

УДК 008**Современные эстетические тренды в китайской популярной музыке: от традиций к экспериментам****Лю Сяньпэн**

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: 935275681@qq.com

Аннотация

В статье рассматривается феномен китайской популярной музыки как пример синтеза традиционной культуры и современных жанров, технологий и эстетических направлений. Автор анализирует историю становления и развития китайской поп-музыки, выделяет наиболее ярких исполнителей и исследует причины их популярности. Особое внимание уделено современному состоянию китайской популярной музыки и роли технологических инноваций в музыкальной индустрии. В заключении статьи показано, что будущее китайской поп-музыки может быть связано с усилением технологической составляющей, включая виртуальную реальность и визуальные эффекты. Кроме того, с ростом экологической сознательности некоторые музыканты начинают уделять внимание социальной ответственности, продвигая идеи устойчивого развития через свои произведения. Популярная музыка рассматривается как глобальный культурный феномен, который не только обеспечивает развлечение, но и отражает социальные и культурные изменения в обществе. Автор делает вывод, что китайская популярная музыка продолжит играть важную роль в культурной жизни, представляя аудитории разнообразные формы, тесно связанные с социальной реальностью и культурными ценностями.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Сяньпэн. Современные эстетические тренды в китайской популярной музыке: от традиций к экспериментам // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 11А. С. 252-259.

Ключевые слова

Современное музыкальное искусство, популярная музыка, китайская традиционная музыка, эстетические тренды, направления.

Введение

За последние несколько десятилетий китайская популярная музыка пережила стремительное развитие и стала все больше распространяться по всему миру. В китайской популярной музыке сочетаются элементы традиционной культуры и современных музыкальных направлений. Отличительной чертой являются региональные особенности и традиции, такие как использование местных диалектов и народных песен. По мере роста международного влияния Китая отечественная и зарубежная аудитория все больше интересуется традиционной китайской культурой, а китайские музыканты стремятся к инновациям в творческом процессе. В данной статье будут рассмотрены современные эстетические тренды в китайской популярной музыке, проанализированы ее традиционные и экспериментальные составляющие.

Традиционная музыка – это культурное наследие, которое может передаваться из поколения в поколение как духовное достояние. Конфликт и интеграция традиционной музыки и эстетики являются актуальными вопросами в современном обществе. Традиционная китайская музыка обладает способностью устранять тревогу, оказывает долгосрочное влияние на развитие мыслительных способностей. Существует положительная корреляция между развитием логики мышления людей и прослушиванием китайской народной музыки. Взаимодействие между китайской традиционной музыкой и эстетической мыслью заложило прочный культурный фундамент для наследования и развития китайской традиционной музыки.

Китайская традиционная музыка имеет долгую историю, которая содержит богатые эстетические концепции. Традиционная китайская культура прослеживается с древнейших времен: в течение долгого времени дополняющие друг друга эстетические взгляды конфуцианства и даосизма оказывали на нее глубокое влияние. Конфуцианская эстетическая теория высоко оценивает ценность и функции музыки, рассматривая ее как важный инструмент просвещения, образования и сплочения общества. Эта точка зрения продолжает оказывать влияние на традиционную культуру Китая, благодаря чему музыка играет важную роль в общественной жизни страны. Эстетические идеи музыки также являются источником развития традиционной китайской музыки. В китайском традиционном искусстве природа рассматривается как высшее существование, она является источником вдохновения художников и главной темой творчества. Через выражение природы китайское традиционное искусство передает мысли людей о жизни и отношениях между человеком и природой [Ji, 2023, с. 203].

Основное содержание

В последние годы некоторые музыканты соединяют в своем творчестве традиционную музыку с современной, формируя таким образом музыкальные направления, которые способствуют сохранению традиционной музыки и ее популяризации среди населения. Феномен китайской поп-музыки не только обогатил внутренний музыкальный рынок, но и способствовал наследованию и развитию китайской культуры за пределами государства [Cheng, 2018, с. 14]. Благодаря своему уникальному колориту и глубокому культурному подтексту, этот стиль музыки полюбился большинству слушателей. В китайской поп-музыке часто можно услышать древние мелодии, использование этнических инструментов, отсылки к народному

творчеству. В современном обществе все больше слушателей выбирают традиционную культуру и музыку с культурным подтекстом. Появление и популяризация китайской поп-музыки также сыграли важную роль в развитии музыкальной индустрии Китая. С ростом популярности этого стиля музыки все больше музыкантов и музыкальных организаций стали объединять традиционную китайскую культуру и современную музыку, а также продолжать исследовать и внедрять инновации, выпуская все больше музыкальных произведений с ярко выраженной национальной спецификой.

