

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.69.53.013

Музыкальная культура династии Хань

Ма Жун

Аспирант,
Институт литературы,
Шэньсиский педагогический университет,
710000, Китайская Народная Республика, Шаньси, Сиань;
e-mail: 2389893092@qq.com

Ченг Шихе

Профессор,
Шэньсиский педагогический университет,
710000, Китайская Народная Республика, Шаньси, Сиань;
e-mail: chengshihe@snnu.edu.cn

Аннотация

Цель настоящего исследования – проанализировать музыкальную культуру Китая в период правления династии Хань, выделить ее характерные черты. Материальную основу исследования составили работы следующих авторов: В. Яо, М.В. Анашина, Д. Ван, Ю. Тинтин, Л. Жихао. В результате сделаны следующие выводы. Музыкальная культура династии Хань характеризуется переходом от ритуальной музыки к «общественной» (народной) и «государственной» музыке. Характерной чертой музыки, указывающей на ее «государственность», является деятельность членов учреждения «Юэ Фу», целями которой была подготовка профессиональных исполнителей музыки и вокалистов, исследование музыкальной теории, исполнение и создание новых музыкальных произведений. Изменения, коснувшиеся церемониальной, банкетной и инструментальной музыки, позволяют утверждать о «народности» музыкальной культуры династии Хань.

Для цитирования в научных исследованиях

Ма Жун, Ченг Шихе. Музыкальная культура династии Хань // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 1А-2А. С. 88-93. DOI: 10.34670/AR.2023.69.53.013

Ключевые слова

Музыкальная культура, династия Хань, гуцинь, барабаны, император, церемонии, банкеты.

Введение

После окончания периода Сражающихся царств культурное и историческое пространство Китая претерпевает значительные изменения, так как возникает династия Хань. Характерной чертой музыки того времени был отказ от ритуальной музыки в пользу народной и «государственной» музыки. В силу указанных характерных черт музыкальное искусство в период династии Хань приобрело беспрецедентно грандиозный размах.

В рамках своего исследования В. Яо указывает, что в период Западной Хань возникает музыкальное учреждение, которое, согласно документам, делилось на два основных подразделения, одно из которых называлось «Юэ Фу» («Дом музыки») [Яо, 2010].

Изначально «Музыкальный дом» Юэ Фу возникает в период правления династии Цинь (221 г. до н.э. – 206 г. до н.э.). После того, как правители династии Цинь были свергнуты, правители династии Хань принимают решение сохранить традиции указанного учреждения и продолжить их. Среди его функций следует отметить следующие: готовить профессиональных исполнителей музыки и вокалистов; исследовать теоретические работы, имеющие отношение к музыкальной культуре Китая; исполнять и создавать новые музыкальные произведения. В 112 году до нашей эры император У-ди принимает решение расширить деятельность «Юэ Фу». В результате он приглашает профессионалов, после чего количество людей, задействованных в «Юэ Фу», превышает порядка восьмисот человек. Руководителем «Юэ Фу» был Ли Яньнянь, известный певец и композитор, написавший большое количество известных музыкальных произведений.

Основное содержание

«Дом музыки» отвечал за так называемую «народную» музыку, которая была создана и расширялась со времен Гаоцзу и Лю Бана, правители которых отдавали предпочтение именно ей. Самое раннее документальное свидетельство о первоначальном создании «Дома музыки» содержится в «Книге Хань – Обряды и музыка», в которой указано следующее: «После того, как император У-ди установил порядок проведения пригородных обрядов, он учредил "Дом музыки", члены которого собирали стихи и читали их по ночам, восхваляя Чжао, Дай, Цинь и Чу. Он взял Ли Яньняня в качестве составителя конкорданса, после чего тот привлек десятки людей, например С. Сянру, для написания стихов, а также обсуждения ритмического рисунка будущих песен, с целью объединить восемь тонов мелодии и создать песню, состоящую из девятнадцати глав» [Анашина, 2013, 42-45]. Полагаем, что формирование «Дома музыки», в рамках которого исполнители собирали образцы народной музыки в больших масштабах и использовали ее в качестве основы для сочинения новых песен, стало центральной движущей силой в развитии музыкальной культуры того времени.

