

© Цзи Яньи, 2022

УДК 788.52

DOI: 10.24412/2308-1031-2022-1-175-182

ФЛЕЙТА СЯО В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Цзи Яньи¹

¹ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 191186, Российская Федерация

Аннотация. Бамбуковая флейта сяо является одним из самых популярных и благородных национальных музыкальных инструментов Китая. Однако исследований данного инструмента ни на китайском, ни на европейских языках почти не существует, чем и продиктована актуальность данной статьи. Флейта сяо обладает уникальным тембром, отличающим ее от других родственных ей инструментов. В статье устанавливаются культурные и философские факторы, обуславливающие специфику звучания сяо, а также их влияние на гармонию и мелодию, свойственную музыке, исполняемой на сяо. В качестве материалов выбраны исследования по философии китайской музыки, энциклопедические статьи о флейте сяо, а также собственные наблюдения автора, которая владеет игрой на данном инструменте. Статья выполнена в русле междисциплинарного исследования, основу которого составляет принцип системности, определивший использование интегративного, системно-функционального методов. Это позволило провести анализ сяо с позиций музыковедения и философии музыки и выяснить, как особенности культуры и философии Китая повлияли на формирование благородного звучания музыки сяо. Автор показывает, что в первую очередь философские установки, а не технические ограничения инструмента способствовали становлению звучания сяо и формированию репертуара для сяо.

Ключевые слова: музыкальные инструменты Китая, бамбуковая флейта, тембр, акустика, гармония, музыкальная выразительность, философия музыки

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Цзи Яньи. Флейта сяо в контексте китайской культуры // *Вестник музыкальной науки*. 2022. Т. 10, № 1. С. 175–182. DOI: 10.24412/2308-1031-2022-1-175-182.

THE XIAO FLUTE IN THE CONTEXT OF CHINESE CULTURE

Ji Yanyi¹

¹ A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, 191186, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The bamboo flute called xiao is one of the most popular and noble music instruments in China. Despite this fact, there are almost no studies of this music instrument either in Chinese or in European languages which shows the relevance of this article. The xiao flute has a unique timbre that distinguishes it from other related instruments. The article establishes the cultural and philosophical factors that determine the specificity of the sound of xiao, as well as their influence on the harmony and melody inherent in music for xiao. Research is based on the philosophy of Chinese music, encyclopedic articles about the xiao flute, as well as the author's (who can play the instrument) own observations. The article is written in line with interdisciplinary research, the basis of which is the principle of consistency, which determined the use of integrative, system-functional methods. It has made possible to analyze xiao from the standpoint of musicology and philosophy of music, and show how the peculiarities of Chinese culture and philosophy influenced the formation of the xiao noble sound. The author shows that philosophical attitudes, not the technical limitations were primary in the formation of the sound and repertoire of xiao.

Keywords: Chinese musical instruments, bamboo flute, timbre, acoustics, harmony, musical expressiveness, philosophy of music

Conflict of interest. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation: Ji Yanyi (2022), "The xiao flute in the context of Chinese culture", *Journal of Musical Science*, vol. 10, no. 1, pp. 175–182. DOI: 10.24412/2308-1031-2022-1-175-182.

Конец XX – начало XXI вв. по праву считается временем интенсивного интереса к изучению восточной культуры, художественно-творческого наследия стран Востока, постижения своеобразия национальных традиций и их истоков. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование китайской музыкальной культуры, истории создания музыкальных инструментов, звучание которых считается настоящим шедевром мирового исполнительства, наполненным божественной силой, сакральным смыслом, отражением философских концептов, существующих в китайской культуре.

В данной статье будут описаны особенности флейты сяо и ее звучания, сформированные под воздействием китайской культуры и философии. Основой изучения стали метод описания, а также диалектический, системный, исторический методы. Литературы, посвященной сяо, исключительно мало на любых европейских языках, что показало исследование автора в крупнейших базах данных JSTOR, ProQuest Dissertations and Theses Global, издательства Oxford University Press и др. На китайском языке научных исследовательских работ, посвященных данному инструменту, также не представлено (производился поиск по базе данных китайских научных работ CNKI – China National Knowledge Infrastructure).

