменты Конхоу, Цюйцзин Пипа и пятиструнный Пипа, а также духовые инструменты Били и перкуссионные инструменты Цзиегу. Юго-западные племена Цанг ввели Цянди, а северо-западные кочевники принесли Цзя и Цзяо. Под влиянием различных видов искусства, таких как "Гучуйюэ", "Песня Сянхэ", "Байси" и т. д., музыкальные инструменты в качестве аккомпанемента вышли на новый этап развития.

В период Тан достигла своего пика развитие китайских музыкальных инструментов. Открытая внешняя политика способствовала международному обмену. Постоянный поток иностранной музыкальной культуры слился с традиционной китайской музыкой, создав мощную дворцовую музыку Тан, а также обогатил и развил инструментальную музыку. С расширением музыкальных и танцевальных жанров струнные и духовые инструменты заняли важное место. "Пипа", "Кунхоу", "Били", "Цинь", "Чжэн", "Я чжэн" и "Си цинь" стали активно использоваться, среди которых "Пипа", "Кунхоу", "Били", "Я чжэн" и "Си цинь" являются иностранными инструментами. В период Тан Китай стал культурным центром музыкального обмена в Азии, его великая музыка даже распространилась на Восточную Азию, особенно на Японию и Корею.

В эпоху Сунь и Юань, вследствие изменений в политической, экономической и социальной структуре, культура дворцовой музыки постепенно утрачивает своё значение, в то время как народное музыкальное искусство начинает активно развиваться. Появляется множество новых музыкальных инструментов и форм, включая "Сань сянь", "Хуобуси", "Бохайцин" и другие инструменты, а также разнообразные сольные и ансамблевые музыкальные формы. Кроме того, музыкальное искусство национальных инструментов, таких как гуцзин и пипа, в период Сунь и Юань обнаруживает тенденцию к более глубокому исследованию выразительных средств, что свидетельствует о постепенном созревании этно-музыкальной культуры.

В эпоху Мин и Цин, в связи с западным Возрождением, религиозной реформой и постоянным расширением за границу, на территорию Китая начали приходить западные миссионеры, нарушив равновесие религиозной музыки, основанное на буддизме и даосизме, и тем самым запустили развитие западной музыки в Китае. В Китай были внесены некоторые иностранные музыкальные инструменты, такие как орган, клавикорд, скрип-

ка и арфа. Также были привезены музыкальные инструменты из Центральной Азии и Западной Азии, такие как "янцин" и "сона", которые затем сыграли важную роль в национальной инструментальной музыке. Сольное исполнение национальных инструментов постепенно превратилось в ансамблевое исполнение на нескольких инструментах, и появилось множество местных ансамблевых жанров с национальными особенностями.

В результате тысячелетий взаимного влияния, создания, уничтожения и обновления, четыре основных типа музыкальных инструментов заняли доминирующее положение на китайской музыкальной сцене. Среди струнных инструментов представлены Эрху, Цзинху, Гаоху и другие; щипковые инструменты включают Цинь, Пипа, Янцин и др.; духовые инструменты включают Диззи, Сяо, Шэн, Суона и другие; а среди ударных инструментов можно выделить Тангу, Тонгу, Пайгу и Бо.

Развитие и эволюция китайских музыкальных инструментов в контексте взаимодействия культур Востока и Запада являются ярким отражением древних и глубоких культурных обменов в Китае. Это вновь подтверждает, что в мире нет чисто этнической музыки, а только музыкальная палитра, насыщенная множеством культурных влияний. Китайская музыка всегда адаптировалась к изменяющимся эстетическим представлениям и сознанию народа, постоянно влияя и впитывая элементы иностранной музыки. Этот двусторонний обмен оказал положительное влияние на музыкальную культуру как Востока, так и Запада.

На протяжении долгой исторической эволюции можно сказать, что непрерывный обмен культурами Востока и Запада глубоко повлиял на развитие китайских музыкальных инструментов и, в конечном итоге, на китайскую музыку в целом. Сегодня типичные представители китайской национальной музыки, такие как "эрху", "сона", "пипа", "янцин" и др., были принесены из-за рубежа. Китай принял и включил в себя эти иностранные инструменты и музыкальную культуру, непрерывно трансформируя и интегрируя их в свою собственную музыкальную традицию, что привело к формированию сегодняшнего всемирно известного китайского музыкального искусства.