

Научная статья

УДК 788.5 (510)

ББК 85,315.722 (5Кит)

Г 94

DOI: 10.53598/2410-3489-2022-1-292-120-126

**Искусство исполнения на бамбуковой флейте
и его отражение в художественной культуре
династии Тан**

Гун Цзэюй

*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия, gongzeyu2@gmail.com*

Аннотация.

Флейта представляет собой уникальный музыкальный инструмент, который вызывает интерес, как у будущих музыкантов-исполнителей, так и у слушателей. Исполнительство на флейте в эпоху династии Тан (18 июня 618 – 4 июня 907 гг. н.э.) достигло своего пика в истории флейтового искусства. Форма, процесс изготовления и способы исполнения на флейте претерпели большие изменения, что показано в существовании особых записей. В поэзии Тан были отражены различные эстетические взгляды на этот музыкальный инструмент, от его появления до возникновения различных видов флейт. В рамках статьи осуществлен анализ становления искусства исполнительства на флейте в эпоху правления династии Тан в контексте развития музыкальной эстетики; вопросы строения бамбуковой флейты и её влияние на развитие музыки и искусства в Китае.

Ключевые слова:

династия Тан, эстетика музыка, бамбуковая флейта, техника, художественное творчество

Original Research Paper

**The art of playing the bamboo flute and its reflection
in the artistic culture of the Tang Dynasty**

Gong Zeyu

*The Herzen State Pedagogical University of Russia
St. Petersburg, Russia, gongzeyu2@gmail.com*

Abstract.

The flute is a unique musical instrument that arouses interest among both future performing musicians and listeners. Flute music during the Tang Dynasty (June 18, 618 - June 4, 907 AD) reached its peak in Chinese flute history. The shape and manufacture of the flute underwent great changes, and there were special records of large and small horizontal blowing concerning the methods of performance. Tang poetry reflected various aesthetic views of this musical instrument, from the appearance of the first flute to the emergence of various types of flutes. The article analyzes the formation of the art of playing the flute in the era of the Tang dynasty in the context of the development of musical aesthetics, as well as the structure of the bamboo flute and its influence on the development of music and art in China.

Key words:

Tang dynasty, aesthetics, music, bamboo flute, technique, artistic creativity.

Введение.

Музыкальная культура Китая уникальна и самобытна, и таковой она была на каждом из этапов становления и развития этой страны. Огромную роль на формирование музыкальной культуры, оказало искусство игры на бамбуковой флейте, которая представляет собой настоящий эстетический феномен.

Материалы и методы.

Ретроспективный анализ показывает, что флейтовое исполнительство в Китае на протяжении всего времени сопровождалось важными и серьезными изменениями. Исследование возникновения инструмента, становления и развития игры на нем, очень важно в существующих реалиях для развития национальной флейтовой школы страны и музыкального образования современных исполнителей, ровно, как и для будущих поколений.

Обсуждение.

Несмотря на очень длительную историю анализируемого музыкального инструмента, можно говорить о том, что исследований на тему китайского исполнительства на бамбуковой флейте, крайне мало, а потому эта тема обладает не только высокой актуальностью, но и вызывает научный интерес, ввиду скромного научного материала по теме исследования.

Старинная китайская флейта - обобщенное название семейства духовых инструментов, которые прошли несколько исторических этапов развития в контексте традиционной культуры - археологический, этнографический, художественной.

Ученые обнаружили, что бамбуковая флейта имеет долгую историю, особенно в Китае и Индии. Упоминание о флейтах находят в записях и произведениях искусства, начиная с династии Чжоу (1045 - 221 год до н. э.).

«Древнейшие письменные источники показывают, что в XII-XI вв. до н.э. китайцы использовали куань (тростниковый инструмент) и сио (или сяо, флейту с выдувным концом, часто из бамбука), за которой следовали чи (или чи) в 9 веке до нашей эры и юэ в 8 веке до нашей эры» [1: 35]. Из них ци - самая старая известная поперечная флейта, которая была сделана из бамбука. «У китайцев существует слово «zhudi», что буквально означает «бамбуковая флейта» [2: 101-102].