В нескольких европейских и американских исследованиях флейта сяо лишь упоминалась, но подроб-

но не анализировались ее звучание, техника исполнения и т.д. Лишь короткие описания флейты приведены в энциклопедических словарях Britannica¹ и Оксфордском словаре музыкальных инструментов 2014 г. (Thrasher A., 2014). Подробное исследование флейты сяо требует крупного научного обзора или книги, и не может быть представлено в короткой статье, в связи с чем, автор решила начать исследование с философских и культурных аспектов существования данного музыкального инструмента в культуре Китая.

Китайскую музыку, уходящую корнями в культуру II–I тыс. до н.э., можно определить как культурологический концепт, реализующий собственное смысловое поле в пространстве социокультурного бытия. Ее символическое содержание формируют культурные универсалии, предопределяющие симбиоз различных видов искусств: музыки, хореографии, театра и т.д. Китайская музыка постоянно находится в поиске созвучных времени форм и приемов реализации художественной идеи в целях удержания внимания слушательской аудитории, что, несомненно, способствует развитию этого вида художественного творчества.

Подход к строению и созданию китайских музыкальных инструментов значительно отличается от европейского, что влияет и на их непосредственное звучание и технику звукоизвлечения. Отличие заключается в том, что при создании

китайских инструментов мастера стремились превращать «Великую гармонию космоса» в Человеческую гармонию, т.е. ключевым и первоначальным для создания музыкального инструмента является философский подход, а не физические особенности дерева, технических характеристик и т.п.

Китайской культуре свойственно следующее отношение к музыке: «Музыка – это гармония Неба и Земли, часть религии» (Кейдун И., 2003, с. 66). Такое восприятие музыки также исходило из понимания звука как важнейшего элемента мироздания, проявления космоса, великой силы, способной воздействовать на человека как благотворно, так и разрушительно. Концепция звука в китайской музыке основана на идее его самооценности. Анализируя философскую составляющую звука в Китае, В.А. Стасюнайте обращает внимание на то, что в Китае звук являлся важной составляющей бытия, что может влиять как на микрокосм человека, так и на макрокосм (см. подробнее: (2018, с. 12)).

Именно это обусловило появление ряда строгих требований к музыкальному исполнительству, звукоизвлечению, вибрации, характеру тембра, формирующих особую акустику, ауру звучания инструмента. Р. Стеркс описывает эту особенность китайской музыки так: «Музыка должна возбуждать чувства и сердце, приводить в движение тело, руки, становясь вершиной радости» (Sterckx R., 2012, p. 127). Китайцы воспринимали акустические возможности музыкальных инструментов не с точки зрения физики, т.е. не стремились добиться определенных технических характеристик

звука, лишь его эстетической красоты, а использовали звук в рамках определенных практик, которые можно назвать частью антропотехники (технического средства воздействия на человека), обладающих возможностями размещения человека «между мирами» (Кравцова М., 1994, с. 245).

Звуки, издаваемые китайскими музыкальными инструментами, изначально должны были действовать созидательно и приносить пользу людям, отражать глубокое понимание взаимосвязанности и гармоничности всего сущего, радостей мира, его красоты, чувства покоя, в котором пребывает человек, достигший согласия с Природой. Задачей музыки было возвышать человека, как будто «переносить» в возвышенный мир. Этим критериям должен был отвечать и звук бамбуковой флейты сяо, которая признана самой благородной среди китайских музыкальных инструментов благодаря своему мягкому, приглушенному тембровому звучанию. Следовательно, как самый благородный музыкальный инструмент, она должна была нести созидательность в жизнь человека.

