

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.25.22.089

**К вопросу о некоторых особенностях музыкального языка
джазовой музыки и восприятии ее слушателями в современном
Китае**

Цзя Цзялинь

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: user2504@gmail.com

Аннотация

Адекватное восприятие разных направлений, разных жанров музыки – одна из важных профессиональных задач современного музыканта-педагога. Научить адекватно воспринимать разные жанры, стили и направления музыки, функционирующие в современной музыкальной культуре, показать путь к гармоничному существованию в этом мире – цель нашего диссертационного исследования, коррелирующая с конфуцианской теорией гармоничного существования человека и окружающего его мира. В настоящей статье главная задача – определить особенности восприятия современной джазовой музыки и произведений эстрадно-джазовой направленности, так как эти жанры музыки занимают одно из ведущих мест в современной музыкальной культуре Китая, как и многих других современных стран. Одной из задач статьи – проанализировать основные направления исследования джазового искусства в российской, зарубежной и китайской исследовательской литературе, определить возможности их использования для нашего исследования. Значимым также становится определение некоторых общих черт, сближающих академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку. На основании такого анализа будет разрабатываться педагогическая модель, способствующая развитию гармоничного восприятия разных жанров и направлений музыкального искусства, существующих в современной музыкальной культуре Китая.

Для цитирования в научных исследованиях

Цзя Цзялинь. К вопросу о некоторых особенностях музыкального языка джазовой музыки и восприятии ее слушателями в современном Китае // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 1А. С. 169-176. DOI: 10.34670/AR.2022.25.22.089

Ключевые слова

Джаз, эстрадно-джазовые направления, восприятие музыки, музыкальное восприятие, педагогический процесс, гармоничное восприятие.

Введение

Вопросы восприятия музыки, ее разных жанром слушателями всегда остаются интересными для музыкальных психологов, и особенно для музыкальных педагогов. Каждый педагог-музыкант в своей повседневной практической деятельности сталкивается с существованием в сфере музыкальных интересов своих учеников с самыми разными музыкальными стилями и направлениями. Однако при необходимости формирования профессионализма в избранной сфере, педагог всегда думает не только о своей узкой специализации, но и формировании гармоничного восприятия музыкальной культуры, которое позволит не только расширить музыкальный кругозор, но даст возможность адекватного существования в мире современной музыкальной культуры. Наряду с национальной и академической музыкой в культуре большинства современных стран и, Китая, естественно, тоже, присутствует искусство джаза и произведения эстрадно-джазовой направленности. Это делает рассмотрение особенностей восприятия джаза и музыки эстрадно-джазовой направленности значимым и актуальным.

Рассмотрим некоторые вопросы особенностей музыкального языка эстрадно-джазовой стилистики и восприятия современной джазовой музыки современными слушателями.

Основная часть

По мнению В.В. Шулина [Шулин, 2018], «в формировании музыкального языка джаза участвует весь комплекс выразительных и исполнительских средств» и, прежде всего, ритм, который «в паре с блюзовым интонированием становится...наиболее важным показателем новизны и оригинальности». Ритмическая специфика является одной из главных составляющих джазовой музыки. Как указывал автор рассматриваемой статьи, «Трактовка восьмых внутри доли, балансирующая между равнометричностью, триольностью или восьмой с точкой и шестнадцатой (тридцать второй), а также соотношение в использовании этих метрических фигур между инструментами во время исполнения, являются одной из важнейших ритмических характеристик джаза любого периода и близких к нему стилей эстрады (джаз-рок, фанк и др.), что и составляет его главную отличительную особенность от других музыкальных направлений»[9]. Думается, что *адекватное восприятие ритмической основы является одной из важнейших черт восприятия джазовой стилистики.*

А.Н. Баташев [Баташев, 1972] выделяет также «элементарные частицы» джазовой музыки, которые он называет «тонемами», сродни филологической фонеме. *Именно «тонемы» составляют интонационный и мотивный «тезаурус» как каждого исполнителя, который он вырабатывает в процессе музицирования, так и джаза, как направления музыкального искусства в целом.* Однако, каждая «тонема» или каждая конкретная «ритмо-интонационная формула» должны быть осмыслена, прочувствована, проинтонирована. Важность и специфичность интонирования и артикуляции, то есть произнесения каждой интонации, тонемы, ритмоинтонационной формулы подчеркивал и И.И. Земцовский [Земцовский, 1996]. Мы полностью согласны с мнением И.И. Земцовского, который считал, что таким образом интонация, соединяясь с информацией, которую она несет, несет и социальное, и общекультурное содержание. «Интонацию-интонирование я понимаю как содержательно развертываемое музыкальное общение, материализацию этого мышления в культуре» [там же]. Именно эти аспекты мы считаем важнейшими как в восприятии народной национальной музыки, так и эстрадно-джазовой, и музыки академических стилей и направлений.

