

Н.Ю. Агеева

ИБ РАН

Китайская народная инструментальная музыка и музыкальные инструменты при династиях Сун (960–1279) и Юань (1279–1368)

Китайская народная инструментальная музыка имеет древнюю историю. Издавна инструментальная музыка широко звучала во время праздников, свадебных и погребальных обрядов, на храмовых гуляньях, придворных церемониалах и торжествах. Она получала развитие в танцевальном, вокальном искусстве, в народном жанре сказа и пения. В истории развития инструментальной музыки использование различных наборов музыкальных инструментов, разнообразные композиции и стили исполнения способствовали формированию различных видов исполнения: сольное, ансамблевое, оркестровое и народно-оркестровое коллективное исполнение. Народная инструментальная музыка, распространенная ныне в различных регионах Китая, развивалась на протяжении многих веков под влиянием региональных особенностей и местных обычаев и поэтому обладает колоритной региональной спецификой. Кроме того, в различные исторические периоды один и тот же музыкальный материал мог исполняться по-разному. И для того имелись все возможности – традиционный китайский оркестр включал около 100 видов музыкальных инструментов. Самая большая группа, около 30 видов, – струнная (щипковые и смычковые). Среди щипковых инструментов в основном применялись *сэ*, *цин* и *пина* (4-струнная лютя). Среди смычковых (общее название этой группы – *ху*) наиболее распространены были *эрху*, *сыху*, *баньху*, *цзиньху* и др. Наиболее популярен *эрху* – 2-струнный инструмент, он использовался как сольный и оркестровый профессионалами и любителями. К группе духовых относились: *сяо* (продольная флейта) и *пайсяо* (многоствольная флейта), состоявшие из нескольких бамбуковых трубочек различной длины и позволявшие получить весьма разнообразный диатонический звукоряд; *чи* и *ди* – поперечные флейты; *сона* – инструмент с двойной тростью (род упрощенного гобоя). Среди язычковых духовых – *шэн*, инструмент очень

© Агеева Н.Ю., 2009

древнего происхождения. С *шэном* было связано много легенд и верований, его звучание считалось похожим на голос фантастической птицы-феникса. Среди ударных – *яогу* (род тамбурина), *баньгу* (односторонний малый барабан), *бочжун* (род колокола, подвешенного на перекладине), *бяньчжун* (набор *чжун*ов – колоколов, образующих определенный ладовый звукоряд) (см. [4]).

С древности вплоть до наших дней создано множество сольных инструментальных произведений. Однако исторически строгая грань между сольными и ансамблевыми произведениями для народных музыкальных инструментов отсутствовала. Иными словами, допускалось как сольное, так и ансамблевое исполнение одной и той же музыкальной композиции. Ансамблевая музыка исполнялась на два и более голосов, причем каждый голос исполнялся отдельным музыкантом.

Народные инструментальные композиции традиционно делятся на два вида – *даньцюй* «песня» и *таоцюй* «цикл песен». Песня представляет собой отдельную типовую мелодию, а цикл песен – несколько типовых мелодий или соединение отрывков нескольких отдельных композиций. Традиционная инструментальная композиция имеет тему. Иногда тема указывает на содержание композиции, а в остальных случаях не имеет прямого отношения к содержанию мелодии.

Народная инструментальная музыка традиционно делится в зависимости от видов применяемых при исполнении основных музыкальных инструментов на струнно-духовую музыку (*сычжун юэ* 丝竹乐), струнную музыку (*сяньсо юэ* 弦索乐), ударно-духовую музыку (*чуйда юэ* 吹打乐) и ударную музыку (*логун юэ* 锣鼓乐).

Струнно-духовая музыка является одной из форм ансамблевого исполнения народной инструментальной музыки, которую формируют один или два основных струнных и духовых инструмента, нередко в тесном сочетании с рядом других духовых, струнных, а также ударных инструментов. Для струнно-духовой музыки характерны тонкость выражения, мягкость, легкость и мелодичность.

В струнной музыке основная роль отведена струнным инструментам. Она отличается изысканностью, изяществом и больше подходит для камерного исполнения.

Ударно-духовая музыка является также формой ансамблевого исполнения народной инструментальной музыки, в которой одновременно применяются духовые и струнные (либо только духовые) и ударные инструменты. Такая музыка подходит для исполнения под открытым небом и отлично передает дух торжеств, побед, знаменательных событий.

Чисто ударная музыка обладает разнообразием красок, ритмичностью, идеальна для передачи бурных и сильных эмоций и чаще исполняется под открытым небом.