Современная китайская поп-музыка зародилась в 1980-х годах, когда западные музыкальные элементы начали проникать в Китай вместе с политикой реформ и открытости [Jiang, 2022, с. 77]. В этот период музыкальная культура была диверсифицирована, и постепенно появилось множество новых музыкальных стилей и жанров, поп-музыка из Европы, Америки, Гонконга и Тайваня начала импортироваться на материк. В 1986 году Центральным телевидением Китая был организован масштабный музыкальный конкурс «Гран-при молодых певцов телевидения», который способствовал развитию поп-музыки в государстве и открыл публике множество выдающихся исполнителей и композиций. Одними из самых популярных коллективов стали группы Cui Jian, Black Panther и Tang Dynasty [Jiang, 2022, с. 78].

С течением времени поп-музыка продолжала развиваться и эволюционировать, постепенно вбирая в себя различные культурные элементы и музыкальные стили, такие как рок, электроника, R&B и рэп. Эти музыкальные стили отражали прогресс общества в сторону свободы самовыражения после реформы открытости. Например, рок-музыка отражала стремление к выражению индивидуальности, поп-музыка делала акцент на массовости и эмоциональной экспрессии [Ван, 2020, с. 36]. В 1990-е годы, с укреплением международных связей китайская поп-музыка постепенно интегрировалась в международный рынок. На сцене доминировали исполнители Джей Чоу, Ван Лихом, Тао Чже и Джолин Цай. В частности, поп-певец Джей Чоу владеет различными стилями пения, включая национальный стиль, европейский классический стиль и хип-хоп, а также добавляет традиционную поп-музыку к рэпу. Он новаторски использует западную классическую музыку в своих песнях, начиная с первоначальной интеграции классического китайского стиля и заканчивая европейской средневековой музыкой барокко.

В начале XXI века китайская поп-музыка получила беспрецедентное развитие, став популярной не только в Китае, но и на мировой арене. В этот период музыкальные стили и формы стали диверсифицироваться, а музыканты начали исследовать и экспериментировать с различными новыми музыкальными элементами. В то же время, в эпоху распространения и развития Интернета, многие влиятельные певцы выпустили большое количество альбомов, таких как Sun Nan «Blowing Wind to the North», «Saving», Na Ying «Sad Romance», Sha Baoliang «Dark Fragrance» и Yang Kun «Doesn't Matter» [Zhou, 2024, с. 11]. Между тем, развитие технологий звукозаписи также создало все условия для производства и распространения китайской поп-музыки. С непрерывным развитием китайской поп-музыки постепенно выявилась ее ценность для роста музыкальной индустрии и экономики. Кроме того, китайская поп-музыка предоставляла людям платформу для общения и способствовала социальному и культурному обмену. Среди современных китайских музыкантов можно выделить Ван Фэн и Ли Юйчунь, а также тайваньские группы F.I.R и Xin Orchestra [Zhou, 2024, с. 12].

После того как в 2000-х годах был разработан смешанный стиль поп-музыки, объединяющий китайские традиции и западный стиль исполнения, многие поп-певцы широко

использовали этот стиль в своем творчестве. Например, в песне Ван Лихома «By the Plum Blossom» одновременно используется рэп и множество мелодий и текстов с китайскими национальными особенностями; в песне «Heroes of the Earth», используя рэп, певец также добавил арию китайской Пекинской оперы. В песне Линь Цзюньцзе «Сао Сао» брутальное звучание хэви-металл соединено с народным китайским текстом, который в подобной обработке звучит по-новому. В песне Wu Kequn «General's Military Order» не только используются различные этнические инструменты в оркестровке, но и тексты в фольклорном китайском стиле.