Сяо – один из самых древних музыкальных инструментов Китая. Первая известная сяо из птичьей кости датируется примерно 6000 г. до н.э.² К династии Цзинь (265–420 гг. н.э.) сяо обрела вид, почти идентичный современному, но название 箫 «сяо» окончательно было утверждено только во время правления династии Мин (1368–1644 гг. н.э.). Несмотря на неоднократные изменения названий, конструктивно сяо изменялась мало: лишь в XX в. под влиянием европейских музыкальных традиций появилась флейта

с семью игровыми отверстиями, что значительно облегчило исполнение полутонов. Это обстоятельство никак не повлияло на звук сяо, ее тембровые характеристики. Таким образом, современная флейта практически идентична инструменту, сформировавшемуся к началу правления династии Цзинь.

С момента появления сяо была инструментом отшельников и мудрецов, а исполнение на ней воспринималось как одна из форм медитации, способствующей очищению разума от зла. Согласно легендам, звук этой флейты способен привлечь божественных птиц-фениксов, которые могут вознести человека на Небеса, сделать его бессмертным. В «Юэ цзи» («Записки о музыке»)³ звучание сяо сравнивается с дымом, который может достигать мира Богов (Кравцова М., 1994, с. 34). Сяо также использовали для исполнения благородной придворной музыки.

Игра на сяо всегда требовала определенного умения и концентрации, спокойствия, сосредоточенности, что также влияло на особенности тембра инструмента. Ключевой особенностью техники исполнения на этом инструменте является дыхание. Речь идет о дыхании, основанном на системе цигун – энергии ци, ее циркуляции в организме, сильных чувствах и эмоциях. Для исполнения на сяо не требуется большое количество воздуха, главное – характер дыхания, способствующий ровному, спокойному звучанию инструмента.

Изображение возвышенных, скорее позитивных эмоций является одним из ключевых факторов, влияющих на особенности музыки для сяо. Если изображается радость, то

в ней восторженные чувства перерастают в ликующее воспевание всей Вселенной – неба, космоса, людей, любви. Если надо передать скорбь, то она все равно, в большинстве случаев перерастает в изображение величия и красоты всего мироздания. Скорбные настроения не должны подрывать незыблемую прочность Вселенной, а должны всегда венчаться надеждой и торжествующим просветлением. Эта особенность музыки, исполняемой на сяо, продиктована тем, что это представитель «благородных» инструментов.

Тембр определяет индивидуальный характер, окраску звуков сяо, ощущается слушателями «материей», «плотью» звука (Морева Я., 2017, с. 130). Художественная особенность музыки сяо обязательно подразумевает смысловую наполненность. Особенности тембрового звучания сяо, при этом без прямой имитации существующих звуков, способны оказать воздействие на личностно-эмоциональную сферу слушателей из Китая при помощи ассоциаций, свойственных традиционной китайской культуре, позволяющих понять содержание музыкального произведения, его смысл, концепцию, художественный музыкальный образ. Эти коннотации складывались в истории сяо столетиями и передаются в устной традиции национальной культуры.

Акустические тембральные свойства звучания, согласно исследованиям С.В. Пономарева, обеспечиваются особой атакой звука, формантами, участвующими в резонансном усилении обертонов на определенной абсолютной высоте, а также обертонами, способствующими созданию условий различ-

ния тембров при восприятии (2011, с. 8). Функциональная основа тембра сяо, как и других музыкальных инструментов, основана на ее индивидуальных качествах, в частности, темброобразующих средствах (динамике, артикуляции, регистре) и темброобразующих функциях (гармонии, контрапункте (мелодии), ритме).

Динамика флейты сяо – негромкая. Чем короче и толще флейта, тем громче звук, от ее длины зависят точные динамические характеристики. Диапазон флейты сяо – две октавы (есть флейты разного строя). Остальные характеристики обусловлены техникой исполнения, которая на флейте сяо достаточно сложна относительно поперечной флейты ди. Кроме того, как уже упоминалось, это благородный, возвышенный инструмент. В связи с этим исполнение на флейте обычно медленное и мелодичное, ритм размеренный и спокойный. Артикуляция также используется для достижения благородного эффекта и спокойного, ровного звука. На тембр сяо непосредственно влияет материал изготовления – бамбук.

