

УДК 784.92
ББК 85.314-7р

DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-148-153

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО НАРОДНО-ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Лю Ин, Г. П. Стулова

Аннотация. Статья посвящена проблеме становления и развития народного песенного творчества в Китае. На основе анализа специальной литературы авторы приводят классификацию жанровых направлений народных песен, среди них – исторические, трудовые, о природе, о любви, бытовые, обрядовые и детские песни. В народных песнях отражаются мысли и чувства людей, история страны, традиции быта, правила поведения людей в обществе, образы природы, отношение к труду, обрядовые, житейские проблемы и самобытные национальные особенности. На современном этапе развития музыкальной культуры страны народное песенное искусство является неисчерпаемым источником для творческого вдохновения китайских композиторов, как в области вокальных жанров, так и в области инструментальной и классической музыки. В заключение делается вывод о том, что народные песни, отражающие менталитет нации, имеют огромное воспитательное значение для подрастающих поколений людей, которые должны знать историю своей страны, отраженную в памятниках музыкальной культуры и свято хранить национальные традиции. В настоящее время китайские народные песни стали важной темой для дискуссий в музыкальной индустрии. Поэтому наследие народного песенного творчества стало привлекать внимание общественности. Для любой страны образование в начальной и средней школе является краеугольным камнем ее развития и надеждой нации. Поэтому новому поколению людей необходимо с самого рождения прививать любовь к народной песне как основе национальной культуры в повседневной жизни и на всех уровнях образования.

Ключевые слова: китайские народные песни, творчество, происхождение, развитие, национальные особенности, менталитет, жанровые направления, история и культура, воспитательное значение.

Для цитирования: Лю Ин, Стулова Г. П. История становления и развития китайского народно-песенного творчества // Наука и школа. 2024. № 3. С. 148–153. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-148-153.

© Лю Ин, Стулова Г. П., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

THE FORMATION AND DEVELOPMENT HISTORY OF CHINESE FOLK SONGS

Liu Ying, G. P. Stulova

Abstract. *The article is devoted to the problem of the formation and development of folk songwriting in China. Based on the analysis of specialized literature, a classification of genre directions of folk songs is given, among them such as: historical, labor, about nature, about love, everyday, ritual and children's songs. Folk songs reflect the thoughts and feelings of people, the history of the country, the traditions of life, the rules of behavior of people in society, images of nature, attitudes towards work, ritual, everyday problems and original national characteristics. At the present stage of development of the country's musical culture, folk song art is an inexhaustible source of creative inspiration for Chinese composers, both in the field of vocal genres and in the field of instrumental and classical music. The conclusion of the article states that folk songs, reflecting the mentality of the nation, are of great educational importance for the younger generations of people who should know the history of their country, reflected in the monuments of musical culture, and sacredly preserve national traditions. Nowadays, Chinese folk songs have become an important topic of discussion in the music industry. Therefore, the heritage of folk songwriting began to attract public attention. For any country, education in primary and secondary school is the cornerstone of its development and the hope of the nation. Therefore, the new generation needs instilling the culture of folk songs from birth in everyday life and at all levels of education.*

Keywords: *Chinese folk songs, creation, origin, progress, national characteristics, mentality, genre directions, history and culture, educational meaning.*

Cite as: Liu Ying, Stulova G. P. The Formation and Development History of Chinese Folk Songs. *Nauka i shkola*. 2024, No. 3, pp. 148–153. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-148-153.

Народные песни – это одна из древнейших форм искусства, созданных человеком, и ее истоки почти так же стары, как история человеческой цивилизации. В традиционном смысле народная песенная культура обычно используется для исследования истории страны, выявления национального характера, способа выражения мыслей и чувств людей.

Выдающийся китайский мыслитель и просветитель Конфуций (551–479 до н. э.) на основе популярных в то время колядок, обрядовых песен, трудовых песнопений и других народных песен составил первый в Китае поэтический сборник – «Ши Цзин». По сей день эта книга по-прежнему считается одним из истоков китайской литературы. Подробно это описано в статье Фу Ли [4, с. 2]. В этот сборник вошли народные песни пятнадцати вассальных государств, которые были популярны в бассейне Хуанхэ на севере на протяжении 500 лет от династии Западная Чжоу до середины периода Весны и Осени (XI–VI в. до н. э.). Использование реалистических художественных приемов достоверно отражает общественную жизнь, классовые противоречия и многогранную жизнь трудящихся того времени.