Художественные характеристики поп-музыки в основном включают мелодию, ритм и композицию. Мелодия обычно проста и понятна, ее легко подпевать; ритм яркий и четкий, полный динамики; композиция песни относительно фиксированная, с трехчастной и циклической структурой в качестве основной структуры. Кроме того, разные виды поп-музыки имеют разное художественное выражение. Например, рок-музыка подчеркивает эффект искажения гитары и сильные барабанные ритмы, в то время как R&B фокусируется на ритме и импровизации. Поп-музыка имеет множество символических значений в культуре. В разных странах и регионах популярная музыка отражает местную культуру, ценности и дух времени. Например, в Японии поп-музыка что отражает увлечения японской молодежи различными субкультурами; в Европе и США рок-музыка стала культурным символом бунтарства и стремлением к индивидуальности.

Лирика китайской поп-музыки в современную эпоху сосредоточена на выражении эмоций и внутреннего мира. Что касается исполнения песен, то певцы больше не ограничиваются традиционными американскими и национальными стилями пения, а демонстрируют уникальные авторские стили, применяя традиции народного исполнения. История развития китайской современной популярной музыки – это процесс непрерывного исследования и инноваций. Начиная с гонконгской и тайваньской музыки и заканчивая современными разнообразными стилями, поп-музыка впитывает в себя различные музыкальные элементы и продвигает новые идеи. Поп-музыка демонстрирует большое разнообразие в плане культурного подтекста. Она не только отражает социальную реальность, но и поддерживает эмоции и идеалы людей. Наконец, популярная музыка тесно связана с социальной культурой. Кроме того, поп-музыка представляет собой глобальный способ культурного обмена, который преодолевает национальные границы и культурные различия.

Безусловно, цифровые технологии открыли новые возможности для создания музыки. Появление цифровых музыкальных платформ сделало распространение музыки более эффективным, но в то же время привело к возникновению проблем, связанных с нарушением авторских прав на музыку. Сетевые медиа – двусторонняя интерактивная, децентрализованная открытая система. Такие каналы коммуникации растворяют границы между искусством и жизнью. Децентрализация основной массы делает каждого потребителем искусства и одновременно его производителем. Цифровые технологии и сетевые медиа усугубили тенденцию интеграции искусства и жизни, устранив дистанцию с жизнью обычных людей, они позволяют каждому снять видео со своим исполнением, загрузить его в интернет и обрести популярность. Интернет-технологии создают удобные условия для распространения популярной музыки.

Для современной китайской музыки характерны некоторые отличительные особенности, такие как использование вариаций, но с сохранением ритма и тональности исходной темы, а также разнообразных гармонических обертонов, которые приносят в музыку ощущение импровизации [Ma, 2023, с. 118]. Для усиления слуховой стимуляции используется

полифоническая фактура, акцент делается на ритме. Суть ритмического движения отражается в разделении и реорганизации ритма ударений, применении синкоп и полиритмии. Электронные информационные технологии широко используются в сфере производства поп-музыки. Технология аранжировки усилила использование разнообразных музыкальных элементов, благодаря интерпретации тембра различных музыкальных инструментов существующие тексты и вокальные мелодии могут быть преобразованы в новые обработки. В целом, это преодоление традиционных техник создания музыки и способов исполнения не препятствует использованию народных музыкальных мелодий или фольклорных китайских инструментов – наоборот, современные технологии значительно упрощают создание и распространение музыкального материала.

Исполнение оказывает большое влияние на визуальную коммуникацию музыки. Современные технические средства позволяют создать уникальный дизайн сценического пространства. В живых выступлениях современные поп-исполнители используют различные мультимедийные технологии: освещение, анимацию, трехмерные изображения, технологии дополненной реальности и пр. Например, в 2018 году на гастрольном концерте «More than, is Li Jian» популярного певца Ли Цзяня было использовано передовое мультимедийное оборудование – на сцене проецировалось изображение традиционной китайской живописи, которое постепенно заполняло всю площадку и создавало иммерсивный эффект «присутствия» зрителей в живописных полотнах.