Хотя в сунскую и юаньскую эпохи еще продолжали использовать музыкальные инструменты эпохи Тан (618–907) и периода Пяти династий (907–960), с одной стороны, непрерывно шло совершенствование

старых инструментов, а с другой – появлялось множество новых. Кроме того, для старых инструментов продолжали писать музыкальные произведения, например для люти *pipa* – щипкового струнного музыкального инструмента (см. [1, с. 190–191]), к этому времени уже произошла разбивка ладов (*пинь* 品) как для удобства исполнения, так и для расширения и обогащения новыми красками в звучании этого древнего инструмента. В эпоху правления династии Юань, вопреки обывательскому мнению о сугубо разрушительном влиянии монголов как на Китай в целом, так и на сформированную предыдущими столетиями культуру Китая, также продолжали создаваться новые инструментальные музыкальные произведения для сольного исполнения. Так, например, была создана и получившая известность пьеса для *pipa*: *Хайцин на тяньэ* 海青拿天鵝 («Хайцин бьет лебедя»)¹. В пьесе описывается, как храбрый беркут Хайцин сражается в небе с лебедем и побеждает его. В этом музыкальном произведении красноречиво отражены основные эпизоды жизни северных народов Китая в древности, для которых главным источником существования была охота. Еще с тех времен это сочинение горячо полюбилось простому китайскому народу и, пройдя сквозь времена последующих эпох Мин и Цин, дошло до наших дней.

Именно к эпохе правления монгольской династии Юань восходит содержащееся в разделе «Ли юэ чжи» («Записки о ритуальной музыке») сочинения «Юань ши» («Истории [династии] Юань») первое упоминание о смычковом музыкальном инструменте под названием *хуцинь* 胡琴 (другое название *эрху*): «Создает музыку, подобную огню, сам инструмент – с головой дракона, имеет две струны, изогнутый смычок, при этом струны и волос смычка сделаны из [волос] конского хвоста» [7, с. 96]. Уже позднее, в эпоху Мин, один из чиновников по имени Юцзы (尤子) заказал картину под названием «Осенний парадный банкет в зале Единорога», на которой изображен *хуцинь* с головой дракона, двумя струнами, сделанными из волос конского хвоста, и по форме очень похожий на современный *эрху* (см. [там же]). Значительно позже благодаря существованию именно этой единственной картины люди узнали, как выглядел старинный *эрху* эпохи Юань.

Дело в том, что в эпоху Мин все обычаи и нравы династии Юань, одежда, прически, бороды чужеземных варваров подвергались гонениям, были под запретом, все уничтожалось. Естественно, что *хуцинь*, являясь музыкальным инструментом монгольских чужеземцев, подвергся забвению, на нем перестали играть вплоть до времени правления династии Цин, а точнее, императора Цяньлуна (1736–1795), когда *хуцинь* стал входить в состав оркестра Пекинской оперы, будучи незаменимым и излюбленным инструментом в дворцовой музыке, без него, собственно, как и без участия *pipa*, стали немислимы народная песня и театр.

И в наши дни *эрху* – один из наиболее популярных в Китае музыкальных инструментов, применяется для сольной игры, в ансамблях, в обычных оркестрах, для аккомпанемента в оркестрах музыкальной

драмы и оперы. Эрху не только профессиональный инструмент, он также широко популярен и среди любителей в самых разнообразных слоях городского и сельского населения.

Стоит еще раз отметить, что музыкальные инструменты, уже существовавшие в предыдущие династии, не только сохранились во времена династий Сун и Юань, но и значительно расширили область применения. Распространились такие музыкальные инструменты, как *били* 篳篥 или 觱篥 (бамбуковый рожок), *дагу* 大鼓 (большой барабан на ножках), *чжангу* 杖鼓 (кожаный барабан с перетянутым корпусом)², кастаньеты *пайбань* 拍板, поперечная флейта *ди* 笛, струнные инструменты *пила* 琵琶, *чжэн* 箏, ударный инструмент *фансян* 方响 (рама с подвесными медными пластинками), губной органчик *шэн* 笙, многоствольная флейта *пайсяо* 排箫, флейта *сяо* 箫 и дудка *гуань* 管, старинная лютя *жуаньсянь* 阮咸, семиструнный *цинь* – *цисяньцинь* 七弦琴, струнно-смычковый инструмент из двух струн *цзицинь* 嵇琴 и др. Из всего этого многообразия во времена Сун в придворных музыкальных школах особо важное место занимали *били*, *дагу*, *чжангу*, *пайбань*, *ди*, *пила*, *фансян* и *чжэн*.

Инструмент *чжангу* существовал уже во времена Тан, он был как «бочка (ведро), покрытая лаком, удары наносились с двух сторон», это было другое название двустороннего барабана *цзегу* 羯鼓 (вероятно, заимствован у народности *цзе*, терр. пров. Шаньси). Или возьмем, например, духовой музыкальный инструмент *шэн*. Во времена Сун было распространено три его вида: *юйшэн* 竽笙, *чаошэн* 巢笙 и просто *шэн*; в то время все они имели по 19 язычков – *хуан* 簧. В сунское время в районах современной провинции Сычуань появился еще один вид – *фэншэн* 风笙, 36-язычковый (см. [6; 8, с. 144]).