В IV в. до н. э. появился еще один сборник литературных текстов народных песен бассейна реки Янцзы – «Чу Ци». Этот сборник был составлен и обработан поэтом Цюй Юанем на основе древних ведьминских (колдовских) песен среднего течения Янцзы. Как рассказала в статье Лю На [3, с. 2], в нем используются

некоторые романтические приемы выражения, и его выдающейся особенностью является то, что он полон древних мифов и легенд.

Во времена династии Западная Хань (112 г. до н. э.) император У из династии Хань основал агентство по управлению музыкой. В его обязанности входило: собирать народные песни и стихотворения литераторов для создания музыки для исполнения их на придворных жертвоприношениях или банкетах. Стихи, которые он собрал и скомпилировал, позже были названы «Стихи Юэ фу» или просто «Юэ фу».

Этот новый стиль поэзии, последовавший за «Ши Цзин» и «Чу Ци», в отличие от них, характеризуется как новая тенденция поэтического реализма.

Народные песни Юэ фу в основном посвящены описанию страданий народа, прямому выражению народной любви или ненависти к угнетателям, а также разоблачению различных противоречий в феодальном обществе. В народных песнях Хань «Юэ фу» важное место занимают произведения на женскую тематику.

Структура народных песен в этот период состояла из нескольких предложений (пятизначных или семизначных). При их исполнении постепенно начали добавлять инструментальное сопровождение. Появление длинных повествовательных песен, таких как «Павлин летит на юго-восток» и «Мулан присоединяется к армии», также свидетельствует о постоянном развитии народного песенного творчества.

Однако нотных записей древних напевов народных песен не сохранилось, и услышать их оригинальное звучание уже невозможно, сохранились только литературные тексты песен. В то же время они теперь внесены в список нематериального культурного наследия Китая, а часть их содержимого сохранилась до наших дней благодаря наследству.

Только в конце XIX в. фольклористы начали записывать наиболее популярные народные песни с использованием «Гонгчипу». Комплексный и плановый сбор, аранжировка, запись и публикация народных песен начались в 1984 г. и продолжались более трех лет. Собранный материал восстановлен в максимальном объеме, куда включены все диалектные версии со всего Китая. Работа по компиляции и публикации сборников народных песен была в основном завершена только к 2004 г., когда появились первые издания: «Сборник китайских народных песен», «Сборник китайских народных рассказов» и «Сборник китайских пословиц». Затем по их образцу отбираются и печатаются уездные и губернские сборники песен родственных жанров.

В народных песнях отражаются события из жизни людей, что и составляет суть национальной культуры, отражающей дух, характер, темперамент, психологические особенности китайского народа, традиции жизни и быта, эстетические вкусы людей и т. д.

Народные песни Китая имеют разную жанровую направленность и отличаются способами их исполнения. Например, при исполнении трудовых песен люди выкрикивают слова песни во время работы в ритме своих движений. Этот момент подробно документирован в работах Ся Е [1, с. 2].

К распространенным жанрам народной песни, кроме трудовых песен, относятся песни о природе, любви, бытовые, обрядовые песни и детские песни.

Трудовые песни. Они исполняются в процессе трудовой деятельности. Это один из древнейших видов искусства в истории человечества. Напряженный труд и тяжелая физическая нагрузка отражаются в «крикливой» манере исполнения песен в определенном ритме. Это играет организующую роль в процессе коллективных трудовых движений, а также выполняет функцию воодушевления рабочих

и стимулирования их энтузиазма. Особенность исполнения трудовых песнопений обычно состоит в том, что пение возглавляет один человек, а затем все остальные поют хором. Поэтому появилась такая форма исполнения, как сочетание хорового и сольного пения. В работах Чэнь Сихая это подробно зафиксировано [2, с. 30].