В древности название бамбуковой флейты Сяо имело значение Пайсяо 排簫 [páixiāo], что переводится, как многоствольная флейта, представляющая собой инструмент, который очень сильно отличается от Сяо. Пайсяо – это очень старинный инструмент, который также богат историей, он состоит из нескольких бамбуковых трубочек, выстроенных в ряд, которые имеют разную длину. Каждая из таких трубочек, способна издавать лишь один тон. Количество трубочек также варьировалось, но их количество было больше 12-ти. «В развалинах городища династии Шан-Инь (1766-1122 гг. до н.э.) были найдены иероглифические надписи на костяных трубках, в которых встречается название Янь или Дасяо, то есть большая Сяо. Название Сяо также встречается в «Ши цзин» («Книга песен»)» [3]. Современная Сяо дошла до нас, сильно видоизменившись, более того, на каждом этапе развития, она меняла не только свой вид и звучание, но и свое название, так например, одно из названий - Шуди 豎笛 [shùdí] – продольная флейта. Древняя Сяо имела 3-и или 4-е боковых отверстия для изменения высоты извлекаемых звуков. В эпоху Хань (206-220 гг. до н.э.) мастер Цзин Фан (77-37 гг. до н.э.) добавил еще одно, 5-е отверстие.

Продолжая свое развитие во времена династии Вэй (220-265 гг.)

и перешедшая в эпоху Цзинь (265-420 гг.) флейта Сяо (Ди), на которой играл придворный музыкант Ле Хэ, уже в 247 году имела 6-ть отверстий и была почти идентична современной Сяо. Во времена династии Тан (618-907 гг.) существовала флейта под названием Чибя 尺八 [chībā] — 8 чи (чи — китайский фут, равный 0,32 метра), которая по своей конструкции была однородна с современной Сяо. После династий Тан и Сун (960-1279 гг.) флейта Ди постепенно стала называться Сяо или Дунсяо 洞簫 [dòngxiāo] — дырчатая Сяо.

Данная периодизация развития музыкального инструмента, обусловлена сущностными изменениями в эволюции флейтового искусства Китая - разграничение инструментов, которые уже не используются в музыкальном обиходе, и становится больше объектами исторического и археологического изучения. Например, флейта гуди - древнейшая разновидность китайской флейты, которая изготавливалась из костей крупных птиц и в современной исполнительской практике уже не используется [4]. Конструкция флейты гуди указывают на то, что предки китайского народа, которые жили в бассейне реки Хуанхэ в период раннего неолита, уже использовали семиступенчатый звукоряд и обладали высоко развитой доисторической музыкальной культурой.

Бамбуковая китайская флейта, относящаяся к этнографическому периоду, уходящему своими корнями в период IV-III веков до нашей эры, отражает историко-этнологическую взаимосвязь с традиционным народно-инструментальным музицированием, подготавливающим рождение профессиональной практики народно-инструментального искусства. Наряду с инструментальной музыкой, флейта имела связи в древнем Китае и с вокальной музыкой, о чем свидетельствуют многочисленные записи в книге «Шицзин». В древних лиро-эпических

текстах повествуется о процессе создания поэтами-музыкантами песен с философским содержанием, которые в обязательном порядке исполнялись под сопровождение флейты сяо.

Долгое время исполнительство на флейте сяо существовало в контексте придворной традиции, но немало видоизменяясь, развиваясь и совершенствуясь приобретало другой смысл. Сохраняя свое магическое и мифологическое значение в культуре Китая, продольная флейта сяо до настоящего времени, функционирует в контексте народно-инструментальной и академической практики. С усовершенствованием техники игры на флейте ди, развивались и ее темброво-выразительные возможности. Так, в эпоху Сун, флейта становится неотделимым атрибутом развития стихотворного жанра «Цы» (в переводе с китайского языка означает «неравносложные стихи»), а также драмы «Юаньцзюй». Флейта стала одним из ведущих инструментов не только в народной музыкальной культуре, но и необходимым инструментом - выразительным тембровым архетипом драмы и «пения стихотворения» [5].

Флейта сяо, которую до времен династии Тан (IV-X века) считали родственной многоствольной флейте, пайсяо (аналог флейты Пана), изготовленной из бамбука, используется и по сей день в сольном исполнительстве, в оркестре, в ансамбле. С ростом популярности поперечных флейт в XII веке сформировалось современное деление на многоствольные флейты пайсяо, поперечные ди и продольные сяо. Эти разновидности закрепились в придворной и народной музыке в период расцвета китайской музыки, который относится ко времени правления династий Суй и Тан.

