

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.51.85.006

Роль музыкального инструмента сяо в культуре Китая**Лю Жуня**

Магистр,
Консерватория музыки,
Шэньсийский педагогический университет,
710062, Китай, Сиань, Южный Чанъань Роуд, 199;
e-mail: lyrajingjing@163.com

Ван Хэ

Профессор,
Консерватория музыки,
Шэньсийский педагогический университет,
710062, Китай, Сиань, Южный Чанъань Роуд, 199;
e-mail: Wanghe7124@163.com

Аннотация

Актуальность настоящего исследования продиктована тем фактом, что на сегодняшний день археологи продолжают находить произведения древнего китайского искусства (фрески, погребальные фигурки), на которых изображен музыкальный инструмент сяо. Цель работы – проанализировать роль музыкального инструмента сяо в культуре Китая. Указанная цель опосредует реализацию следующих задач: раскрыть, что представляет собой инструмент сяо; проанализировать историю происхождения инструмента, обратиться к археологическим исследованиям; привести литературные произведения, в которых упоминается сяо; перечислить виды указанного музыкального инструмента; обозначить, какие религиозные течения оказали значительное влияние на музыку сяо. Материальную основу исследования составили работы следующих авторов: Я. Цзи, М.А. Шуралева, М.Е. Кравцова, Т. Джампа, Я.В. Морева, В. Цзян, В. Чжао. Кроме того, было проанализировано литературное произведение «Вёсны и осени господина Люя». В результате сделан вывод о том, что музыкальный инструмент сяо оказал значительное влияние на развитие культуры Китая. «Костяные свистульки», найденные в деревне Хэмуду провинции Чжэцзян, представляют собой прототип сяо. Исследуемый инструмент упоминается в следующих литературных произведениях: «Вёсны и осени господина Люя» и «Записки о музыке». Также он присутствует на множестве фресок и погребальных статуэток времен династий Хань и Тан. Даосизм и буддизм – две религии, оказавшие значительное влияние на музыку сяо. В двадцатом и двадцать первом веке было создано множество произведений, предназначенных для исполнения с помощью сяо: «Счастливая встреча», «Пять клапперов», «Иволга с яркими крыльями» и другие.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Жуня, Ван Хэ. Роль музыкального инструмента сяо в культуре Китая // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 9А. С. 409-414. DOI: 10.34670/AR.2023.51.85.006

Ключевые слова

Сяо, дунсяо, бамбуковый инструмент, тоновые отверстия, шарнир, происхождение, неолит, каменные сяо, бамбуковые сяо, китайская литература.

Введение

Сяо, также известный как дунсяо, представляет собой одноствольный акустический инструмент. Большая часть из сяо традиционно изготавливается из бамбука (при этом встречаются также нефритовые, медные, фарфоровые и бумажные сяо). При исполнении инструмент находится в вертикальном положении, в верхней части расположено отверстие, в средней части трубки количество отверстий может достигать восьми.

В контексте настоящего исследования необходимо говорить о том, что название «сяо» изменялось в зависимости от исторической эпохи. Так, в эпохи Троецарствия и Шести династий он назывался «флейтой», что продолжалось вплоть до конца Империи Тан. В рамках династии Сун инструмент назывался «трубка сяо», однако уже во времена Империи Юань стало употребляться слово «сяо» [Цзян, Чжао, 2022].

Основная часть

Сяо состоит из трубки и шарнира на верхней части, полого нижнего конца и внутренней части трубки, а также отверстия для мундштука. Примечательно, что трубка и шарнир традиционно изготавливались из бамбука. Два круглых отверстия в нижней задней части трубки – это тональные отверстия, посредством которых настраивается инструмент. Два круглых отверстия под выходными отверстиями – вспомогательные, служащие для увеличения громкости, а также используемые для крепления шипа в эстетических целях. Мембранные отверстия в сяо отсутствуют. Профессиональные инструменты имеют восемь отверстий с латунными гнездами для регулировки высоты тона, что облегчает игру в составе оркестра. Сяо обладает мягким, тихим и элегантным звучанием, подходящим как для сольного исполнения, так и для игры в составе музыкального коллектива.

