(cc) BY

Чжан Цзышу
аспирант
Научный руководитель
Бакланова Татьяна Ивановна
д-р пед. наук, профессор
Институт изящных искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
г. Москва

ИСТОРИИ В МЕЛОДИЯХ: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Аннотация*: в статье проводится исследование истории и культурного наследия китайских народных песен, отражающих исторические изменения и общественное развитие, а также их трансформацию и адаптацию к современным вызовам, подчеркивая их роль в сохранении культурного разнообразия и национальной идентичности.*

Ключевые слова*: китайские народные песни, культурное наследие, исторические изменения, общественное развитие, современные вызовы, трансформация, адаптация, культурное разнообразие, национальная идентичность.*

В процессе исследования богатого и разнообразного культурного наследия Китая, народные песни выделяются своей уникальной привлекательностью в длинном русле истории. Эта статья проведет вас через мир народных песен, исследуя их истоки, развитие и трансформацию в современном обществе. От древних горных песен до современных инновационных интерпретаций, мы вместе увидим, как эти мелодии вливаются в тысячелетнее культурное наследие и как они постоянно эволюционируют в изменяющемся времени, становясь мостом, соединяющим прошлое и будущее.

Происхождение и региональные особенности китайских народных песен.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

В бесконечном историческом потоке, подобном туману, китайские народные песни словно россыпь ярких жемчужин, соединяющих национальную память и местные обычаи. Эти песни – не только музыкальное выражение, но и отражение культуры, истории и общества. Чтобы понять китайские народные песни, необходимо обратиться к их истокам, к длинному пути искусства, уходящему корнями в глубину времён. История китайских народных песен уходит в далёкое прошлое. Одна из самых древних форм народной песни – «горная песня», возникшая в процессе труда сельскохозяйственных работников и охотников, импровизирующих песни. Эти ранние народные песни были не только спутниками труда, но и выражением чувств, содержащими благоговение перед природой, любовь к жизни и надежду на будущее. В процессе неустанного пения и эволюции народные песни постепенно обрели богатое разнообразие стилей и форм. Обширная территория Китая способствовала многообразию стилей народных песен. Например, в регионе Цзяннань песни известны своей нежностью и изысканностью чувств, напоминая лёгкий дождь и ветер водной страны, мягкие и плавные. Мелодии «Цзяннань сычжу» несут в себе местные особенности и служат источником вдохновения для поэтов и художников. В отличие от этого, народные песни западных нагорий демонстрируют суровый и беспечный стиль. Будь то длинные мелодии Тибетского нагорья или многоголосые песни нагорья Юньнань-Гуйчжоу, они полны почитания природы и стремления к свободной жизни. В северо-восточной части Китая народные песни выражают героические подвиги, любовь к родине, наполнены героизмом и трагизмом, отражая суровые природные условия региона и исторические войны. Ритмичные и высокие мелодии северо-восточных народных песен, как мир льда и снега, обладают сильным воздействием и впечатляющими ощущениями. Несмотря на разнообразие стилей северных и южных народных песен, они все несут в себе глубокий культурный фундамент. Истории, содержащиеся в народных песнях, часто происходят из народа и отражают состояние жизни обычных людей, их эмоциональный опыт и ценностные представления. Они не только форма устного ис-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

кусства, но и символы общинной памяти и культурной идентичности. Например, в некоторых местах народные песни являются неотъемлемой частью свадеб, похоронных обрядов и праздничных торжеств, передавая традиционные обычаи и местные верования из поколения в поколение. С другой стороны, китайские народные песни также являются свидетелями исторических изменений и социального развития. От аграрного общества до индустриализации и современного развития, народные песни отражают отпечатки эпох в своём постоянном эволюционном процессе. В волне современности некоторые традиционные народные песни сталкиваются с угрозой исчезновения, но одновременно многие стараются сохранить и возродить их. Новое поколение музыкантов и учёных, опираясь на традиции, сочетают народные песни с современными музыкальными элементами, придавая им новую жизненную силу. Китайские народные песни – не просто песни, они свидетели истории, носители культуры и выражение национальных чувств. Изучая мелодии народных песен, мы можем глубже понять богатую региональную культуру, историческое наследие и социальные изменения Китая. Тщательно изучая эти песни, мы не только сможем оценить местные обычаи разных регионов, но и проникнуть в глубины души нации.

