

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.85.50.003

Обзор исследования происхождения пипы по Шелковому пути

Ду Байсиань

Магистр,
Сианьский открытый университет,
710077, Китай, Сиань, ул. Юйдоу, 18;
e-mail: xinjie1508@gmail.com

Аннотация

Великий шелковый путь испокон веков был связующим звеном между дружественными государствами, позволяющим снабжать соседние страны и свой народ не только необходимой продукцией, но и, прежде всего, взаимно обогащать свое и зарубежное искусство. Таким образом, в Китай мигрировали многие музыкальные инструменты и уникальная техника исполнения на них, которые успешно адаптировались в культурном пространстве республики, став на первый план в исполнительском мастерстве. Так, более 2000 лет назад через Индию традиционная народная китайская музыка успешно импортировала в свой арсенал струнный щипковый инструмент под названием *pipa* – лютню, родом из Персии, соответствующую ладоинтонационным принципам звукоизвлечения, традиционно принятым в Китае. С тех пор, в зависимости от той территории, откуда импортировался товар по Шелковому пути, *pipa* несколько раз модифицировалась: изменялась форма корпуса с грушевидного на полугрушевидный, варьировалось количество струн от четырех до пяти, менялся материал для изготовления элементов инструмента, а также диапазон звучания. Сегодня современный вариант «китайской лютни», называемый *цуйсян-пипа*, можно часто встретить в качестве главного инструмента в оркестре и опере, а также на сольных выступлениях.

Для цитирования в научных исследованиях

Ду Байсиань. Обзор исследования происхождения пипы по Шелковому пути // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 7А. С. 20-25. DOI: 10.34670/AR.2023.85.50.003

Ключевые слова

Пипа, Китай, Великий Шелковый Путь, струнный щипковый инструмент, китайская лютня, происхождение пипы, историография.

Введение

На протяжении всей истории человечества социальные и экономические коллизии оказывали огромное влияние на развитие культуры в целом и музыки в частности. Великий шёлковый путь зарекомендовал себя, прежде всего, «в качестве важного фактора экономического, политического и культурного прогрессов», а не просто как траектория торговых отношений, которые позволяли людям обмениваться необходимой продукцией [Савченко, Смолина, 2015, 124].

Соответственно, он выступал в роли инструмента реализации государственной культурной политики, в том числе источника международного музыкального опыта с дружественными территориями, тем самым спровоцировав первые процессы глобализационных коллизий. Среди основных стран, с кем наиболее успешно реализовывались межкультурные диалоги и поддерживались торговые связи, были Ассирия, Иран, Индия и Шумеры, в том числе Поднебесная имела тесное сотрудничество с Закавказьем, Средиземноморьем, Поволжьем и, конечно же, с Россией и Казахстаном [Первухин, 2014, 18].

Основная часть

В древних китайских текстах существуют записи, свидетельствующие о том, что посредством Шелкового пути в Китае распространилось множество мелодий, корни которых берутся, например, из Восточного Туркестана и других стран и регионов. Как следствие, музыкальные национальные инструменты и техника исполнения на них также активно мигрировали между государствами: по дороге в процессе музицирования исполнителями совершенствовались и модифицировались песенные (*сань-цюй*), танцевальные (*уцюй*) и инструментальные (*цзецюй*) мелодии [Литвинский, 2000, с. 507]. Как следствие, музыка была ими импортирована в разные уголки мира.

В частности, много общих черт имел музыкальный арсенал. Материалы, используемые для изготовления инструментов, а также производственные циклы были схожими. Помимо этого, многие из них имели аналоги в других странах. Например, китайский *гужэн* имел много схожих черт с японским *кото* и корейским *каягум*; а китайская *пина* похожа на японскую *биву* – большое количество национальных инструментов перекочевало с одного государства в другое [Linlin Guo, 2022].

Таким образом, узловой пункт для ведения торговли и диалога культур Востока и Запада способствовал появлению в Китае иноземных музыкальных инструментов и способов игры на них. Согласно запискам книги «Толкование названий» Ханьского ученого Лю Си, одним из таких «мигрантов» является *пина* (琵琶), изначально называвшийся «*пиба*» (批把), «*цинъ пина*» (秦琵琶) или «*жуань*» (阮), – в первых веках нашей эры древние китайцы с удовольствием играли на нем, несмотря на то, что он был ненационального происхождения [Агеева, 2008, с. 190].

«*Пиба* в основе своей исходит от варваров (северных иноплеменников – сюнну, монголов, тюрков), инструмент быстро распространился в Китае и был достаточно безболезненно воспринят. Толкать рукой вперед струну называется *пи* (批), натягивать струну рукой на себя называется *ба* (把)...» [Агеева, 2008, 190; 中国音乐词典, 1984, 291].

