

УДК 781.7**Сопоставительная характеристика ранней художественной песни
Китая и художественной песни западных стран****Ван Шижан**

Доцент,

Музыкальный институт Чунцинского педагогического университета,
400700, Китай, Чунцин, Район Бэйбэй, Туаньшаньбао 1;
e-mail: 625185291@qq.com

Аннотация

В статье рассматривается актуальная проблема развития песенного академического творчества в Китае по сравнению с аналогичными традициями стран Запада. Цель статьи заключается в выявлении особенностей китайской художественной песни на фоне рассмотрения специфики западной песенной традиции. И Китай, и западная цивилизация обладают своим характерным социально-географическим и культурным климатом, предопределяющим развитие песенного творчества. Методология исследования включает в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, обобщение, сопоставление), а также ряд специальных методов: историографический анализ научной литературы по теме исследования; метод стилистического и музыковедческого анализа. По итогу проведенного исследования автор статьи пришел к следующим выводам: эстетическая песенная форма западной цивилизации характеризуется аналитическими тенденциями, китайская – напротив, склонна к обобщению и созерцанию, к синтезу реальности, а не к ее анализу. Различие в менталитете и способах выражения песенного творчества обуславливает особенности китайской и западной музыкальных традиций в песенном жанре. Главное различие китайской и западной песенных традиций заключается в разнице культур, особенно в социальной роли, которую играла музыка в китайском и европейском обществах. Поэтому проявление красоты песенного жанра в этих двух совершенно разных идеологических и культурных системах в корне различается.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Шижан. Сопоставительная характеристика ранней художественной песни Китая и художественной песни западных стран // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 462-468.

Ключевые слова

Китайская традиция, песенный жанр, западная цивилизация, менталитет, художественная песня.

Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что отличия в западной и восточной цивилизационных парадигмах в области музыкального искусства на примере песенного жанра вызывают постоянный интерес искусствоведов, историков музыки и культурологов. Особенное внимание в такого рода работах уделяется отличиям исторического фона появления песенного жанра. Как отмечают исследователи, западная художественная песня появилась в период социальной и экономической стабильности и возникла в XVIII веке – эпохе романтизма, когда Западная Европа переживала подъем в поэзии романтического направления [Войтик, 2015, 112]. Как отмечают историки, художественная песня в тот период занимала особое место, поскольку возвышенный и изящный характер песен имел не только эстетическую функцию, но и играл воспитательную роль [Ду Пэн, 2023, 104].

Некоторые авторы полагают, что художественная песня стала произведением эпохи расцвета и гармонии в обществе, следовавшем духу индивидуализма. Появление художественной песни в Китае в 1920-е годы, с одной стороны, обусловлено влиянием западной песенной традиции, с другой стороны, движением за новую культуру в Китае.

Историография изучаемой темы достаточно обширна и включает в себя работы китайских, российских и зарубежных авторов. В частности, теоретические аспекты песенного жанра как части традиционной народной культуры освещены в исследованиях И.А. Войтик [Войтик, 2015], Ду Пэн [Ду Пэн, 2023], Лю Лянь [Лю Лянь, 2013], Люй Ц и О.Б. Никитенко [Люй, Никитенко, 2019], Ню Цзюньи [Ню Цзюньи, 2020], М.В. Петруниной [Петрунина, 2019] и др.

Особенности китайской песенной традиции и специфика художественной песни в китайской музыкальной культуре представлены в работах Цзэн Цян [Цзэн Цян, 2021], Чжан Ц [Чжан, 2023], Чжэн Сюэ Чэнь [Чжэн Сюэ Чэнь, 2023], Чэнь Юехань, А.Н. Папениной [Чэнь Юехань, Папенина, 2023], Л.К. Шэнь [Шэнь, 2021] и др.

Эмпирические исследования изучаемой темы представлены работами Л.С. Чалупковой [Chaloupková, 2021], Вэнь Чжан [Wen Zhang, 2023], Яхуань Сюн [Yahuan Xiong, 2023], Яхуань Сюн [Yahuan Xiong, 2023], Илань Сяо, Синьи Ли [Yilan Xiao, Xinyi Li, 2023], Чжэ Ху [Zhe Hu, 2023] и др.

Тем не менее, несмотря на достаточно обширную историографию, существует необходимость сопоставления и изучения особенностей китайской художественной песни и ее аналогов в западной цивилизации с точки зрения не только музыкальных, но и культурно-смысловых отличий.