Совокупность темброобразующих средств и функций, в конечном итоге, обуславливает некую «иллюзорность» звучания сяо, характерную именно для данного музыкального инструмента. Гармония, интонационная выразительность при помощи разнообразных приемов и техник (пример)⁴ исполнительского аппарата музыканта (в том числе дыхания), способствует воздействию звучания сяо на слушателей при помощи достижения эмоционального сопереживания и сострадания. При игре на традиционном инструменте

в Китае до сих пор первостепенной задачей считается получение эмоционального отклика в ходе смыслового развертывания произведения.

Флейта сяо широко распространена в исполнительском искусстве в Китае. Она в основном используется в народной музыке, опере, современной музыке, является инструментом оркестра традиционных музыкальных инструментов, симфонического оркестра. Конечно, нельзя сказать, что во всех случаях композиторы и исполнители стремятся передать, а слушатели могут понять все культурные коннотации, свойственные данному инструменту, иногда он используется лишь для красивого звучания. Однако в большинстве случаев этот инструмент определяет благородство, возвышенность, небеса, высшие власти, и это подразумевается и понимается всеми участниками процесса (слушания оперы, фильма, музыки).

В XX в. композиторы продолжали писать произведения для этого инструмента, и новые произведения появляются до сих пор. Отметим среди композиторов XX–XXI вв. тех, кто написал известные произведения для флейты сяо. Профессор Китайской консерватории музыки Фэн Цзыцунь (1904–1987) создал такие известные произведения «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).

Композитор Лю Гуаньлэ (1918–1990) из уезда Ангуо провинции Хэбэй известен своими шедеврами «Птица в тени» (树荫下的鸟), «Голубь

1=B (F 箫 原 音 作 2)   阳 关 三 叠   古 曲

The score consists of 11 lines of handwritten musical notation. It includes various notes, rests, and dynamic markings such as *mf*, *f*, *mp*, *pp*, and *rit.*. There are also performance instructions like *rit.* and *rit. ...* written above the notes. The notation is in a traditional Chinese style, using numbers 1-5 and 6 to represent pitches, with various accents and slurs.

Yueqixuexi.COM

мира» (和平鸽), «Продажа овощей» (卖菜) и «Жасмин» (茉莉花). Профессор Шанхайской консерватории Лу Чуньлин (1921–2018) сочинил такие произведения для сяо, как «Весна Цзяннань» (江南春), «Счастливые новости» (喜讯), «Настоящее и про-

шлое» (今昔), «Полет куропатки» (鹧鸪飞), «Синцзе» (星杰), «Сяофансю» (小芳秀) и «Песня радости» (欢乐之歌). Известны шедевры «Утро» (早晨), «Три – пять – семь» (三五七) и «Пейзажи Уцзян» (吴江风光) Чжао Сунтина (1923–

2001) и «Гусу Син» (姑苏行) Цзян Сяньвэя (род. в 1924 г.). Отметим в большинстве названий этих произведений коннотации со счастьем, яркостью, праздничностью (с чем ассоциируется красный цвет), спокойной природой (птицы, полет – следовательно, стремление в небо).

Итак, исполнительские практики сяо сформировались на идеях эстетической гармонии, тембральной красоты, мелодичности, ритмичности, призванных в первую очередь «перенести» человека с земли на небо посредством звучания инструмента. Достижению этой задачи при исполнении музыки на сяо способствуют характерное звучание, свойственное инструментам из бам-

бука; консонантный, ровный звук, который должен быть приятным для слуха; особенности спокойного и размеренного темпа и ритма.

Таким образом, именно культурно-философские основания стали причиной формирования характерного звучания сяо. Данные культурно-философские основания являются важными для китайской культуры. Характерные философские и культурные коннотации при звучании флейты сяо сохраняются до сих пор, что важно учитывать при игре на данном музыкальном инструменте. При этом инструмент остается востребованным и в современной культуре, и у современных композиторов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Xiao // Encyclopedia Britannica. 28 Sep. 2006. URL: <https://www.britannica.com/art/xiao-musical-instrument> (дата обращения: 10.10.2021)

² Ibid.

³ Один из разделов китайского трактата «Ли цзи» («Книги ритуалов»), приписываемого Конфуцию.