Постепенно изучение современной китайской музыки вошло в программы многих учебных заведений по всей стране: благодаря этому удалось добиться развитию музыкальной грамотности и творческих способностей учащихся, а также способствовать их физическому и психическому здоровью и общему развитию. Культурный подтекст китайской современной поп-музыки очень богат, что в основном отражается в следующих аспектах. Во-первых, с точки зрения музыкальной формы, поп-музыка в основном использует простые и легко исполняемые мелодии, которые очень запоминаются. Во-вторых, в текстах песен поп-музыка затрагивает общество, любовь, жизнь и другие аспекты, отражая эмоции и мысли людей в разное время. Наконец, с точки зрения культурной аллегории, поп-музыка имеет ярко выраженный эпохальный характер, который отражает развитие и изменение общества. В процессе воспитания эстетического сознания китайской популярной музыки следует уделять внимание объяснению культурной коннотации. Преподаватели должны помочь учащимся понять исторический и культурный контекст китайской поп-музыки, понять художественные методы и формы выражения, чтобы улучшить способности к восприятию музыки и повысить общекультурный уровень [Цю, 2022, с. 173]. Преподавателям важно уметь сочетать различные методы обучения. Например, мультимедийные технологии, сетевые платформы и другие современные методы могут быть использованы для интеграции китайской популярной музыки в образовательный процесс.

Развитие популярной музыки должно основываться на глубоком традиционном культурном наследии Китая. Стремительное развитие популярной музыки оказало огромное влияние на национальную музыку, но оно также обеспечивает богатую творческую почву для популярной музыки. Создание популярной музыки имеет широкий диапазон и богатые формы. Музыканты начали исследовать возможности создания музыки в сочетании с традиционной китайской культурой, открывая новый путь для создания поп-музыки. Эта форма популярной музыки в сочетании с элементами традиционной китайской культуры может не только способствовать продвижению современной молодежи. Традиционная культура Китая в большей степени

углубляет коннотацию популярной музыки, тем самым привлекая публику и обеспечивая поддержку развитию музыкальной индустрии. Интеграция этнической музыки в популярную музыку возвращает китайскую музыкальную культуру в поле зрения публики, а также подтверждает нерушимую связь поколений и бережное отношение китайцев к народной культуре.

В настоящее время, в условиях экономической глобализации, мир постепенно развивается в сторону диверсификации, и как экономика, так и культура имеют тенденцию к глобальной интеграции. Музыка также должна соответствовать изменениям времени и тенденциям развития современной культуры. С постепенным развитием современного общества требования людей к музыке постепенно растут. Несомненно, сочетание китайской и западной музыки стало мейнстримом современного поп-музыкального стиля. Поэтому исполнители поп-музыки должны внимательно следить за развитием общества, внедрять в свое творчество новые популярные элементы, уделять внимание совершенствованию певческих навыков, выбирать подходящие стили исполнения в соответствии с собственными преимуществами.

Заключение

Будущее китайской поп-музыки может в большей степени ориентироваться на технологический смысл и визуальные эффекты, такие как выступления в виртуальной реальности. Кроме того, с ростом экологической сознательности некоторые музыканты начали уделять внимание социальной ответственности, выступая за то, чтобы музыка способствовала устойчивому развитию общества. Популярная музыка как глобальный культурный феномен имеет глубокое историческое происхождение и богатый культурный подтекст. Она не только обеспечивает людям развлечение и отдых, но и отражает социальные и культурные изменения в обществе. В будущем китайская популярная музыка продолжит играть важную роль, представая перед аудиторией в более разнообразной форме, тесно связанной с социальной реальностью и культурными ценностями.