Основная часть

Исторически художественная песня появилась в Китае в первой четверти XX века. В 1919 году Движение за новую культуру, идейное течение за индивидуальность и творческую свободу, интегрировалось с китайской традиционной культурой, в результате чего и появилась китайская художественная песня. В тот период Китай переживал социальную нестабильность, волна культурной революции охватила все сферы культуры страны. Под влиянием Движения 4 мая 1919 года западная культура получила стремительное распространение в Китае, превратившись в итоге в тотальную критику традиционных форм культуры.

Ранние китайские художественные песни, с одной стороны, обладали глубоким культурным характером и обладали особенностями традиционной песни и по содержанию, и по форме, и по

манере исполнения (например, традиционная песня «Белый снег солнечной весной»). Китайским сочинителям для передачи определенного образа приходилось нивелировать любые отсылки к текущей политической нестабильности [Yilan Xiao, Xinyi Li, 2023, 14].

К первому поколению китайских композиторов-песенников относятся Сяо Юмэй, Чжао Юаньжэн, Хуан Цзы, которые, получив образование за рубежом, вернулись и полностью посвятили себя созданию художественных песен [Chaloupková, 2021, 31]. Данные композиторы уделяли большое внимание написанию музыки с китайским колоритом на основе заимствованной западной техники.

Однако в связи с тем, что техника зачастую полностью копировалась, целый ряд произведений оказались оторваны от китайской культуры, эстетические привычки и эстетическая психология китайского народа все же тяжело воспринимали эти песни.

С другой стороны, вследствие социальной нестабильности в Китае появление и развитие ранней художественной песни гармонично сочеталось с политикой и современностью, она превратилась в инструмент политико-идеологической борьбы того времени [Шэнь, 2021, 115].

С точки зрения специфики китайской музыкальной культуры отличие европейской песенной традиции заключается в самой тоновой системе: консонанс мажора и минора европейской музыки, мелодия мажора и минора, семь ступеней музыкального лада.

В отличие от западного музыкального лада, структура китайского музыкального лада пентатонична. Каждый лад пентатонической шкалы принято называть «пятиступенчатым ладом». В китайской культуре «пять тонов» – это древнее название, соотносящееся с древней философией Инь-Ян и философией пяти стихий. В китайской музыке «пентатоническая шкала» занимает очень важное место, являясь базой традиционной музыкальной гаммы [Чжэн Сюэ Чэнь, 2023, 122].

Несомненно, китайская пятиступенчатая система и семиступенчатая европейская система имеют глубокие различия. Пятиступенчатая гамма относительно проста, чиста и лаконична, с яркой тональностью, выраженной индивидуальностью, с особым региональным характером и частой сменой кварты и квинты в главной теме музыкального произведения. Семиступенчатая гамма сравнительно сложная, богатая, точная; первая передает ясный, сильный, дерзкий характер, вторая несет нежный, мягкий и изящный оттенок [Yilan Xiao, Xinyi Li, 2023, 14].

С точки зрения музыкальных характеристик китайских художественных песен необходимо учесть, что само понятие «гармония» в Китае и на Западе тоже не одинаково. Например, говоря о взволнованности чувств, китайцы считают самой гармоничной музыкой монофоническую музыку, затем – наложение октав, далее – наложение кварты и квинты. Данный прием можно увидеть в звучании китайских народных инструментов: например, китайская скрипка «хуцин» настроена на кварты и квинты. Особенно стоит отметить губной органчик «шэн», традиционная аппликатура которого имеет основной тон и один или два «согласных звука», в дальнейшем звук образует один аккорд с наложением кварты или квинты.

Говоря о западных аккордах, китайские исследователи отмечают, что самое гармоничное в них – это наложение терций, по крайней мере, полугармоничное, в то время как аккорды с наложением кварты и квинты звучат отнюдь не гармонично. На самом деле гармония должна быть относительной, эффект наложения терций заключается не в его гармонии, он заключается в стремлении к целостности. При этом не совсем правильно утверждать, что «красота формы» – это важное художественное звено в песенном жанре Китая [Цзэн Цян, 2021, 399]. При сравнении китайской пентатонической и западной семиступенчатой систем можно заключить, что в них нет ни прогрессивной, ни негативной составляющей, главное различие заключается в

культурной разобщенности, вытекающей из общего различия в системах культурных ценностей.

Европейское мышление больше направлено на вещественное восприятие и требует яркой специфики [Chaloupková, 2021, 31]. Под влиянием унификации некоторые музыкальные произведения с национальным колоритом использовали пентатоническую систему музыкального лада. С начала культурной истории Запада прослеживалось следование тонкой и филигранной тенденции, однако западная музыка прошла путь от простого к сложному. Начиная с простого церковного псалма и до сложнейших симфоний развитие художественной песни и развитие техники и культуры чрезвычайно похоже, создание музыки – не исключение.