Хотя многие песни «Юэ Фу» отражали мотивы наслаждения жизнью и сказочной фантастики, значительная их часть носила обличительный характер и, бичуя чиновников и аристократию, рассказывала о тяжелой жизни народа. Творчество ряда талантливых ханьских поэтов было проникнуто настроениями народных песен. Произведения этих авторов отличались реализмом содержания, они написаны высокохудожественным, но простым языком, доступным для народа.

Будет ошибкой утверждать, что музыкальная культура династии Хань включала в себя исключительно академическое образование и теоретическое исследование музыки. Напротив,

правители династии Хань проводили просвещенную политику «музыки с народом», регулярно устраивая массовые музыкальные представления с целью показать престиж государства. Так, Я. Тинтин указывает, что масштабные мероприятия проводились на площадях или в залах [Tingting, 2016]. Аудитория могла насчитывать десятки тысяч человек, иногда площадь таких мероприятий могла составить «500 миль во всех направлениях», что указывает на их массовость. Масштаб указанных мероприятий также отражает трансформацию музыкальной жизни ханьского общества: императорский двор был готов отказаться от личных музыкальных церемоний в пользу развлечений простых людей. Так, указанная трансформация проявлялась в четырех основных направлениях: церемониальной, банкетной, инструментальной музыке.

1. Церемониальная музыка. С начала периода Сражающихся Царств до конца правления династии Цинь боевые действия происходили достаточно часто, в результате чего музыкальная и обрядовые культуры пребывали в беспорядке. По этой причине, как утверждает Л. Жихао, к началу правления династии Хань «музыка хоть и запоминалась как звучная и вдохновляющая, но в ней отсутствовала значимость» [Zhihao, Tingting, 2017]. Иначе говоря, в силу характера ханьского общества и других причин невозможно было восстановить обряды и музыку династии Чжоу. В книге «Поздняя династия Хань – Церемониал Чжи» Л. Чжао в дополнение указывает следующее: «Императрица была впервые возведена на престол в зале Чжан Дэ. Возле желтой двери барабан ударил трижды, что позволило министрам понять указанный звук в качестве призыва к миру». Указанный текст позволяет утверждать, что во времена династии Хань уже существовали барабаны и оркестры для извлечения музыки во время церемониальных мероприятий, например ритуалов, обрядов и династических собраний при царском дворе. При этом такая музыка была свободна от иерархических ограничений доханьского периода, что подтверждается исследованием Ж. Ксянбао [Xianbao, Chu Yue, 2016].

Оркестр церемониальной музыки в период династии Хань включал в себя барабанные и ударные инструменты, использовавшиеся небольшой группой исполнителей, обычно менее десяти человек. Д. Ван утверждает, что некоторые картины того времени позволяют сделать выводы и о музыкальной культуре династии Хань [Ван, 2022]. Так, например, встречаются картины, изображающие церемониальные бои на лошадях, которые включают в себя изображения людей с ударными инструментами. Иначе говоря, церемониальная музыка в эпоху Хань использовалась не только как инструмент демонстрации своего статуса для богатых вельмож, но и как ритуальное сопровождение дворцового войска.

Следует также отметить тот факт, что барабанный ритм часто использовался не только во время проведения ханьских похоронных церемоний, но и во время награждения генералов армии императором, о чем речь идет в «Книге поздней династии Хань – Сто дворцов Чжи»: «Император дарит генералу милость и барабанный бой» [Shule, 2018].

2. Банкетная музыка представляет собой одну из самых обширных и многочисленных форм музыкальной деятельности династии Хань. После того, как император У-Ди принял решение расширить «Музыкальный дом», музыка на банкетах становится популярным занятием при дворе и в частных резиденциях семей генералов, что указывает на ее важность для музыкальной жизни ханьского общества. В книге поздней династии Хань «Этикет Чжи» в качестве примечания Ц. Юн приводит следующие слова: «Отправляясь на банкет с участием нескольких министров, император повелел подготовить ударные инструменты и вызвать музыкантов» [Yan, 2017].