Существенным для национальных неевропейских музыкальных цивилизаций (арабской, индийской, китайской и др.) и постепенное внедрение джазовых элементов в музыкальную культуру началось с 1960-1970х гг. и немного позже, то есть 1980-1990х гг. Именно в это время в инструментальный состав ансамблей стали вводиться европейские инструменты, которые не были типичны для джазовых составов (валторна, виолончель, разновидности гармоник), а также различные музыкальные инструменты неевропейского происхождения (арабские, китайские индийские, африканские), используемые в характерной для них трактовке.

Все это влияет на особенности художественного восприятия джазового искусства и других направлений, связанных с джазом и эстрадой.

Представляют интерес статьи, посвященные восприятию джазовой музыки и музыки эстрадно-джазовой направленности. Так, например, в статье А.С. Назина «Особенности художественного восприятия Джаз и рок-музыки в историческом аспекте» [Назин, 2014] в аннотации сказано, что в работе «Раскрывается суть и значение восприятия джаз- и рок-музыки, исторические аспекты трансформации этого восприятия, характерные для настоящего дня». Однако, приводя правильные цитаты «классиков» российского музыкознания и музыкальной психологии – В.Д. Конен [Конен, 1994], Е.В. Герцмана [Герцман, 1995] и Е.В. Назайкинского [Назайкинский, 1972]. А.С. Назин очень подробно рассматривает исторические корни (от дионисийских праздников до наших дней) практически ничего не говорит о «языке» джаза и особенностях его восприятия. Автор ограничивается только общими фразами о значении джазового *ритма, ведущего свое начало от африканской музыки, блокирующей сознание и работающей с подсознанием* [Назин, 2013] и констатацией факта, что «Вопрос психофизического восприятия музыки в настоящее время очень существенен, так как джаз и рок опираются во многом именно на те *психофизиологические процессы*, которые протекают при их прослушивании, и которые *вливают на вектор нравственно-эстетических установок личности*» [там же]. Далее автор указывает, что «В современном восприятии джаза и рока существуют, по нашему мнению, следующие отличия: джаз на данный момент редко воспринимается активно, и больше похож на восприятие академической музыки, то есть воспринимается пассивно, только аудиально» [там же]. Аналогично и в другой работе А.С. Назина «Особенности взаимодействия музыкального языка джаза и рок-музыки и XX – начале XXI веков» [Назин, 2014]. Автор рассматривает близость истоков джаза и рока и приходит к выводу, что «... имея общие корни и находясь в постоянном полилоге, джаз, рок и поп-музыка постепенно стирают границы между музыкальными языками, и только аранжировки и общая звуковая картина («саунд») создают заметные стилистические различия. То есть набор средств выразительности музыкальных языков джаза и рока практически одинаков» [там же]. Вопросам взаимосвязи джаза и других направлений музыкального искусства посвящена также диссертация Шака Ф.М. «Джаз и массовая музыка в культурных процессах второй половины XX – начала XXI века» [Шак, 2018].

Рассмотрим отношение к джазовой музыке и произведениям эстрадно-джазовой стилистике в КНР на сегодняшний день.

В целом интерес к джазовой музыке как среди музыкантов, так и среди исследователей достаточно значителен. Джазовые коллективы работают в разных направлениях. Это и традиционный джаз, и такое направление, которое называется «Шидайку» (时时), которая основана как на традиционной китайской народной музыке, так и на внедрении западного джаза в те годы, когда Шанхай находился под управлением Шанхайского международного поселения. Начиная с 1920-х годов, Шидайку вошел в мейнстрим популярной музыки. Один из таких

коллективов – «Старый Шанхайский джаз-бэнд». Альбом этого коллектива, который называется «Шанхайская роза» пользуется большой популярностью по сей день. Известным в Китае джазовым исполнителем является исполнителем Ло Нин (Luo Ning). Ло Нин родился в музыкальной семье в Китае и вырос в многорасовой провинции Синьцзян с множеством этнических обычаев. В тот год, когда Ло Нину было 4 года, его отец обнаружил музыкальные таланты Ло Нина и стал обучать его игре на фортепиано. Именно так Ло Нин начал свое музыкальное развитие. Сейчас он один из самых выдающихся пианистов джаза в Пекине. У него есть свое собственное уникальное понимание и выражение джазового фортепиано и классической музыки, и он известен своим непревзойденным мастерством игры, кипучестью и энтузиазмом. С 1998 года Ло Нин часто играл на китайской и международной сцене джаз, классическую, популярную музыку, и он когда-либо работал с джазовым музыкантом Кенни Гарреттом, Антонио Хартом, Йенсом Винтером и другими. Популярным его альбомом является «Danzon in the Rain» (Данзон под дождем).