Что касается истории инструмента, то следует обратиться к археологическим исследованиям. М.А. Шуралева утверждает, что в деревне Хэмуду провинции Чжэцзян археологами были обнаружены объекты (возраст которых превышал семь тысяч лет), условно названные «костяными свистульками» [Шуралева, 2021, www]. «Свистульки» были изготовлены из костей птиц. Ученые полагают, что древние люди извлекали костный мозг, формируя тем самым полую трубку, после чего прodelывали отверстия, длина которых достигала семи сантиметров, а диаметр трубки достигал восьми миллиметров. Форма, строение и принцип звукоизвлечения «костяных свистулек» указывают на их схожесть с сяо, что позволяет считать их прототипом музыкального инструмента.

Как уже было отмечено, существуют костяные и каменные сяо. Самое древнее из известных бамбуковых сяо было найдено в гробнице человека по имени Цзэн Хоуи в провинции Хубэй, которое было изготовлено более двух тысяч лет назад [Цзи, 2022]. Самое древнее каменное сяо было найдено в гробнице Чжаоцзюнь. Оно было вырезано из цельного куска белого нефрита около двух с половиной тысяч лет назад. Сяо из птичьей кости, найденное в гробнице клана Чан, находящейся на месте дворца Тайцин в Люйи (провинция Хэнань) в конце правления династии

Шан и начале правления династии Чжоу, представляет собой самый ранний из найденных в Китае инструментов, возраст которого составляет порядка трех тысяч лет.

Сяо широко представлен в китайской литературе. Например, в произведении «Вёсны и осени господина Люя» сказано: «Желтый император приказал Линлуну срубить бамбук Куньлунь и сделать из него трубу» [Вёсны и осени господина Люя (Люйши чуньцю), www]. В древности климат был значительно теплее современного, что позволяло бамбуку расти по всей долине Желтой реки в Китае. Только в результате изменения климата линия роста бамбука переместилась на юг, в долину реки Янцзы. Упоминание о том, что Линлун собирал бамбук для изготовления труб, свидетельствует о том, что использование бамбука в качестве музыкального инструмента началось еще в эпоху неолита. Согласно указанной легенде, древний сяо был сконструирован путем компоновки труб, изготовленных Линлуном.

На каменной резьбе, фресках и погребальных статуэтках времен династий Хань и Тан сохранилось множество изображений игры на сяо (рис. 1).

Рисунок 1 - Изображение сяо

Изначально предполагалось, что сяо станут пользоваться преимущественно затворники, так как широкое распространение буддизма в Китае привело к восприятию исполнения музыки в качестве медитации. Однако инструмент был популярен среди всех социальных слоев, так как люди верили, что его музыка очищает разум от злых умыслов. Указанный тезис подтверждается исследованием М.Е. Кравцовой, проанализировавшей текст «Записок о музыке» [Кравцова, 1994, 245]. Так, звук инструмента в этом произведении сравнивался с дымом, достигающим божественных миров.

Необходимо отметить, что человек, исполняющий музыкальную партию с помощью сяо, должен обладать специальными навыками. Кроме того, он должен быть спокоен и предельно сконцентрирован, так как основой техники игры является управление собственным дыханием.

Предполагаем, что именно по этой причине в Древнем Китае люди полагали, что игра на сяо требует развитого навыка медитации. Следует отметить факт, что дыхание (в процессе игры на сяо) основано на принципах системы цигун, а именно: исполнитель должен понимать, как энергия «ци» циркулирует в его организме, какое влияние оказывает дыхание на эмоциональное состояние исполнителя.

Один из ключевых факторов, оказывающих влияние на технику игры, заключается в том, что исполнитель должен передать с помощью своей музыки преимущественно положительные эмоции. Иными словами, сама техника является вторичной по отношению к эмоциональным переживаниям. Если исполнитель желает передать радостные чувства, то в конечном счете они становятся чем-то большим – воспеваются весь мир или Вселенная. Если исполнитель хочет передать грусть или иные негативные переживания, то они будут связаны с пафосом, величием и красотой окружающего мира. В этих установках находят отражение даосистские и буддийские мотивы, когда-то получившие широкое распространение на территории Китая и воплотившиеся в технике игры на сяо. Кроме того, сяо является представителем «благородных» китайских музыкальных инструментов.