3. Инструментальная музыка, песни и танцы. До династии Хань искусство поэзии, музыки и танца были разделены, но в период правления императора У-Ди происходит постепенный

синтез поэзии, музыки и танца, в результате чего возникает новая форма искусства под названием «музыка и танец ста опер». Необходимо говорить о том, что не только правящие элиты могли танцевать под музыку, но и обычные люди. Князья и дворяне, чиновники и богатые горожане, ремесленники и бедняки – все получали от этого удовольствие и принимали активное участие в указанной деятельности. В «Теории соли и железа» сказано: «В старину на барабанах играли с помощью деревяшек и камней, что могло доставить максимальное удовольствие слушателям. В те времена, когда люди устраивали попойки, они просто играли на цитре и барабанах. Не было ни тонких звуков, ни смены перьев. Сейчас у очень богатых людей есть колокольчики и барабаны, пять музыкальных инструментов, а у людей среднего достатка – юй и дудки и щебет, танец чжэн и хвалебные речи чжао» [Shuyang, 2018]. Необходимо говорить о том, что указанная цитата позволяет делать некоторые выводы о степени распространенности пения и танцев в эпоху династии Хань.

Г. Чен в рамках своего исследования утверждает, что в период династии Хань распространяется музыка, чье звучание обеспечивалось инструментом «цисяньцинь» (гуцинь) [Chen, 2017]. Как указывает автор, гуцинь стал для исполнителей ханьского периода частью их жизни, средством выражения своих чувств и их воспитания. В это время песня, извлекаемая с помощью гуциня, отделяется от песен, воспроизводимых посредством инструмента «сяньгэ», в результате чего она становится относительно самостоятельным видом искусства. В этот период песни «гуцинь» состояли из песен «сяньхэ», «циншань» и другой народной музыки. Песни «сяньхэ» – это музыкальная форма, находящая отражение в северном фольклоре во времена династии Хань.

Заключение

На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам. Характерной чертой музыки того времени был отказ от ритуальной музыки в пользу народной и «государственной» музыки. Так, на «государственность» музыкальной культуры указывает характер деятельности учреждения под названием «Музыкальный дом» («Юэ Фу»), члены которого стремились выполнить следующие задачи: готовить профессиональных исполнителей музыки и вокалистов; исследовать теоретические работы, имеющие отношение к музыкальной культуре Китая; исполнять и создавать новые музыкальные произведения. На «народность» музыкальной культуры династии Хань указывают изменения, коснувшиеся следующих музыкальных направлений: церемониальной, банкетной и инструментальной музыки.

Библиография

1. Анашина М.В. *Философия эпохи Хань*. М.: Институт философии Российской академии наук, 2013. 101 с.
2. Ван Д. Ночные образы и сцены в традиционной китайской живописи // *Материалы VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции обучающихся «Сохранение отечественных культурных традиций как основа развития творческого потенциала молодежи»*. Орел, 2022. С. 68-70.
3. Яо В. Профессиональные вокальные образовательные заведения древнего Китая // *Наука и современность*. 2010. № 7-1. С. 218-221.
4. Chen G. The Influence of Ancient Chinese Literati on the Artistic Development of Guqin // *Social Science, Education and Humanities Research*. 2017. Vol. 142. P. 602-605.
5. Shule Z. Ancient-Chinese-style Songs: Piracy or Inheritance // *Intellectual Property*. 2018. P. 80-81.
6. Shuyang Y. Interpretation of Cultural Symbols in the Lyrics of Ancient-Chinese-style Music // *Music Communication*. 2018. No. 2. P. 115-120.
7. Tingting Y. Analysis of the Morphological Features of Chinese Contemporary Ancient-Chinese-style Music // *Home*

- Darma. 2016. No. 9. P. 44.
8. Xianbao Z., Chuyue X. Folk Renaissance: Grassroots Music Style and Multiple Aesthetics – Investigation and Research on Popular Ancient-Chinese-style Music on Network // Journal of Nanjing Arts Institute (Music & Performance). 2016. P. 101-110.
9. Yan Z. A Preliminary Study on the Overall Characteristics and Audience Psychology of Ancient-Chinese-style Songs // Masterpieces Review (Art). 2017. P. 175-176.
10. Zhihao L., Tingting J. Subculture Interpretation of the Characteristics of Ancient-Chinese-style Music // Journal of News Research. 2017. No. 14. P. 59-67.