Ладовые различия музыки Китая и Запада обусловлены историко-культурным контекстом, национальными особенностями и спецификой песенного жанра. Значительная разница существует и между китайской и западной музыкальной эстетикой. Источник эстетических идей в китайской музыке берет начало в идеологии конфуцианства и даосизма. Большинство понятий музыкальной эстетики появились и получили развитие еще до периода Чуньцю. Китайская музыкальная эстетика, история которой насчитывает более двух тысяч лет, берет начало в идеологии и музыкальной эстетике даосизма и конфуцианства. Центральным постулатом в этой философии является следование гармоничному единению музыки и природы, и «подражание природе» и «красота формы» – это две центральные составляющие западной эстетической идеологии.

Отношения природы и западного общества противоположны, это отношения покоряющего и покоряемого, европейцы всегда считали важным контроль, изменение и покорение природы. В отношениях человека и природы всегда присутствовало противостояние, отчуждение и равнодушие. В западных художественных песнях можно проследить процесс перехода диссонирующих аккордов в гармонирующие. Это также один из способов выразить отношение подчиняющего и подчинённого. Китайское отношение к природе отличается от западного. Китайцы никогда не пытались противопоставить себя природе. Более того, отношения китайцев с природой всегда были близкими, гармоничными, основанными на взаимном уважении, китайцы всегда считали себя частью Вселенной [Yahuan Xiong, 2023, 92]. Например, в песне Хуан Цзы «Цветы не цветут» можно увидеть эту особенность.

В качестве еще одного отличия следует отметить разный творческий материал. Чаще всего главной темой западного песенного жанра являлась «вечная любовь». Например, в песне Штрауса «Морген» есть такие слова: «Завтра снова будет светить солнце, и мы сможем счастливо встретиться на тропинке, по которой я бродил». В «Серенаде» Шуберта есть слова о том, что «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной, в рощу легкою стопою ты приди, друг мой!». На стихотворение А.С. Пушкина «Я Вас любил» А. Даргомыжским был написан классический романс. Кроме того, многие художественные песни написаны о религии и Боге, о Спасителе как об эстетическом образе, который многие композиторы пытались отобразить в своих произведениях [Yahuan Xiong, 2023, 88].

Развитие китайской художественной песни, напротив, было тесно связано с социальными реалиями Китая. Эти произведения в основном отражают яркие особенности современности и богатое содержание, отразившее существовавшую в тот период реальную жизнь, мысли и чувства людей. Творческая идеология реализма всегда была ведущей идеологией китайских композиторов. Китайское общество 1940-х годов XX века – это не опьянение личными чувствами и переживаниями, напротив, основная тема художественных песен того времени наполнена особенностями времени, побуждая людей смело двигаться вперед [Wen Zhang, 2023,

321].

Художественная песня объединила национальную освободительную борьбу с любовью к родине, спасением родины, спасением жизней простого народа, она, словно свет китайской музыки XX века, единодушна с антифашистскими песнями Второй мировой войны. Западная музыка уделяет особое внимание прямоте выражения чувств, сразу открывая главную тему. Например, в песне Л.В. Бетховена «Я люблю тебя» главная тема абсолютно ясна. Еще один пример, подтверждающий этот тезис, содержится в романсе П.И. Чайковского «Средь шумного бала» [Yilan Xiao, Xinyi Li, 2023, 15].

Китайская песня, в основе которой лежала заимствованная техника выражения эмоций, особое внимание уделяла национальным мотивам, национальному характеру и особому китайскому способу выражения чувств. Таким образом, можно утверждать, что китайская художественная песня – это произведение, объединяющее китайскую и западную музыку и существующее, по меньшей мере, несколько сотен лет [Zhe Hu, 2023, 72].

Заключение

В итоге проведенного исследования можно сформулировать следующий вывод: отличия между китайской и западной художественной песней заключается в том, что в китайском языке часто используются метафоры, иносказание, витиеватая форма для передачи главного смысла. Западная культура, напротив, подчеркивает важность внешнего прямого, торжественного содержания. В начале XX века китайское общество все еще пребывало на стадии феодализма, поэтому композиторы не могли выражать свои чувства слишком открыто, это считалось распущенной манерой поведения. Основной смысл в китайских художественных песнях всегда передавался при помощи иносказаний и образности. По сравнению с китайской песней, западная художественная песня прямолинейна и однозначна, сразу передает основную тему музыкального произведения в самом его названии.