Заслуживающим внимания является ансамбль «Джаз Леди» (Jazz Ladies (Chinese jazz)), который исполняет как традиционные джазовые композиции, так и каверы народных и популярных китайских национальных песен.

Нужно отметить, что исполнение в джазовой стилистике песен, например, 1920 – 40х годов или 1970х – является довольно популярным в современном Китае и многие исполнители, которые работают в джазовой стилистике часто и успешно совмещают эти направления (см. приложение 2).

Анализируя актуальную современную китайскую исследовательскую литературу по джазовому искусству, нужно назвать три основных направления, которым посвящена издаваемая литература. Первое – это переводные монографии и учебники, в первую очередь, американских авторов или китайских музыкантов, проживающих за рубежом (в США). К числу таких работ нужно отнести, например, монографию Нила Леонарда «Джаз и белое американское общество» [Леонард, 2019], где рассказывается история джазовой музыки от презрения до признания в белом американском обществе или монографию Джона Кертиса Перри «Нетипичный подъем Сингапура» [Перри, 2020], в которой говорится о расцвете джазового искусства в Сингапуре от Раффла до Ли Куан Ю или монографию Тед Джоя (Тед Цяо Я) (США) «История джаза» [Цяо Я, 2020], освещающая в 10 главах «доисторическую» историю джаза, джаз Нового Орлеана, эпоху свинга, современный джаз, фьюжн, а также джаз в новом тысячелетии.

Второе направление – это оригинальные исследования китайских исследователей, посвященные джазу. Интересно, что в Китае термином «монография» обозначается не только серьезное научное исследование одного или двух-трех авторов, но и учебно-методическое пособие, написанное одним или двумя авторами. Поэтому среди китайских монографий интерес для нашего исследования представляют и серьезные научные исследования, и учебно-методические работы, и монографии, которые занимают промежуточное положение.

Всего из числа опубликованных в 2019-2021 гг. и хранящихся в Национальной библиотеке Китая мы обнаружили 34 издания. Это разные виды монографий, диссертационные исследования (4), компьютерные обучающие музыкальный файлы – учебные пособия, посвященные джазу. Из них 15, то есть почти половина, посвящена игре на барабанах. Вероятно, остальные аспекты, касающиеся общей теории и практики джазового исполнительства, игре на гитаре или фортепиано, вокального джазового исполнительства или развития слуха занимают примерно такое же место, как и литература, связанная с игрой на ударных инструментах.

Значительный интерес представляет монография Ван Шо и Чу Чжиюн «От притворства к пониманию, краткая история современной музыки» [Ван Шо, Чу Чжиюн, 2020]. Интересно motto исследования: «Никто не понимает вас в жизни, но вы определенно можете найти такую музыку, чтобы понять себя», которое рассказывает о таких направлениях как джаз, блюз, фолк, рок, панк, хип-хоп.

В целом, однако, как и в зарубежных исследованиях, авторы не исследуют особенности музыкального языка стилей джазовой и эстрадной музыки, ограничиваясь общими характеристиками. Такая манера описания очень привлекательна для ознакомления с названными направлениями в общем, но не применима к обучению музыкантов-профессионалов, призванных способствовать развитию своих учеников и способствовать гармоничности музыкального восприятия разных жанров, стилей и направлений современной музыкальной культуры.

Хотелось бы остановиться на нескольких изданных в последние годы монографиях, которые достаточно точно характеризуют отношение к джазовому искусству в современном Китае.

Большой интерес представляет монография Хэ Чунлей, название которой можно перевести как «Кунг-фу джазового барабанщика» [Хэ Чунлей, 2020]. Не погружаясь в глубины философии кунг-фу, отметим, что традиционные боевые искусства Китая – это средство тренировки духа, расширение границ сознания, постижение гармонии и единения с миром. В этом аспекте мы надеялись, что автор сможет показать нам свое видение гармоничного восприятия мира и музыки в ее разных проявлениях. Однако содержание этой книги в основном направлено на отработку навыков рук, ног и комбинированных навыков рук и ног, на координацию и развитие силы, скорости, выносливости, точности. То есть на развитие обычного исполнительского мастерства.