Династия Тан (618-907) была одной из самых процветающих империй, которая включала в себя ряд великих царствований, когда культура, экономика, наука, поэзия,

искусство и технологии развивались на высоком уровне. В это время произошёл прогресс в социально-экономическом развитии, и у людей появились новые занятия и потребности в духовной жизни.

Расцвет литературы привел к большому развитию художественного творчества. Произведения живописи, музыки и других видов искусства обогатили эстетическое восприятие, также на китайскую культуру стало оказывать влияние культура западных стран.

Исполнительство на бамбуковой флейте возникло на основе традиций различных этнических групп и китайско-иностранных обменов, но в основном проявляется в жанре «燕乐» (Яньюэ – дворцовая музыка) в династиях Суй, Тан и Сун. В этот период искусство игры на бамбуковой флейте значительно развилось с точки зрения техники.

Исследования истории исполнительства на бамбуковой флейте того времени показали: «Представители интеллигенции и высшие классы постепенно перестали играть сами и стали основной группой ценителей флейтовой музыки» [6]. Видно, что с распространением «Яньюэ» исполнение на бамбуковой флейте становится все более популярным, глубже проникает в народ и представляет там светское направление.

Серьезное влияние на формирование национального музыкального и исполнительского искусства оказала западная музыка. Во времена династий Тан и Сун, с развитием городов и ростом экономики, преподавание музыки и выступления придворных профессиональных музыкантов сосредоточились в «梨园», «教坊» «Лиюань» и «Цзяофан» - музыкальных учреждениях, в которых преподавали музыку и обучали исполнительству. Это стимулировало рост популярности «Яньюэ» среди населения. Наряду с этим в городе и в народе постепенно вырос специализированный класс художников. Специализированная подготовка и

исполнительская практика артистов в значительной степени способствовали развитию техники игры на бамбуковой флейте.

Развитие исполнительства на бамбуковой флейте во времена династии Тан было очень интенсивным, и имело ряд особенностей. Так, например, изучая историю древней бамбуковой флейты, мы можем обнаружить, что она изготавливается из бамбука, а также из дерева, нефрита, металла.

С точки зрения исполнителей игры на бамбуковой флейте, важно выделить несколько категорий: «乐伎» (музыканты), люди высокого социального статуса, и «贱民» (изгой), люди низкого социального статуса.

Поражает также широкий жанровый спектр произведений, написанных для исполнения на бамбуковой флейте: есть военные марши - «恺乐» (Кай Ле - военная музыка, прославляющая победу в бою.), есть «青楼» (Цинлоу - развлекательная музыка) и другие [см. подробнее: 7]. Эти произведения отражают большую часть социальной жизни династии Тан. Можно заметить, что бамбуковая флейта действительно стала популярным музыкальным инструментом именно в этот период. Игра на флейте, при грамотном исполнении профессионала, дарит невероятное удовольствие от пронизывающей, выразительной и захватывающей мелодии. Эта музыка попадает в самое сердце, и покоряет любого, кто её услышит. Это тот инструмент, который может разбудить душу, смягчить сердце и усладить слух.

В литературных произведениях того времени о музыке на бамбуковой флейте наиболее глубокими и сильными темами являются: грусть, разлуки, вечное одиночество, запутанность жизни. Классическая литература содержит описание звучания флейты сяо, как символа грусти, одиночества и душевных страданий, ведь люди, слушая её звуки, поддаются гамме эмоций и волнительных

чувств. Однако, помимо страданий и душевных мук, человек может испытать при прослушивании музыки также любовь и нежность, наполнить свое сердце добром. Следовательно, звуки бамбуковой флейты усиливают переживание человеческих эмоций. Каждый звук флейты – это возможность окунуться в мир фантазий и грез, услышать ветер, течение реки, звуки взмахов крыла птицы.

И в музыкальных произведениях для бамбуковой флейты эпохи Тан в основном выражаются следующие три темы:

1. Печаль при расставании. «Прощание и ненависть - одна из важных форм выражения эмоций в поэзии древнекитайских литераторов» [8]. После встречи всегда наступает расставание, в это время сердца людей порождают бесконечную меланхолию. Часто люди играют или слушают музыку флейты.

2. Смешанные чувства. «Чувства поэтов в обществе, где преобладает конфуцианская ортодоксия, восхищение идеальным обществом и идеальной личностью» [9]. Когда этот идеал сталкивается с реальностью, возникают такие чувства, как глубокое одиночество, неудовлетворенность реальностью, гнев на мир, ностальгия и психологическая привязанность к прошлому. Такого рода произведения для бамбуковой флейты часто полны чувства тревоги об окружающей реальности.