Musical culture of the Han dynasty

Ma Rong

Postgraduate Student,
Institute of Literature
Shaanxi Normal University,
710000, Xi'an, Shanxi, People's Republic of China;
e-mail: 2389893092@qq.com

Cheng Shihe

Professor,
Shaanxi Normal University,
710000, Xi'an, Shanxi, People's Republic of China;
e-mail: chengshihe@snnu.edu.cn

Abstract

The purpose of this study is to analyze the musical culture of China during the Han dynasty, to highlight its characteristic features. The material basis of the research was made by the following authors: W. Yao, M. Anashina, D. Wang, Y. Tinting, L. Zhihao. As a result, the following conclusions were made. The musical culture of the Han dynasty is characterized by the transition from ritual music to "public" (folk) and "state" music. The activities of the members of the Yue Fu establishment, the aims of which were to train professional musicians and vocalists, to research musical theory and to perform and compose new pieces, are indicative of its 'statehood'. The changes in ceremonial, banqueting and instrumental music suggest that the musical culture of the Han dynasty was "popular".

For citation

Ma Rong, Cheng Shihe (2023) Muzykal'naya kul'tura dinastii Khan' [Musical culture of the Han dynasty]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (1A-2A), pp. 88-93. DOI: 10.34670/AR.2023.69.53.013

Keywords

Music culture, Han dynasty, guqin, drums, emperor, ceremonies, banquets.

References

1. Anashina M.V. (2013) *Filosofiya epokhi Khan'* [Philosophy of the Han Dynasty]. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
2. Chen G. (2017) The Influence of Ancient Chinese Literati on the Artistic Development of Guqin. *Social Science, Education and Humanities Research*, 142, pp. 602-605.
3. Shule Z. (2018) Ancient-Chinese-style Songs: Piracy or Inheritance. *Intellectual Property*, pp. 80-81.
4. Shuyang Y. (2018) Interpretation of Cultural Symbols in the Lyrics of Ancient-Chinese-style Music. *Music Communication*, 2, pp. 115-120.
5. Tingting Y. (2016) Analysis of the Morphological Features of Chinese Contemporary Ancient-Chinese-style Music. *Home Darma*, 9, p. 44.
6. Van D. (2022) Nochnye obrazy i stseny v traditsionnoi kitaiskoi zhivopisi [Night images and scenes in traditional Chinese painting]. In: *Materialy VI Vserossiiskoi (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoi konferentsii obuchayushchikhsya « Sokhranenie otechestvennykh kul'turnykh traditsii kak osnova razvitiya tvorcheskogo potentsiala molodezhi»* [Proc. All-Russian Conf. "Preservation of domestic cultural traditions as the basis for the development of the creative potential of youth"]. Orel, pp. 68-70.
7. Xianbao Z., Chuyue X. (2016) Folk Renaissance: Grassroots Music Style and Multiple Aesthetics – Investigation and Research on Popular Ancient-Chinese-style Music on Network. *Journal of Nanjing Arts Institute (Music & Performance)*, pp. 101-110.
8. Yan Z. (2017) A Preliminary Study on the Overall Characteristics and Audience Psychology of Ancient-Chinese-style Songs. *Masterpieces Review (Art)*, pp. 175-176.
9. Yao V. (2010) Professional'nye vokal'nye obrazovatel'nye zavedeniya drevnego Kitaya [Professional vocal educational institutions of ancient China]. *Nauka i sovremennost'* [Science and Modernity], 7-1, pp. 218-221.
10. Zhihao L., Tingting J. (2017) Subculture Interpretation of the Characteristics of Ancient-Chinese-style Music. *Journal of News Research*, 14, pp. 59-67.