Так книга Лю Дэцзюнь «Душа группы» [Лю Дэцзюнь, 2021] представляет собой сборник упражнений для игры на ударной установке и музыкальных партитур. Коллекция музыкальных партитур содержит 68 классических песен, написанных рядом выдающихся групп и отдельных лиц в материковом Китае. В книге анализируются эти классические для Китая музыкальные произведения, изучается как исполнители на ударных интегрируют свои выступления в создание музыки, и усиливает динамику и взрывную силу исполняемых произведений, а также совершенствуют чувство ритма. Даже само название характеризует повышенный интерес и значимость ударных инструментов в искусстве джаза, что не является, на наш взгляд, единственно верным. Тем более не способствует формированию понимания джазовой музыки, ее интонационной и гармонической сущности.

Для понимания особенностей понимания искусства джаза в Китае интерес представляет диссертационное исследование Цянь Сиюань «Слияние пятиступенного стиля Хань и элементов джаза» [Цянь Си, 2020]. Исследование проведено на основе анализа соответствия музыкального языка Трех фортепианных прелюдий Чжана Шуая и пентатоники эпохи Хань (см. Примечание 1). Сделаны выводы о возможном соотношении элементов джазового стиля и пентатоники, о развитии китайского джазового искусства на основе национальных китайских традиций.

Заключение

Таким образом, говоря о восприятии джазового искусства и музыки эстрадно-джазовой направленности, можно сделать следующие выводы:

- 1) Систематического и глубокого рассмотрения восприятия музыкального языка джазовой музыки в зарубежной и китайской исследовательской литературе нами на сегодняшний день не обнаружено.

- 2) Значение ведущей роли ритма, особенностей интонирования и гармонических особенностей является общепризнанным для понимания специфики восприятия произведений джазовой и эстрадно-джазовой направленности.
- 3) Восприятие современных течений джаза сродни восприятию музыки академических направлений.
- 4) Современная джазовая музыка и национальная китайская музыка могут иметь близкие друг другу формы и механизмы музыкального восприятия.
- 5) И национальная китайская музыка, и музыка эстрадно-джазовой направленности требуют внимания и поиска новых форм для формирования адекватного и гармоничного восприятия, что является крайне значимым в современной музыкальной культуре.

Библиография

1. Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972. 173 с.
2. Ван Шо, Чу Чжиюн. От притворства к пониманию, краткая история современной музыки. Тайбэй, 2020. 222 с.
3. Герцман Е.В. Музыка древней Греции и Рима. СПб.: Алетейя, 1995. 333 с.
4. Земцовский И.И. Человек музицирующий – Человек интонирующий – Человек артикулирующий // Музыкальная коммуникация. Проблемы музыкознания. СПб., 1996. Вып. 8. С. 100.
5. Конен В.Д. Рождение джаза. М.: Советский композитор, 1984. 312 с.
6. Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка, 1994. 160 с.
7. Леонард Н. Джаз и белое американское общество. Zhejiang University Press, 2019. 180 с.
8. Лю Дэцзюнь. Душа группы. Пекин, 2021. 378 с.
9. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 384 с.
10. Назин А.С. Особенности взаимодействия музыкального языка джаза и рок-музыки в XX – начале XXI веков // Общество. Среда. Развитие. 2014. 2 (31) С. 136.
11. Назин А.С. Особенности художественного восприятия джаз и рок-музыки в историческом аспекте // Общество. Среда. Развитие. 2013. 3 (28). С. 150-153.
12. Перри Дж.К. Нетипичный подъем Сингапура. Eight Banners Culture, 2020. 463 с.
13. Хэ Чунлей. Кунг-фу джазового барабанщика. Шэньян, 2020. 76 с.
14. Цянь Си. Слияние пятицветного стиля Хань и элементов джаза. Университет Сучжоу, 2020. 28 с.
15. Цяо Я и др. История джаза. Пекин, 2020. 680 с.
16. Шак Ф.М. Джаз и массовая музыка в социокультурных процессах второй половины XX – начала XXI в.: автореферат дис. ... д-ра искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2018. 49 с.
17. Шулин В.В. Специфика музыкального языка джаза и эстрады // Человек и культура. 2018. № 1. С. 1-9.