Песни о природе. Это песни, которые люди поют во время работы в горах или полях. Литературные тексты обычно носят импровизационный характер и имеют широкий спектр тем [2, с. 49]. Например, когда вы восхищаетесь величием гор или прислушиваетесь к журчанию воды, возникают песни, тексты которых просты и понятны. Их содержание в основном отражает радость человека от созерцания красоты природы.

Любовные песни. Существует немалое количество песен, выражающих чувство любви между юношами и девушками. Именно это высказал Чжан Цянь в своей статье [5, с. 4]. Певческий голос высокий, а мелодии по большей части лаконичные, лирические и искренние. Однако в феодальном обществе на протяжении тысячелетий феодальная этика разрушала счастливую жизнь большинства юношей и девушек, что становилось причиной множества трагических жизненных историй. Из-за бедности и нехватки средств к существованию или стихийных бедствий они были брошены в бездну боли разлуки и смерти, и было создано большое количество народных песен, выражающих душевные переживания и тоску молодых людей.

Бытовые песни. Эти песни отличаются минорным характером. Они популярны в городах и поселках, их еще называют «переулочными». Они в основном создаются в процессе бытовой жизни людей и отражают национальные обычаи. Содержание литературных текстов и мелодий довольно широко и проникает во все уголки жизни общества.

Минорные мелодии по своему характеру тоже лиричны, выражают тонкие сокровенные чувства. Они отличаются уравновешенностью структуры формы и четкостью ритма. К основным типам минорных мелодий относятся мелодии, возникшие на основе народных песен династий Мин и Цин (мелодия Мэн Цзянну, мелодия Хуахуа, мелодия Сюэхэбао). Эти местные мелодии имеют обычно песенно-танцевальный характер [2, с. 50].

Музыкальный язык народных песен характеризуется лаконичностью. Содержание музыкальных образов отражают яркие эмоции и переживания людей. Они исполняются легко и отражают самобытный национальный характер и особенности местного колорита.

Обрядовые песни. Это песни, исполняемые для сопровождения народных обычаев и жертвенных церемоний. Они зародилось тогда, когда люди были язычниками и поклонялись природе, как богам. Они фантазировали и различными словами старались произвести впечатление на богов, и в своих молитвах просили богов о благословениях на всякое дело и избавлении от бедствий и болезней.

Детские песни. Китайские песни для детей можно условно разделить на три категории: обучающие, игры и скороговорки. Наиболее распространенными в современном Китае являются игры и скороговорки. Дети поют, играя в игры, а игровые песни обычно имеют простые мелодии и странные ритмы. Скороговорки – это детские песенки, состоящие из слов, которые звучат одинаково и их легко спутать, что позволяет детям практиковаться в произношении. В древнем Китае к наиболее часто используемым развивающим детским песням относятся: «Классика трех иероглифов», «Сто семейных фамилий», «Классика тысячи иероглифов» и др. Во время пения дети могут неосознанно запоминать этикет и нормы обращения с другими людьми [2, с. 71].

За свою тысячелетнюю историю китайская нация накопила богатый производственный опыт и в длительном трудовом процессе развила превосходные личные качества, наряду с этим наблюдается постоянное совершенствование народных песен. Медленно, из криков тяжелого труда в древности и вольных народных песен, постепенно формировалась мелодия с высокой степенью художественности и глубиной содержания литературного текста.

Национальность – это термин, который объединяет эмоции, убеждения и жизненную силу. Каждая нация развивалась по-своему. Народные песни являются основой национальной культуры и неотделимы от других видов искусства. Из-за различий в обычаях региональных культур и эстетических концепциях в разных регионах Китая народные песни сохраняют богатые региональные особенности.

В процессе развития человечества народная песенная культура является неотъемлемой частью музыкальной культуры. В целом нынешнее наследие народной песенной культуры Китая в своем долгосрочном развитии демонстрирует положительную реакцию на исторические события и современную социальную ситуацию, хорошие перспективы развития страны, уникальную культуру и жизненную силу нации.

На современном этапе развития музыкальной культуры страны народное песенное искусство является неисчерпаемым источником для творческого вдохновения китайских композиторов как в области вокальных жанров, так и в области инструментальной и классической музыки.