Ввиду того, что древние китайцы интерпретировали только национальные музыкальные

инструменты как единую гармоничную систему мироздания, конгломерирующую со строением Вселенной, *pipa* считалась изначально «вульгарной»: «Барабаны подобны Небу, колокола – Земле, литофоны – воде, свирели, флейты и дудки подобны звездам, солнцу и луне», – утверждал Сюнь-цзы [Крюков, Малявин, Софронов, 1987, 131; Агеева, 2008, 188], поэтому в столь монолитной системе практически не оставалось места для новшеств, и тем более для тех инструментов, которые не отвечали принципам китайской музыкальной культуры.

Тем не менее, *pipa* хоть и была иноземного происхождения, она настолько прочно вошла в музыкальную жизнь Китая, что сегодня многие ошибочно полагают, будто колыбелью *pipa* является именно Поднебесная. Популяризация же «варварского» инструмента на территории Китая, согласно исследованиям Ван Дон Мэй, произошла вследствие того, что она позволяет следовать «ладоинтонационным принципам китайской музыки, теоретически обобщенным в системе пяти пентатоновых звукорядов» [Ван, 2004, 20], благодаря чему появилась возможность играть на *pipa* не только иноземные музыкальные композиции, но также традиционные китайские бесполутоновые произведения.

Итак, *pipa* – это струнный щипковый музыкальный инструмент, состоящий из грушевидного деревянного корпуса, короткого грифа и струн (число которых может варьироваться от четырех до пяти штук – «*усянь pipa*»). Данная разновидность лютни – один из старейших и наиболее важных сольных инструментов в Китае с более чем 2000-летней историей [Chen, Huang, 2011, 1170-1179].

Что характерно, древние *pipa* были выполнены с использованием шелка – на шелковых струнах играли как пальцами, так и плектром [Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "pipa". Encyclopedia Britannica, www], непосредственно сам материал, из которого изготавливался инструмент, детерминировал необходимость приобретения соответствующих нитей, благодаря чему Великий шелковый путь оставил свой отпечаток также и на корпусе инструмента.

С течением времени в зависимости от той территории, откуда в Китай импортировался товар, разновидности *pipa* несколько раз варьировались. Так, на момент начала возведения Великой Китайской стены инструмент имел уже до двенадцати видов. Тем не менее, одними из наиболее импонируемых для китайских музыкантов стали 4-струнные *танпипха* (*pipa*) и тайская *pipa*. Следует подчеркнуть, что данный инструмент сам родом из Персии, однако попал он по Великому шелковому пути в Китай именно из Индии во II в. до н.э. [Концевич, 2001, 390], в то время как западного Китая достиг только в IV в. н.э. [Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "pipa". Encyclopedia Britannica, www].

В IV в. «торговая артерия» в Китай с западных районов принесла в музыкальную культуру полугрушевидную форму корпуса *pipa*, имеющую искривленную тыльную сторону, четыре струны и не отогнутую назад головку с четырьмя колками [Агеева, 2008, 191] (отсюда одно из ее китайских названий *чжэцзин pipa* – «*pipa* с прямой шейкой») [Есипова, 2012, 94]. Такая форма инструмента в процессе исполнительства детерминировала необходимость держать *pipa* горизонтально перед грудью. Причем у такой *pipa*, как правило, был темпированный строй.

Танпипха отличалась грушевидным деревянным корпусом, короткой шейкой и колками. Она имела «четыре ладка на грифе шейки (из дерева и кости) и 13-14 ладков на деке в виде узких бамбуковых планок» [Концевич, 2001, 390], звук же из нее извлекался щипковыми движениями с помощью ногтя или плектра.

В период правлений династий Тан (618 – 907 гг.) и Сун (960 – 1280 гг.) *pipa* успешно «распространилась в пределах Среднекитайской равнины (т.е. в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ)» [Концевич, 2001, 193], перекочевав таким образом в китайское музыкальное искусство из народного музицирования от меньшинств севера и северо-запада страны в придворную

музыку [Агеева, 2008, 193].

Между тем в эпоху Тан в Китае была распространена именно *pipa* среднеазиатского образца в форме короткой лютни [Ван, 2004, 20], в то время как *усянь pipa* (пятиструнный вариант *pipa*), активно начал использоваться музыкантами на Среднекитайской равнине в V–VI вв. [Агеева, 2008, 193-194], известный изначально в Китае как *цюци- pipa* («*pipa* Цюци», т.е. «кучаская *pipa*») [Есипова, 2012, 35].