3. Свобода от оков общества. Судьба древнекитайских групп литераторов часто тесно связана с судьбой страны. В эпоху социального хаоса, коррупции чиновников, некоторые интеллектуалы часто предпочитают выражать свою похвалу жизни через обращение к природе. Такие произведения во время прослушивания игры на бамбуковой флейте вызывали мысли о сельской жизни, работе рыбаков и лесорубов. В этих произведениях говорилось о стремлении поэта жить вдали от шума и суеты мира в уединении.

Посредством раскрытия этих эмоциональных тем мы можем

размышлять над идеологическими и культурными концепциями и эстетическими категориями, содержащимися в них, всесторонне интегрировать их содержание в исполнение на бамбуковой флейте. Основными эстетическими категориями исполнения на бамбуковой флейте в этот период являются:

Во-первых, духовное стремление к красоте. Музыканты стремятся к уникальности исполнения музыкальных произведений. Они верят, что «искусство – это сама красота» [10]. Поэтому искусство стало эстетической категорией, имеющей как форму, так и содержание.

Во-вторых, категория идеала. «Со времен династий Тан и Сун выражение эмоций в музыкальных произведениях стало более утонченным и разнообразным, а типы эмоций также стали более многочисленными, включая личные чувства, сентиментальность, чувства семьи и страны, чувства национальности [11].

Различные эмоции, выраженные в произведениях музыки для бамбуковой флейты, олицетворяют идеалы людей, такие как, служение Родине, равнодушие к славе и богатству и стремление к свободе. Эти произведения глубоко и ярко отражают чаяния людей и времени.

Бамбуковая флейта, обретая свою популярность в Китае с момента своего появления, сохранила её и в сегодняшние дни, что подтверждается распространённостью данного инструмента, обучением игре на нем в школах и музыкальных учебных заведениях. При этом стоит отметить, что исполнителей традиционной китайской музыки и игры на флейте, не так много.

Начиная с 1950-х годов, совместными усилиями старших экспертов по игре на бамбуковой флейте и музыковедов в лице Фэн Цзы Цуня (冯子存), Лю Гуань Ле (刘管乐), Чжао Сон Тина (赵松庭) и Лу Чун Лина (陆春龄), начало быстро развиваться сольное исполнительство на бамбуковой флейте. В то же время развитие игры на сольной бамбуковой флейте

привело к написанию музыки для ансамбля бамбуковой флейты. Одним из ярких и известных коллективов исполнителей и представителей традиционной музыки КНР является Оркестр китайской бамбуковой флейты.

Оркестр образовался относительно недавно, однако та работа, что он проделал, является колоссальной. Его главной целью является продвижение искусства игры на бамбуковой флейте, как в самом Китае, так и за его пределами. Основная цель данного Оркестра состоит в том, чтобы позволить людям насладиться музыкальной эстетикой китайской бамбуковой флейты, сделать данный инструмент более востребованным, не давать ему утратить своей популярности, как в стране, так и за ее пределами, а также интегрировать эту музыку в мировую культуру [12]. Не менее важной целью является и продвижение, распространение и развитие музыкальной эстетики китайской бамбуковой флейты.

Результаты.

Всё вышесказанное позволяет заключить, что история китайского

флейтового исполнительства в эпоху Тан очень обширна и насчитывает больше тысячи лет. Всё это время она становилась предметом восхищения не только простых обывателей, но и художников, поэтов, музыкантов. Флейтовое исполнительство в Китае на протяжении всего времени сопровождалось важными и серьезными изменениями, под воздействием социокультурных условий и национальных традиций.

Что касается музыкального искусства бамбуковой флейты, жанры произведений бамбуковой флейты демонстрируют диверсифицированную тенденцию развития. Искусство исполнения на бамбуковой флейте отразилось в художественной культуре династии Тан, и последующих эпохах.

Стиль исполнения музыки на китайской бамбуковой флейте, обновлялся вместе с этим инструментом, находился в постоянном развитии, и чаще всего все эти изменения были стихийными, и находились в зависимости от особенностей развития искусства той или иной эпохи правления.