Истории и культурное наследие в китайских народных песнях.

Глубокое погружение в мир китайских народных песен – это как чтение живой исторической хроники, оживляющей разнообразные социальные пейзажи. Эти песни – не просто сочетание нот, они являются носителями культуры и историй, рассказывающих о древних легендах, исторических перемен и жизни народа. На просторах Китая каждый регион обладает своими уникальными историями и культурным фоном в народных песнях. От повествовательных песен бассейнов Хуанхэ и Янцзы до мелодий рыбацких деревень на юге и пастушьих песен западных высокогорий – каждая форма народной песни несет в себе различные исторические воспоминания и региональную культуру. Во-первых, давайте рассмотрим, как народные песни играют важную роль в рассказывании истории. Могучий поток китайской истории величественен, а народные песни выполняли

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

функцию записи и распространения истории. В эпоху, когда письменные записи отсутствовали, народные песни были важным средством передачи истории. Например, древняя народная песня «Муланьши» переносилась устно на протяжении тысяч лет, рассказывая трогательную историю женщины-героя, заменившей своего отца в армии. Такие песни не только передают личное мужество и дух самопожертвования, но и отражают социальные условия и ценности той эпохи. Перейдем к конкретной региональной культуре, где народные песни отражают культурные особенности различных народов и регионов. В регионах меньшинств, таких как мяо и тибетцы, народные песни являются важным средством культурного наследия и социального взаимодействия. Эти песни содержат уважение к предкам, почитание природы и наблюдения за обществом. Например, тибетский эпос «Король Гэсар», передаваемый через пение, является не только сочетанием музыки и литературы, но и символом тибетской культуры.

Кроме того, китайские народные песни содержат богатые элементы повседневной жизни. Эти песни отражают сельскохозяйственную культуру, праздничные торжества, любовные и семейные истории. В повседневности они свидетельствуют о развитии общества, записывая эмоции и образ жизни народа. Например, мелодии региона Цзяннань часто изысканно изображают радости и печали простых людей, передавая изменения жизни поколений через песни, передаваемые среди народа. Китайские народные песни также являются инструментом народного образования и передачи моральных ценностей. Через тексты песен передаются такие традиционные добродетели, как почтение старших, верность и трудолюбие. В прошлом эти песни были одним из способов, с помощью которого родители обучали своих детей, а учителя – своих учеников. Например, многие колыбельные не только помогали усыпить ребенка, но и были первым средством культурного и нравственного образования для детей. Однако со временем некоторые традиционные народные песни сталкиваются с угрозой исчезновения. Урбанизация, глобализация и современный образ жизни угрожают передаче традиционных народных песен. Особенно молодое поколение, которое чаще контактирует с современной

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

поп-музыкой, ограничено в интересе и понимании народных песен. Следовательно, сохранение и передача этих драгоценных культурных наследий становится срочной задачей. В ответ на этот вызов китайские художники и ученые предпринимают различные меры для защиты народных песен. С одной стороны, они стремятся к сбору, систематизации и исследованию народных песен, чтобы уберечь эти ценные культурные наследия от забвения со временем. С другой стороны, они также исследуют инновационные способы сочетания народных песен с современными музыкальными элементами, чтобы привлечь внимание и интерес молодежи. Например, некоторые народные песни были переаранжированы и интерпретированы заново, сочетаясь со современными музыкальными стилями, делая их более близкими к современным вкусам слушателей. Истории и культурное наследие в народных песнях отражают разнообразие и глубину китайской культуры. Они не просто сочетание мелодий и слов, но и совокупность истории, культуры и эмоций нации. Глубокое понимание и исследование народных песен позволяют лучше осознать богатую традиционную культуру и социальные изменения Китая. Тщательно изучая эти песни, мы не только можем оценить местные традиции различных регионов, но и проникнуть в глубины души нации.