To the question of some features of the musical language of jazz music and its perception by listeners in modern China

Jialin Jia

Postgraduate,

Institute of Music, Theater and Choreography,

Herzen State Pedagogical University of Russia,

191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: user2504@gmail.com

Abstract

Adequate perception of different directions, different genres of music is one of the important professional tasks of a modern musician-teacher. To teach how to adequately perceive different

genres, styles and directions of music that function in modern musical culture, to show the way to a harmonious existence in this world is the goal of our dissertation research, which correlates with the Confucian theory of the harmonious existence of a person and the world around him. In this article, the main task is to determine the features of the perception of modern jazz music and pop-jazz works, since these genres of music occupy one of the leading places in the modern musical culture of China, as well as many other modern countries. One of the objectives of the article is to analyze the main directions of the study of jazz art in Russian, foreign and Chinese research literature, to determine the possibilities of their use for our study. It is also important to identify some common features that bring together academic, folk and pop-jazz music. Based on such an analysis, a pedagogical model will be developed that contributes to the development of a harmonious perception of various genres and directions of musical art that exist in modern Chinese musical culture.

For citation

Jia Jialin (2022) K voprosu o nekotorykh osobennostyakh muzykal'nogo yazyka dzhazovoi muzyki i vospriyatii ee slushatelyami v sovremennom Kitae [To the question of some features of the musical language of jazz music and its perception by listeners in modern China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (1A), pp. 169-176. DOI: 10.34670/AR.2022.25.22.089

Keywords

Jazz, pop-jazz trends, music perception, musical perception, pedagogical process, harmonious perception.

References

1. Batashev A.N. (1972) *Sovetskii dzhaz* [Soviet jazz]. Moscow.
2. Gertsman E.V. (1995) *Muzyka drevnei Gretsii i Rima* [Music of Ancient Greece and Rome]. St. Petersburg: Aleteiya Publ.
3. He Chunlei (2020) *Kung-fu dzhazovogo barabanshchika* [Jazz drummer's kung]. Shenyang.
4. Konen V.D. (1984) *Rozhdenie dzhaza* [The birth of jazz]. Moscow: Sovetskii kompozitor Publ.
5. Konen V.D. (1994) *Tretii plast. Novye massovye zhanry v muzyke XX veka* [Third layer. New mass genres in the music of the XX century]. Moscow: Muzyka Publ.
6. Leonard N. (2019) *Dzhaz i beloe amerikanskoe obshchestvo* [Jazz and white American society]. Zhejiang University Press.
7. Liu Dejun (2021) *Dusha gruppy* [Soul of the group]. Beijing.
8. Nazaikinskii E.V. (1972) *O psikhologii muzykal'nogo vospriyatiya* [On the psychology of musical perception]. Moscow: Muzyka Publ.
9. Nazin A.S. (2013) Osobennosti khudozhestvennogo vospriyatiya dzhaz i rok-muzyki v istoricheskom aspekte [Features of artistic perception of jazz and rock music in the historical aspect]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie* [Society. Wednesday. Development], 3 (28), pp. 150-153.
10. Nazin A.S. (2014) Osobennosti vzaimodeistviya muzykal'nogo yazyka dzhaza i rok-muzyki v XX – nachale XXI vekov [Features of the interaction of the musical language of jazz and rock music in the XX – early XXI centuries]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie* [Society. Wednesday. Development], 2 (31), p. 136.
11. Perry J.K. (2020) *Netipichnyi pod'em Singapura* [Atypical rise of Singapore]. Eight Banners Culture.
12. Qian Xi (2020) *Sliyanie pyatitsvetnogo stilya Khan' i elementov dzhaza* [A fusion of the five-color Han style and elements of jazz]. Suzhou University.
13. Qiao Ya et al. (2020) *Istoriya dzhaza* [History of Jazz]. Beijing.
14. Shak F.M. (2018) *Dzhaz i massovaya muzyka v sotsiokul'turnykh protsessakh vtoroi poloviny XX – nachala XXI v. Doct. Dis.* [Jazz and mass music in the socio-cultural processes of the second half of the 20th – early 21st centuries. Doct. Dis.]. Rostov-on-Don.
15. Shulin V.V. (2018) Spetsifika muzykal'nogo yazyka dzhaza i estrady [The specifics of the musical language of jazz and variety]. *Chelovek i kul'tura* [People and Culture.], 1, pp. 1-9.

16. Wang Shuo, Chu Zhiyong (2020) *Ot prityorstva k ponimaniyu, kratkaya istoriya sovremennoi muzyki* [From pretense to understanding, a short history of modern music]. Taipei.
17. Zemtsovskii I.I. (1996) Chelovek muzitsiruyushchii – Chelovek intoniruyushchii – Chelovek artikuliruyushchii [Person making music – Person intoning – Person articulating]. In: *Muzykal'naya kommunikatsiya. Problemy muzykoznaniya* [Musical communication. Problems of musicology]. St. Petersburg. Is. 8.