Традиционные школы игры на *pipa* положили свое начало в Шанхае. Также историография традиционного китайского музыкального инструмента, относящегося к категории струнных щипковых, свидетельствует о том, что основными методикам, которым обязана *pipa* в ее распространении и популяризации, является Ван, проистекающая от школы Пудун, а именно: будучи бывшими учениками Пудун, мастера Ван оказали большее влияние на становление исполнительского искусства с применением *pipa*, чем последователи мастера Пинху [Pei Ju Tsai, Fh-Prof. Dr. Sandra Carral, 2010, 145].

С тех пор, благодаря своей сложной технике и широкому спектру выразительных музыкальных форм и стилей, *pipa* стала «жемчужиной» китайской музыкальной культуры. «*Китайская лютня*» наших дней называется *цюйсян- pipa*. Она имеет корпус грушевидной формы, загнутую шейку [Ван, 2004, с. 20] и четыре струны, а также отличается гораздо более широким диапазоном: количество ладов увеличено до 16 (также можно встретить *pipa* даже с 30 ладами), они размещены на деке, что позволяет воспроизводить широкую хроматическую гамму, состоящую, как правило, из трех с половиной октав и двенадцатиступенных равномерно-темперированных хроматических звукорядов [Chen, Huang, 2011, 1170; Агеева, 2008, 191]. Таким образом, по мере улучшения мензуры *pipa* китайские музыканты смогли осуществлять разбивку ладов по полутонам.

Благодаря тому, что шелковые струны в настоящее время заменяются нейлоновыми или металлическими, сегодня можно встретить двадцать пять видов *pipa*, обладающих звонким и ясным тембром [Агеева, 2008, 191]. Данный инструмент выступает в Китае как ведущий в операх и оркестрах, а также имеет богатый репертуар для соло. Так как на *pipa* существенно расширился диапазон звучания, теперь на ней можно исполнять самые разнообразные напевы и мотивы народной музыки.

Заключение

Великий шелковый путь на протяжении всего своего существования способствовал не просто налаживанию торгово-экономических отношений, но также имел культурное значение. Взаимопроникновение музыкальных инструментов, импортируемых из дружественных государств, также коснулось Китая. Одним из наиболее импонируемых «мигрантов» стала *pipa* – струнный щипковый инструмент, выполненный наподобие лютни, который хоть и родом из Персии, но впервые попал в руки китайских исполнителей из Индии во II в. до н.э. С тех пор в зависимости от стран, с кем Китай имел торговые отношения в рамках Шелкового пути, *pipa* успешно модифицировалась и совершенствовалась как структурно, так и с точки зрения исполнительской техники, а также диапазона звучания.

Библиография

1. Агеева Н.Ю. Об иноземном происхождении некоторых струнных музыкальных инструментов Китая // Блюмхен С.И. (ред.) Общество и государство в Китае: XXXVIII научная конференция. М.: Восточная литература РАН, 2008. 253 с.

2. Ван Д.М. Великий шелковый путь в истории китайской музыкальной культуры: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2004. 27 с.
3. Литвинский Б.А. (ред.) Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Архитектура. Искусство. Костюм. М.: Восточная литература, 2000. 583 с.
4. Есипова М.В. Традиционная японская музыка. М.: Рукописные памятники Древней Руси: ЯСК, 2012. 292 с.
5. Концевич Л.Р. Корееведение: Избр. работы. М.: Муравей-Гайд, 2001. 637 с.
6. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М.: Наука, 1987. 311 с.
7. Первухин В.В. Новый Шёлковый Путь // ЭП. 2014. № 3. С. 18-26.
8. Савченко В.С., Смолина Е.С. Великий шелковый путь: история и экономика // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 1 (5). С. 124-126.
9. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "pipa". Encyclopedia Britannica, 28 May. 2018. URL: <https://www.britannica.com/art/pipa-musical-instrument>.
10. Chen Y., Huang C. Sound Synthesis of the Pipa Based on Computed Timbre Analysis and Physical Modeling // IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing. 2011. No. 5. P. 1170-1179. DOI:10.1109/JSTSP.2011.2162816.
11. Linlin Guo. Court music of China, Japan and Korea in the 16th – 17th centuries: a comparative analysis. *Música Hodie*, 22D. 2022.
12. Pei Ju Tsai, Fh-Prof. Dr. Sandra Carral. Comparison of three Chinese traditional Pipa music schools with the aid of sound analysis. Conference: Second Vienna TalkAt: Vienna, Austria. 2010.
13. 中国音乐词典 / 中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典编辑部》编；[缪天瑞，吉联抗，郭乃安主编]. 北京: 人民音乐出版社, 1984. 524 с.