Библиография

1. Ван, Т. У истоков китайской популярной музыки // Музыкаведение в XXI веке: теория, история, исполнительство: Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2020. – С. 32-38.
2. Ма, К. Проблема освоения студентами опыта китайской массовой культуры: исторические аспекты развития китайской поп-музыки // Традиции и инновации в культурно-образовательном пространстве Европы и Азии: Международный сборник научных трудов / Ответственный редактор Л.В. Матвеева. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2023. – С. 112-120.
3. Цю, Н. Неоклассические народные песни: к вопросу о феномене слияния элементов китайской оперы с традиционной и популярной музыкой // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов XVII Международной научно-практической конференции / Ред.-сост. Н.И. Верба, научн. редактор Р.Г. Шитикова. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2022. – С. 171-174.
4. Cheng, J. Analysis of the Influence of Traditional Folk Music on Modern Pop Music // Northern Music. – 2018. – No. 38 (17). – P. 11-18.
5. Ji, H. Integration of traditional folk music and contemporary pop music of China // Voprosy Istorii. – 2023. – No. 3-2. – P. 200-207.
6. Jiang, N. Limitations and Approaches of the Development of Chinese Pop Music since the New Century // Highlights in Art and Design. – 2022. Vol. 1. – No. 3. – P. 77-79.
7. Zhou, Yi. Integration of traditional Chinese music: an evaluation of the interactive influence between traditional music and aesthetic thought // Unesp journal of philosophy. – 2024. – No. 5. – P. 1-16.

Modern Aesthetic Trends in Chinese Popular Music: From Tradition to Experimentation

Liu Xianpeng

Postgraduate Student,
Institute of Music, Theater, and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 935275681@qq.com

Abstract

The article examines the phenomenon of Chinese popular music as an example of the synthesis of traditional culture and modern genres, technologies, and aesthetic trends. The author analyzes the history of the formation and development of Chinese pop music, highlights the most prominent performers, and explores the reasons for their popularity. Special attention is paid to the current state of Chinese popular music and the role of technological innovations in the music industry. In conclusion, the article shows that the future of Chinese pop music may be associated with the strengthening of the technological component, including virtual reality and visual effects. Additionally, with the growth of environmental awareness, some musicians are beginning to pay attention to social responsibility, promoting ideas of sustainable development through their works. Popular music is considered a global cultural phenomenon that not only provides entertainment but also reflects social and cultural changes in society. The author concludes that Chinese popular music will continue to play an important role in cultural life, presenting the audience with diverse forms closely linked to social reality and cultural values.

For citation

Liu Xianpeng (2024) *Sovremennye esteticheskie trendy v kitayskoy populyarnoy muzyke: ot traditsiy k eksperimentam* [Modern Aesthetic Trends in Chinese Popular Music: From Tradition to Experimentation]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (11A), pp. 252-259.

Keywords

Contemporary musical art, popular music, Chinese traditional music, aesthetic trends, directions.

References

1. Cheng, J. (2018). Analysis of the Influence of Traditional Folk Music on Modern Pop Music. *Northern Music*, 38(17), 11-18.
2. Ji, H. (2023). Integration of traditional folk music and contemporary pop music of China. *Voprosy Istorii*, 3-2, 200-207.
3. Jiang, N. (2022). Limitations and Approaches of the Development of Chinese Pop Music since the New Century. *Highlights in Art and Design*, 1(3), 77-79.
4. Ma, K. (2023). Problema osvoeniya studentami opyta kitaiskoi massovoi kultury: istoricheskie aspekty razvitiya kitaiskoi pop-muzyki [The problem of students mastering the experience of Chinese mass culture: historical aspects of the development of Chinese pop music]. In *Traditsii i innovatsii v kulturno-obrazovatel'nom prostranstve Evropy i Azii* (pp. 112-120). Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
5. Qiu, N. (2022). Neoklassicheskie narodnye pesni: k voprosu o fenomene sliyaniya elementov kitaiskoi opery s traditsionnoi populyarnoi muzykoi [Neoclassical folk songs: on the phenomenon of merging elements of Chinese opera

Liu Xianpeng

-
- with traditional and popular music]. In Muzykalnaya kultura glazami molodykh uchenykh (pp. 171-174). Saint Petersburg: Tsentr nauchno-informatsionnykh tekhnologii "Asterion".
6. Wang, T. (2020). U istokov kitaiskoi populyarnoi muzyki [At the origins of Chinese popular music]. In Muzykovedenie v XXI veke: teoriya, istoriya, ispolnitelstvo (pp. 32-38). Krasnodar: Krasnodarskii gosudarstvennyi institut kultury.
7. Zhou, Yi. (2024). Integration of traditional Chinese music: an evaluation of the interactive influence between traditional music and aesthetic thought. Unesp Journal of Philosophy, 5, 1-16.