⁴ Более подробно о нотации для флейты сяо см.: (Basics&Notation //

American Wudang. URL: <https://www.americanwudang.com/basics-notation> (дата обращения: 10.10.2021)).

⁵ Шаобай. [少白]. Янгуань Саньцзе (соло Дунсяо). [阳关三叠 (洞箫独奏)]. URL: https://y.music.163.com/m/son/g/1367901528/?userid=4883877814&app_version=8.1.60 (дата обращения: 10.10.2021). (На кит. яз.)

ЛИТЕРАТУРА

Кейдун И.Б. Классический конфуцианский трактат «Ли цзи» и китайский ритуал конца XVII – начала XX в.: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2003. 232 с.

Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая: Опыт культурологического анализа. СПб.: Петербургское востоковедение, 1994. 444 с.

Морева Я.В. Семантика тембра флейты в воплощении художественного образа музыкальных произведений // Вестник культуры и искусств. 2017. № 1. С. 129–134.

Пономарев С.В. К проблеме взаимосвязи тембра и формы в музыкальном произведении: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2011. 30 с.

Стасюнайте В.А. Звуковые практики как антропотехники (на материале традиционной музыкальной культуры Китая): Вы-

REFERENCES

Keidun, I.B. (2003), *Klassicheskii konfutsianskii traktat "Li tszi" i kitaiskii ritual kontsa XVII – nachala XX v.* [The classic Confucian treatise «Li ji» and the Chinese ritual of the late 17th-early 20th centuries.], Cand. Sc. Thesis, Saint Petersburg, 232 p. (in Russ.)

Kravtsova, M.E. (1994), *Poeziya Drevnego Kitaya: Opyt kul'turologicheskogo analiza* [A poetry of Ancient China: a study of cultural analysis], *Peterburgskoe vostokovedenie*, Saint Petersburg, 444 p. (in Russ.)

Moreva, Ya.V. (2017), "The semantics of the flute timbre in the embodiment of the artistic image of musical works", *Vestnik kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Culture and Arts], no. 1, pp. 129–134. (in Russ.)

Ponomarev, S.V. (2011), *K probleme vzaimosvyazi tembra i formy v muzykal'nom*

пуская квалификационная работа. СПб., 2018. 96 с.

Sterckx R. The animal and the daemon in early China. Albany: SUNY Press, 2012. 227 p.

Thrasher A. Xiao // The Grove dictionary of musical instruments. Oxford University Press, 2014. URL: <https://proxy.library.spbu.ru:2634/view/10.1093/acref/9780199743391.001.0001/acref-9780199743391-e-8315> (дата обращения: 10.10.2021).

proizvedenii [To a problem of connection between the timbre and form in music composition], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Moscow, 30 p. (in Russ.)

Stasunaite, V.A. (2018), *Zvukovye praktiki kak antropotekhniki (na materiale traditsionnoi muzykal'noi kul'tury Kitaya)* [Sound practices as anthropotechnics (based on the material of the traditional musical culture of China)], Final qualifying work, Saint Petersburg, 96 p. (in Russ.)

Sterckx, R. (2012), The animal and the daemon in early China, SUNY Press, Albany, USA, 227 p. (in Eng.)

Thrasher, A. (2014), "Xiao", The Grove dictionary of musical instruments, Oxford University Press, Available at: <https://proxy.library.spbu.ru:2634/view/10.1093/acref/9780199743391.001.0001/acref-9780199743391-e-8315> (Accessed 10 October 2021). (in Eng.)

Сведения об авторе

Цзи Яньи, аспирантка III курса кафедры музыкального образования и воспитания, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
E-mail: 332911934@qq.com

Author information

Ji Yanyi, 3rd year postgraduate student of the Department of Music Education and Upbringing at the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University (Saint-Petersburg)
E-mail: 332911934@qq.com

Поступила в редакцию 02.02.2022
После доработки 08.02.2022
Принята к публикации 10.02.2022

Received 02.02.2022
Revised 08.02.2022
Accepted for publication 10.02.2022