Я.В. Морева, в свою очередь, утверждает, что индивидуальный характер исполнения музыкального произведения с помощью сяо определяется тембром, в результате чего зритель воспринимает музыку в качестве «материи» [Морева, 2017, 130]. Тембр сяо оказывает влияние на эмоциональную сферу слушателя. Однако в полной мере ощутить его могут лишь жители Китая, так как сяо затрагивает те ассоциации, которые являются традиционными для китайской культуры. Указанные ассоциации формировались в течение сотен лет и передавались в рамках устной китайской традиции.

При этом нельзя утверждать, что сяо – исключительно древний инструмент, так как в двадцатом и двадцать первом веке было создано множество произведений для этого инструмента. В качестве примера следует привести музыкальные произведения Ф. Цзыцуня, среди которых [Шуралева, 2021] «Счастливая встреча» (欢乐相遇), «Пять клапперов» (五个拍板), «Иволга с яркими крыльями» (金莺展翅), «Полет воздушного змея» (放风筝), «Висящий красный фонарь» (挂红灯) и «Десять тысяч лет красного» (万年红).

Заключение

На основании вышеизложенного приходим к выводу о том, что музыкальный инструмент сяо играет значительную роль в китайской культуре, что подтверждается следующими фактами. Прототипом сяо, являющегося одноствольным акустическим инструментом, являются «костяные свистульки», найденные археологами в деревне Хэмуду провинции Чжэцзян. Возраст «свистулек» составляет порядка трех тысяч лет. Кроме того, в гробнице человека по имени Цзэн Хоуи, в провинции Хубэй, было найдено самое древнее бамбуковое сяо, возраст которого составляет около двух тысяч лет. Сяо широко представлен как в китайских литературных произведениях («Вёсны и осени господина Люя» и «Записки о музыке»), так и в фресках и погребальных статуэтках времен династий Хань и Тан. На характер музыки, извлекаемой с помощью сяо, оказали влияние даосизм и буддизм, в результате чего ассоциации, которые должны вызываться им, доступны лишь носителям китайского культурного кода. В двадцатом и двадцать первом веке было создано множество произведений, предназначенных для исполнения с помощью сяо: «Счастливая встреча», «Пять клапперов», «Иволга с яркими

крыльями» и другие.

Библиография

1. Вёсны и осени господина Люя (Люйши чуныцю). URL: <https://www.rulit.me/books/vyosny-i-oseni-gospodina-lyuya-lyujshi-chuncyu-download-411519.html>.
2. Китайские музыкальные инструменты: Флейта сяо. URL: <https://blog.shensyao.com/kitajskie-muzykalnye-instrumenty-flejta-syao>.
3. Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая: Опыт культурологического анализа. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994. 444 с.
4. Морева Я.В. Семантика тембра флейты в воплощении художественного образа музыкальных произведений // Вестник культуры и искусств. 2017. № 1. С. 129-134.
5. Цзи Я. Китайская бамбуковая флейта: история и конструктивные особенности // Проблемы музыкальной науки. 2021. № 2. С. 86-93.
6. Цзи Я. Флейта сяо в контексте китайской культуры // Вестник музыкальной науки. 2022. Т. 10. № 1. С. 175-182.
7. Цзян В., Чжао В. Анализ концертного и конкурсного репертуара для духовых инструментов в исполнительском искусстве КНР // Искусство и образование. 2022. № 2 (136). С. 112-121.
8. Шуралева М.А. Китайская неолитическая культура Хэмуду // Страмнова Е.В., Лепешкин С.А. Сборник статей и тезисов «ScienceJuice2021». М., 2021. С. 576-582.
9. Xiao. Musical instrument. URL: <https://www.britannica.com/art/xiao-musical-instrument>.
10. Xingchen L. et al. Yuping Xiaodi (Bamboo Flute) Musical Instrument in Yuping County, Guizhou Province, China : дис. – Mahasarakham University, 2022.

The role of xiao musical instrument in Chinese culture

Liu Ruya

Master Studentp,
Conservatory of Music,
Shaanxi Normal University,
710062, 199 South Chang'an Road, Xi'an, China;
e-mail: lyrajingjing@163.com

Wang He

Professor,
Conservatory of Music,
Shaanxi Normal University,
710062, 199 South Chang'an Road, Xi'an, China;
e-mail:Wanghe7124@163.com