Библиография

1. Войтик И.А. Из истории русской вокальной школы // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2015. № 3. С. 111-134.
2. Ду Пэн. Состояние и развитие художественной песни в современной китайской культуре // Вестник МГУКИ. 2023. № 2 (112). С. 103-107.
3. Лю Лянь. Китайская современная опера в контексте влияния европейских традиций // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 3 (11). С. 25-33.
4. Люй Ц., Никитенко О.Б. О классификации китайской национальной вокальной музыки // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2019. № 1 (51). С. 60-64.
5. Ню Цзюньи. Народная музыкальная культура китайской провинции Хэнань // Музыкальное образование и наука. 2020. № 2 (13). С. 33-36.
6. Петрунина М. О формировании звуковысотной-ладовой системы народных песен Китая // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 8. С. 56-79.
7. Цзэн Цян. Развитие китайского искусства песни в начале 20 века // Научные исследования и инновации. 2021. № 4. С. 399-400.
8. Чжан Ц. Научно-методические основы обучения студентов китайским народным песням в контексте традиционной культуры // Преподаватель XXI век. 2023. № 2-1. С. 176-183.
9. Чжэн Сюэ Чэнь. «Европейские оттенки» в лирическом строе китайской оперы «дикая земля» Цзинь Сяна // Вестник музыкальной науки. 2023. № 4. С. 120-128.
10. Чэнь Юехань, Папенина А.Н. Вокальная культура Китая: к вопросу траектории исторического развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 8-2 (83). С. 45-50.
11. Шэнь Л.К. Из истории традиционной китайской музыки камерно-вокального направления // МНИЖ. 2021. № 12-5 (114). С. 114-119.

12. Chaloupková L. The Chinese Art Song, Yishu Gequ: Between Tradition and Modernity // PHILOLOGICA. 2021. Vol. 3. P. 29-46.
13. Wen Zhang. Exploring Chinese Vocal Art through the Lens of an Academician: A Guide to Performing Modern Chinese Art Songs // Journal of Singing. 2023. Vol. 79. P. 313-330.
14. Yahuan Xiong. Soprano as a phenomenon of artistic representation of the human image in European and Chinese traditions // Aspects of Historical Musicology. 2023. Vol. 33. P. 86-110.
15. Yahuan Xiong. Soprano as a phenomenon of artistic representation of the human image in European and Chinese traditions // Aspects of Historical Musicology. 2023. Vol. 33. P. 86-110.
16. Yilan Xiao, Xinyi Li. The Musical Characteristics of the Chinese Poem Art Song: focus on // Global Knowledge and Convergence Association. 2023. Vol. 6(1). P. 11-29.
17. Zhe Hu. Analysis of the Historical Origin of Ancient Chinese Poetry and Art Songs // Journal of Innovation and Development. 2023. Vol. 3. P. 76-78.

Comparative characteristics of the early artistic song of China and the artistic song of Western countries

Wang Shizhan

Associate Professor,
Music Institute of Chongqing Normal University,
400700, 1, Tuanshanbao, Beibei District, Chongqing, China;
e-mail: 625185291@qq.com

Abstract

The article reveals an actual problem of academic song creativity in China in comparison with the song traditions of the West. The purpose of the article is to identify the features of Chinese artistic song against the background of considering the specifics of the Western song tradition. Both China and Western civilization have their own characteristic socio-geographical and cultural climate, which predetermines the development of song creativity. The research methodology includes methods of a general scientific group (analysis, synthesis, generalization, comparison), as well as a number of special methods: historiographic analysis of scientific literature on the research topic; method of stylistic and musicological analysis. Based on research results, the author concluded that the aesthetic song form of Western civilization is characterized by analytical tendencies, while the Chinese one, on the contrary, is prone to generalization and contemplation, to the synthesis of reality, and not to its analysis. The difference in mentality and ways of expressing song creativity determines the characteristics of Chinese and Western musical traditions in the song genre. The main difference between Chinese and Western song traditions lies in the difference in culture, especially in the social role played by music in Chinese and European societies. Therefore, the manifestation of the beauty of the song genre in these two completely different ideological and cultural systems is fundamentally different.

For citation

Wang Shizhan (2024) Sopostavitel'naya kharakteristika rannei khudozhestvennoi pesni Kitaya i khudozhestvennoi pesni zapadnykh stran [Comparative characteristics of the early artistic song of China and the artistic song of Western countries]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 462-468.