В заключение следует сказать, что народные песни, отражающие менталитет нации, имеют огромное воспитательное значение для подрастающих поколений людей, которые должны знать историю своей страны, отраженную в памятниках музыкальной культуры, и свято хранить национальные традиции.

В настоящее время китайские народные песни стали важной темой для дискуссий в музыкальной индустрии. Поэтому наследие народного песенного творчества стало привлекать внимание общественности. Для любой страны образование в начальной и средней школе является краеугольным камнем ее развития и надеждой нации. Поэтому новому поколению людей необходимо с самого рождения, от колыбельной матери, прививать культуру народной песни в повседневной жизни и на всех уровнях образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 夏野. 中国古代音乐史文集. 上海: 上海音乐出版社, 1989: (2016年重印). 218. [Ся Е. Сборник истории древней китайской музыки. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 1989 (переиздание в 2016), 218 с.]
2. 陈四海. 中国民族音乐概论. 陕西: 陕西旅游出版社, 2005: 253. [Чэнь Сихай. Введение в китайскую национальную музыку, Шэньси: Издательство туризма Шэньси, 2005. 253 с.]
3. 刘娜. 浅析中国民歌的发展 // 文教教材. 2015. 第10期. [Лю На. Краткий анализ развития китайской народной песни // Культурно-просветительские материалы. 2015. Вып. 10.] URL: https://wenku.baidu.com/view/7696c368f61fb7360b4c65ea.html?fr=literaturese&_wkt_ =1705766681944 (дата обращения: 20.04.2024).
4. 付莉. 中国民歌的起源与发展研究 // 艺术教育. 2014. 第1期. [Фу Ли. Исследование происхождения и развития китайских народных песен // Художественное образование. 2014. Вып. 1.] URL: https://wenku.baidu.com/view/229a5dc56bec0975f565e22c.html?fr=literaturese&_wkt_ =1705766527333 (дата обращения: 20.04.2024).

5. 张谦. 浅析中国民歌的起源与发展 // 时代文学月刊. 2009. 第9期. [Чжан Цянь. «Краткий анализ происхождения и развития китайских народных песен», Литературный ежемесячный журнал Times. 2009. Вып. 9.] URL: https://wenku.baidu.com/view/0614952c48fe04a1b0717fd5360cba1aa9118c48?fr=xueshu_top&_wks_=1705766522798 (дата обращения: 20.04.2024).

REFERENCES

1. Xia Ye. *Anthology of Ancient Chinese Music History*. Shanghai: Shanghai Music Press, 1989 (reprinted 2016). (In Chinese)
2. Chen Sihai. *Introduction to Chinese Ethnic Music*. Shaanxi: Shanxi Tourism Press, 2005. (In Chinese)
3. Liu Na. A brief analysis of the development of Chinese folk songs. *Cultural and Educational Textbooks*. 2015. Iss. 10. Available at: https://wenku.baidu.com/view/7696c368f61fb7360b4c65ea.html?fr=literaturese&_wks_=1705766681944 (accessed: 20.04.2024). (In Chinese)
4. Fu Li. Research on the Origin and Development of Chinese Folk Songs. *Art Education*. 2014. Iss. 1. Available at: https://wenku.baidu.com/view/229a5dc56bec0975f565e22c.html?fr=literaturese&_wks_=1705766527333 (accessed: 20.04.2024). (In Chinese)
5. Zhang Qian. A brief analysis of the origin and development of Chinese folk songs. *Times Literature Monthly*. 2009. Iss. 9. Available at: https://wenku.baidu.com/view/0614952c48fe04a1b0717fd5360cba1aa9118c48?fr=xueshu_top&_wks_=1705766522798 (accessed: 20.04.2024). (In Chinese)

Лю Ин, аспирант, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: i_lu29@student.mpgu.edu

Liu Ying, PhD post-graduate student, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: i_lu29@student.mpgu.edu

Стулова Галина Павловна, доктор педагогических наук, профессор, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: stulova.galina@mail.ru

Stulova Galina P., ScD in Education, Full Professor, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: stulova.galina@mail.ru

Статья поступила в редакцию 22.04.2024

The article was received on 22.04.2024