Современные вызовы и инновации: *трансформация и развитие китайских народных песен*.

С быстрым развитием времени китайские народные песни сталкиваются с беспрецедентными вызовами и трансформацией. В волне глобализации и модернизации эти традиционные музыкальные формы должны не только стараться сохранить свою уникальность и жизнеспособность, но и идти в ногу со временем, создавая новые формы выражения и содержание. Во-первых, мы должны осознавать вызовы, которые современное общество предъявляет китайским народным песням. С распространением телевидения, интернета и социальных сетей способы, которыми современные люди взаимодействуют с музыкой, претерпели огромные изменения. Поп-музыка, рок, электронная музыка и другие современные музыкальные формы доминируют среди молодежи, что представ-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ляет серьезный вызов для среды существования традиционных народных песен. Кроме того, в процессе урбанизации многие люди переехали из сельских районов в города, что привело к разрыву в передаче народных песен. Многие народные песни, передаваемые из поколения в поколение, постепенно уходят на периферию или даже исчезают в процессе модернизации. Однако, сталкиваясь с этими вызовами, китайские народные песни также переживают процесс самообновления и трансформации. Одним из важных направлений является сочетание с современными музыкальными элементами, создание новых форм выражения. Многие музыканты начали экспериментировать с сочетанием народных песен и современных музыкальных стилей, включая джаз, рок и даже электронную музыку. Такое пересечение жанров не только привлекает новую аудиторию к народным песням, но и придает этим традиционным композициям новую жизненную силу. Например, некоторые музыканты сочетают традиционные песни мяо с современной электронной музыкой, создавая произведения, которые обладают как национальными, так и современными чертами, и пользуются популярностью среди молодежи. Помимо инноваций в музыкальном стиле, применение современных технологий также открывает новые возможности для передачи и развития народных песен. Расцвет интернета, социальных сетей и онлайн-музыкальных платформ позволяет народным песням преодолевать географические ограничения, становясь доступными для более широкой аудитории. Онлайн-курсы, видеоуроки и другие средства облегчают процесс обучения и передачи народных песен. Кроме того, применение цифровых технологий также делает возможным сохранение и восстановление старинных народных песен, защищая это культурное наследие от забвения. В процессе современной трансформации народных песен появилось множество людей и организаций, стремящихся к защите и продвижению народных песен. Они организуют фестивали народной музыки, концерты, мастер-классы и другие мероприятия, повышая общественное внимание и осведомленность о народных песнях. Некоторые местные правительства и культурные учреждения также

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

начали придавать большое значение защите и передаче народных песен, например, создавая базы для передачи народных песен и финансируя соответствующие исследования и публикации. Эти усилия не только способствуют сохранению народных песен, но и усиливают их влияние в современном обществе. Кроме того, развитие современных народных песен также включает их распространение за рубежом. С растущим влиянием китайской культуры на международной арене, китайские народные песни начинают выходить за пределы страны и привлекают внимание аудитории со всего мира. На международных музыкальных фестивалях и в культурных обменах часто можно увидеть китайские народные песни. Такие транскультурные обмены не только способствуют международному признанию народных песен, но и укрепляют взаимопонимание и уважение между различными культурами.

Список литературы

1. 李东璟. 《中国传统民歌艺术的传承与风格研究》［Ｍ］. 中国书籍出版社 ·2023 年 5 月（Ли Дунцзин. Исследование традиционного искусства китайской народной песни: наследие и стиль / Ли Дунцзин. – Пекин: Издательство книг Китая, 2023).

2. 陈书录. 《中国历代民歌史论》［M］. 经济科学出版社，2017 年 11 月（Чэнь Шулу. История народных песен различных эпох Китая / Чэнь Шулу. – Пекин: Издательство экономических наук, 2017).

3. 黄允箴. 《中国民歌与风土》[Ｍ]. 上海音乐出版社，2016 年 3 月. – 480 页. ISBN 9787552309591（Хуан Юнчжэнь. Китайские народные песни и локальные особенности / Хуан Юнчжэнь. – Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2016. – 480 с.).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)