Keywords

Chinese tradition, song genre, Western civilization, mentality, artistic song.

References

1. Chaloupková L. (2021) The Chinese Art Song, Yishu Gequ: Between Tradition and Modernity. *PHILOLOGICA*, 3, pp. 29-46.
2. Chen Yuehan, Papenina A.N. (2023) Vokal'naya kul'tura Kitaya: k voprosu traektorii istoricheskogo razvitiya [Vocal Culture of China: On the Trajectory of Historical Development]. *Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk* [International Journal of Humanities and Natural Sciences], 8-2 (83), pp. 45-50.
3. Du Peng. (2023) Sostoyanie i razvitie khudozhestvennoi pesni v sovremennoi kitaiskoi kul'ture [The state and development of artistic song in modern Chinese culture]. *Vestnik MGUKI* [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts], 2 (112), pp. 103-107.
4. Liu Lian. (2013) Kitaiskaya sovremennaya opera v kontekste vliyaniya evropeiskikh traditsii [Chinese modern opera in the context of the influence of European traditions]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie* [Bulletin of Tomsk State University. Cultural Studies and Art Criticism], 3 (11), pp. 25-33.
5. Lyu Q., Nikitenko O.B. (2019) O klassifikatsii kitaiskoi natsional'noi vokal'noi muzyki [On the classification of Chinese national vocal music]. *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* [Actual problems of higher musical education], 1 (51), pp. 60-64.
6. Niu Junyi. (2020) Narodnaya muzykal'naya kul'tura kitaiskoi provintsii Khenan' [Folk Music Culture of China's Henan Province]. *Muzykal'noe obrazovanie i nauka* [Music Education and Science], 2 (13), pp. 33-36.
7. Petrunina M. (2019) O formirovanii zvukovysotno-ladovoi sistemy narodnykh pesen Kitaya [On the Formation of the Pitch-Modal System of Chinese Folk Songs]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 8, pp. 56-79.
8. Shen L.K. (2021) Iz istorii traditsionnoi kitaiskoi muzyki kamerno-vokal'nogo napravleniya [From the History of Traditional Chinese Chamber-Vocal Music]. *MNIZh* [International Research Journal], 12-5 (114), pp. 114-119.
9. Voitik I.A. (2015) Iz istorii russkoi vokal'noi shkoly [From the history of the Russian vocal school]. *Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta* [Scientific works of the Moscow University for the Humanities], 3, pp. 111-134.
10. Wen Zhang. (2023) Exploring Chinese Vocal Art through the Lens of an Academician: A Guide to Performing Modern Chinese Art Songs. *Journal of Singing*, 79, pp. 313-330.
11. Yahuan Xiong. (2023) Soprano as a phenomenon of artistic representation of the human image in European and Chinese traditions. *Aspects of Historical Musicology*, 33, pp. 86-110.
12. Yahuan Xiong. (2023) Soprano as a phenomenon of artistic representation of the human image in European and Chinese traditions. *Aspects of Historical Musicology*, 33, pp. 86-110.
13. Yilan Xiao, Xinyi Li. (2023) The Musical Characteristics of the Chinese Poem Art Song: focus on. *Global Knowledge and Convergence Association*, 6(1), pp. 11-29.
14. Zeng Qiang. (2021) Razvitie kitaiskogo iskusstva pesni v nachale 20 veka [Development of Chinese Song Art at the Beginning of the 20th Century]. *Nauchnye issledovaniya i innovatsii* [Scientific Research and Innovation], 4, pp. 399-400.
15. Zhang Q. (2023) Nauchno-metodicheskie osnovy obucheniya studentov kitaiskim narodnym pesnyam v kontekste traditsionnoi kul'tury [Scientific and Methodological Foundations of Teaching Students Chinese Folk Songs in the Context of Traditional Culture]. *Prepodavatel' XXI vek* [Teacher of the XXI Century], 2-1, pp. 176-183.
16. Zhe Hu. (2023) Analysis of the Historical Origin of Ancient Chinese Poetry and Art Songs. *Journal of Innovation and Development*, 3, pp. 76-78.
17. Zheng Xue Chen. (2023) «Evropeiskie ottenki» v liricheskom stroe kitaiskoi opery «dikaya zemlya» Tszin' Syana ["European Shades" in the Lyrical Structure of the Chinese Opera "Wild Land" by Jin Xiang]. *Vestnik muzykal'noi nauki* [Bulletin of Musical Science], 4, pp. 120-128.