Примечания:

1. Лю Цзайшэн. Чжунго гудай иньюэ ши цзяньшу = История древнекитайской музыки в упрощённом изложении. Пекин, 2015. 470 с.
2. Цзи Яньи. Искусство китайской бамбуковой флейты // Научные исследования и инновации. 2021. № 4. С. 30.
3. 王晓俊. 中国竹笛演奏艺术的美学传统研究 = Ван Сяоцзюнь. Исследование эстетической традиции китайского искусства игры на бамбуковой флейте / отв. ред. Цао Мейна. Пекин: Guangming Daily Press, 2015. С. 190.
4. 【唐】崔令钦. 教坊记 = [Династия Тан] Цуй Линцин. Цзяофан Цзи. Шанхай: Шанхайское изд-во древних книг, 2000.
5. Ли Ян Особенности формирования тембрового архетипа старинной китайской флейты // European Journal of Arts. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-tembrovogo-arhetipa-starinnoy-kitayskoj-fleyty> (дата обращения: 08.05.2022).
6. 王青 = Ван Цин. Исследование древней флейты. Провинция Хубэй. Уханьская консерватория, 2006.
7. 【唐】段安节. 乐府杂录 = [Династия Тан] Дуан Анжи. Юэфу За Лу. Шанхай: Шанхайское изд-во древних книг, 1986.
8. 【宋】沈括. 梦溪笔谈 = [Династия Сун] Шэнь Го. Мэнси Би Тан. Шанхай: Шанхайское изд-во древних книг, 2015.
9. 袁静芳编 = Введение в традиционную китайскую музыку / под ред. Юань Цзинфан; отв. ред. Ван Яохуа. Шанхай: Шанхайское муз. изд-во, 2000.

10. 夏野= Ся Йе. Компендиум древней китайской истории музыки / отв. ред. Ли Чжан, Чен Сюэя. Шанхай: Шанхайское муз. изд-во, 2004.
11. 林克仁 = Лин Керен. История китайской флейты / отв. ред. Хан Цзяньминь. Шанхай: Изд-во Шанхайского ун-та Цзяотун, 2009.
12. Ван Тяньле, Хватова С.И. Особенности музыкальной поэтики популярной музыки Китая // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. 2021. Вып. 1 (272). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-muzykalnoy-poetiki-populyarnoy-muzyki-kitaya> (дата обращения: 23.03.2022).

References

1. Liu Zaisheng A simplified history of ancient Chinese music. Beijing, 2015. 470 pp.
2. Ji Yanyi The Art of the Chinese Bamboo Flute // Research and Innovation. 2021. No. 4. P. 30.
3. Wang Xiaojun Study of the Aesthetic Tradition of the Chinese Art of Bamboo Flute Playing / executive ed. by Cao Mein. Beijing.Guangming Daily Press. 2015. P. 190.
4. [Tang Dynasty] Cui Lingqin. Jiaofang Ji. Shanghai: Shanghai Publishing House of Ancient Books. 2000.
5. Lee Yan. Features of the formation of the tembral archetype of an old Chinese flute // European Journal of Arts. 2020. No. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-tembrovogo-arhetipa-starinnoy-kitayskoy-fleyty> (date of access: 08.05.2022).
6. Wang Qing The study of the ancient flute. Hubei Province. Wuhan Conservatory. 2006.
7. [Tang Dynasty] Duan Anzhi. Yuefu Za Lu. Shanghai: Shanghai Publishing House of Ancient Books. 1986.
8. [Song Dynasty] Shen Guo Mengxi Bi Tang. Shanghai: Shanghai Publishing House of Ancient Books. 2015.
9. Introduction to Traditional Chinese Music / ed. by Yuan Jingfang, executive. ed. by: Wang Yaohua. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. 2000.
10. Xia Ye Compendium of Ancient Chinese Music History / executive ed. by Li Zhang, Chen Xue. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. 2004.
11. Lin Keren History of the Chinese Flute / executive Ed. by Han Jianmin. Shanghai: Shanghai Jiaotong University Press. 2009.
12. Wang Tianle, Khvatova S.I. Features of the musical poetics of popular music in China // Bulletin of the Adyghe State University. Ser.: Philology and the Arts. 2021. No. 1 (272). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-muzykalnoy-poetiki-populyarnoy-muzyki-kitaya> (date of access: 23.03.2022).

Статья поступила в редакцию 18.02.2022; одобрена после рецензирования 17.03.2022; принята к публикации 26.03.2022.

The paper was submitted 18.02.2022; approved after reviewing 17.03.2022; accepted for publication 26.03.2022.

© Гун Цзэюй, 2022