Abstract

The relevance of this study is dictated by the fact that archaeologists continue to find works of ancient Chinese art (frescoes, funerary figurines) depicting the xiao musical instrument. The aim of the paper is to analyze the role of the xiao musical instrument in Chinese culture. This goal mediates the implementation of the following tasks: to disclose what the xiao instrument is; to analyze the history of the instrument's origin, to refer to archaeological research; to cite literary works that mention xiao; to list the types of this musical instrument; to indicate which religious movements had a significant influence on xiao music. The material basis of the study was formed by the works of

the following authors: Ya. Ji, M. A. Shuralev, M. E. Kravtsova, T. Jampa, Y.V. Moreva, W. Jiang, W. Zhao. In addition, the literary work "The Ages and Autumns of Mr. Liu" was analyzed. It was concluded that the xiao musical instrument had a significant influence on the development of Chinese culture. "Bone whistles" found in Hemudu Village, Zhejiang Province, represent the prototype of xiao. Xiao is mentioned in the following literary works: "Mr Liu's Ages and Autumns" and "Notes on Music". It also appears on many frescoes and funerary statuettes from the Han and Tang dynasties. Taoism and Buddhism are two religions that have had a significant influence on xiao music. In the twentieth and twenty-first century, many pieces were composed for performance with xiao, such as "Happy Meeting", "Five Clappers", "Oriole with Bright Wings" and others.

For citation

Liu Ruya, Wang He (2023) Rol' muzykal'nogo instrumenta syao v kul'ture Kitaya [The role of xiao musical instrument in Chinese culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (9A), pp. 409-414. DOI: 10.34670/AR.2023.51.85.006

Keywords

Xiao, dongxiao, bamboo instrument, tone holes, hinge, origin, Neolithic, stone xiao, bamboo xiao, Chinese literature.

References

1. Ji Ya. (2021) Kitaiskaya bambukovaya fleita: istoriya i konstruktivnye osobennosti [Chinese bamboo flute: history and design features]. *Problemy muzykal'noi nauki* [Problems of musical science], 2, pp. 86-93.
2. Jiang W., Zhao W. (2022) Analiz kontsertnogo i konkursnogo repertuara dlya dukhovykh instrumentov v ispolnitel'skom iskusstve KNR [Analysis of concert and competition repertoire for wind instruments in the performing arts of the People's Republic of China]. *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and Education], 2 (136), pp. 112-121.
3. *Kitaiskie muzykal'nye instrumenty: Fleita syao* [Chinese musical instruments: Xiao flute]. Available at: <https://blog.shensyao.com/kitajskie-muzykalnye-instrumenty-flejta-syao> [Accessed 19/09/2023].
4. Kravtsova M.E. (1994) *Poeziya Drevnego Kitaya: Opyt kul'turologicheskogo analiza* [Poetry of Ancient China: Experience of cultural analysis]. Saint Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie, 444 s.
5. Moreva Ya.V. (2017) Semantika tembra fleity v voploshchenii khudozhestvennogo obraza muzykal'nykh proizvedenii [Semantics of flute timbre in the embodiment of the artistic image of musical works]. *Vestnik kul'tury i iskusstv* [Bulletin of culture and arts], 1, pp. 129-134.
6. Shuraleva M.A. (2021) Kitaiskaya neoliticheskaya kul'tura Khemudu [Chinese Neolithic culture of Hemudu]. In: Stramnova E.V., Lepeshkin S.A. *Sbornik statei i tezisov «ScienceJuice2021»* [Collection of articles and abstracts "ScienceJuice2021"]. Moscow, pp. 576-582.
7. Tszu Ya. (2022) Fleita syao v kontekste kitaiskoi kul'tury [Xiao flute in the context of Chinese culture]. *Vestnik muzykal'noi nauki* [Bulletin of Musical Science], 10(1), pp. 175-182.
8. *Vesny i oseni gospodina Lyuya (Lyuishi chun'tsyu)* [Spring and Autumn of Mr. Lu (Lyushi Chunqiu)]. Available at: <https://www.rulit.me/books/vyosny-i-oseni-gospodina-lyuya-lyujshi-chuncyuu-download-411519.html> [Accessed 16/09/2023].
9. *Xiao. Musical instrument*. Available at: <https://www.britannica.com/art/xiao-musical-instrument> [Accessed 16/09/2023].
10. Xingchen, L., & Karin, K. (2022). Yuping Xiaodi (Bamboo Flute) Musical Instrument in Yuping County, Guizhou Province, China (Doctoral dissertation, Mahasarakham University).