Overview of the study of the origin of pipa along the Silk Road

Du Baixian

Master Student,
Xi'an Open University,
710077, 18, Yuidou str., Xi'an, China;
e-mail: xinjie1508@gmail.com

Abstract

From time immemorial, the Great Silk Road has been a link between friendly states, allowing them to supply neighboring countries and their people not only with the necessary products, but also, above all, to mutually enrich their own and foreign art. Thus, many musical instruments and a unique technique of performing on them migrated to China, which successfully adapted to the cultural space of the republic, becoming at the forefront in performing skills. So, more than 2000 years ago through India traditional Chinese folk music successfully imported into its arsenal a stringed plucked instrument called pipa – a lute, originally from Persia, corresponding to the ladingtonal principles of sound production traditionally accepted in China. Since then, depending on the territory from which the goods were imported along the Silk Road, the pipa has been modified several times: the shape of the body has changed from pear-shaped to semi-pear-shaped, the number of strings varied from four to five, the material for making the elements of the instrument changed, as well as the range of sound. Today, a modern version of the "Chinese lute", called the quxiang pipa, can often be found as the main instrument in orchestra and opera, as well as at solo performances.

Du Baixian

For citation

Du Baixian (2023) Obzor issledovaniya proiskhozhdeniya pipy po Shelkovomu puti [Overview of the study of the origin of pipa along the Silk Road]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (7A), pp. 20-25. DOI: 10.34670/AR.2023.85.50.003

Keywords

Pipa, China, the Great Silk Road, stringed plucked instrument, Chinese lute, origin of pipa, historiography.

References

1. Ageeva N.Yu. (2008) Ob inozemnom proiskhozhdenii nekotorykh strunnykh muzykal'nykh instrumentov Kitaya [On the foreign origin of some Chinese stringed musical instruments]. In: Blyumkhen S.I. (ed.) *Obshchestvo i gosudarstvo v Kitae: XXXVIII nauchnaya konferentsiya* [Society and State in China: XXXVIII Scientific Conference]. Moscow: Eastern Literature of the Russian Academy of Sciences.
2. *Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "pipa". Encyclopedia Britannica*, 28 May. (2018). Available at: <https://www.britannica.com/art/pipa-musical-instrument> [Accessed 17/05/2023].
3. Chen Y., Huang C. (2011) Sound Synthesis of the Pipa Based on Computed Timbre Analysis and Physical Modeling. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 5, pp. 1170-1179. DOI:10.1109/JSTSP.2011.2162816.
4. Esipova M.V. (2012) *Traditsionnaya yaponskaya muzyka* [Traditional Japanese music]. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevnei Rusi: YaSK Publ.
5. Kontsevich L.R. (2001) *Koreevedenie: Izbr. Raboty* [Korean Studies: Select. work]. Moscow: Muravei-Gaid Publ.
6. Kryukov M.V., Malyavin V.V., Sofronov M.V. (1987) *Eticheskaya istoriya kitaitsev na rubezhe srednevekov'ya i novogo vremeni* [Ethnic history of the Chinese at the turn of the Middle Ages and modern times]. Moscow: Nauka Publ.
7. Linlin Guo (2022) *Court music of China, Japan and Korea in the 16th – 17th centuries: a comparative analysis. Musica Hodie*, 22D.
8. Litvinskii B.A. (ed.) (2000) *Vostochnyi Turkestan v drevnosti i rannem srednevekov'e: Arkhitektura. Iskusstvo. Kostyum* [East Turkestan in Antiquity and the Early Middle Ages: Architecture. Art. Costume]. Moscow: Vostochnaya literature Publ.
9. Pei Ju Tsai, Fh-Prof. Dr. Sandra Carral (2010) *Comparison of three Chinese traditional Pipa music schools with the aid of sound analysis. Conference: Second Vienna TalkAt: Vienna, Austria*.
10. Pervukhin V.V. (2014) Novyi Shelkovyi Put' [New Silk Road]. *EP*, 3, pp. 18-26.
11. Savchenko V.S., Smolina E.S. (2015) Velikii shelkovyi put': istoriya i ekonomika [The Great Silk Road: history and economics]. *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya* [Bulletin of the Omsk State Pedagogical University. Humanitarian research], 1 (5), pp. 124-126.
12. Van D.M. (2004) *Velikii shelkovyi put' v istorii kitaiskoi muzykal'noi kul'tury. Dokt. Diss. Abstract* [The Great Silk Road in the History of Chinese Musical Culture: Abstract of the thesis. Doct. Diss. Abstract]. Saint Petersburg.
13. *中国音乐词典 / 中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典编辑部》编; [缪天瑞, 吉联抗, 郭乃安主编] (1984). 北京: 人民音乐出版社.*