Еще один пример: во времена Тан уже существовал струнный инструмент *ячжэн* 轧箏. В сунскую эпоху он изменил название на *яцинь* 轧琴, при игре на нем «...применяли бамбуковую дощечку изогнутой формы (похожую на правую часть иероглифа 轧. – Н.А.) с размягченным (润) концом и „скрипели“ (轧) им по струнам» (см. [8, с. 110–111; 6, с. 151–152]). Это один из видов струнных инструментов, по струнам которого «терли» или «чиркали» (擦), он дошел до наших дней, преобразовавшись в последствии в смычок (с тетивой из конского волоса), которым водили по струнам *чжэна* (см. [1, с. 192]).

В источниках повсеместно стали появляться названия новых инструментов. Например, *цзицинь* 嵇琴 также является одним из струнно-смычковых инструментов, состоит из двух струн, смычок зажимается между струнами, и таким образом исполняется музыка, *цзицинь* является предшественником музыкальных инструментов семейства *хуцинь*. Он также имеет название *сицинь*. Он был в моде уже во времена Северной Сун (960–1127). Существует такой рассказ об этом инструменте. Однажды во дворце был парадный обед (пир), учитель музыки придворной школы Сюй Янь 徐衍 играл на *цзицине*, но во время его выступления на

инструменте совсем некстати оборвалась одна струна. Высокочлассный музыкант, Сюй Янь не прекратил игру для замены струны, а продолжал играть на одной оставшейся струне и так закончил свое выступление.

Такие инструменты, как трехструнный щипковый инструмент *саньсянь* 三弦, стойки с комплектом из 13 гонгов *юньао* 云璈, *хобусы* 火不思 или *хуньбусы* 浑不似 – четырехструнная монгольская лютия, а также *синлунишэн* 兴隆笙 («надувной *шэн*») – язычковый музыкальный инструмент, свирель с мехами, – все также появились во времена Сун и Юань. *Юньао* также называется *юньаоло* 云璈铎, это ряд маленьких медных (бронзовых) гонгов, построенных по порядку и подвешенных на деревянной полке (рамке, подставке). *Хобусы*, или *хуньбусы*, также *хубосы* 胡拨四, – щипковый музыкальный инструмент, принесенный из западных земель, у него четыре струны, длинный гриф, колки расположены с одного бока грифа.

Синлунишэн – ранняя форма западного органа (т.е. клавишно-духовой инструмент), был принесен в Китай во времена правления поздней Сун (1260–1264) из Центральной Азии (в качестве подношения нынешним мусульманским нацменьшинством *хуэй* юаньскому двору, когда династия Юань еще не была у власти в Китае, см. [5]), использовался во дворцах во время пиршеств. Об этом имеются записи в «Юань ши» («Истории [династии] Юань»). В то время арабы имели довольно богатые знания о воздушном и гидравлическом давлении и применяли эти принципы при создании органа. В средние века они принесли орган в Европу. А уже на основе этого принесенного арабами органа в Европе был создан современный клавишный орган, ставший «отцом» европейской гармонической музыки. В Китае в то время не было подобных научных знаний, и, после того как *синлунишэн* был принесен в Китай, он лишь ограниченно использовался при дворе. И хотя в период с 1314 по 1321 г. на его основе было создано 10 видов дворцовых *шэнов* (*дяньтиншэн* 殿庭笙), после этого сколько-нибудь заметного прогресса в развитии данного вида инструментов не замечалось, а в конце Юань они и вовсе исчезли из императорского дворца (см. [8]). Изображения этого инструмента нам найти не удалось, но в «Юань ши» дается его краткое описание: «*Синлунишэн*, инструмент для [исполнения] музыки на парадных обедах, сделан из дерева махил (*наньму* 楠木), форма подобна раскрытой [под прямым углом] книге, поверхность ровная и сверху заостренная кромка...» На этой плоской поверхности, как на обращенном в зрительный зал экране, были вырезаны различные изображения: мушмула, фазаны, бамбук, облака, чудотворный лик Будды (宝相); задняя стенка была разделена на три части, средняя треть была пустотна, подобно пустотности тыквы-горлянки, из которой делался *шэн*. Также имелись вертикально расположенные бамбуковые трубки различной величины. Снизу находилось сиденье музыканта. При исполнении музыки были задействованы три человека: один работал воздуходувом, другой исполнял музыку непосредственно на клавишах, а третий двигал

задвигали, как на современном органе. Зрители, слушая музыку, смотрели на экран и вырезанные на нем образы (см. [9, цз. 72, примеч. 23]).

Во время Южной Сун (1127–1279) в притонах – публичных или игорных домах (*вацзы гоулань* 瓦子勾栏) игралась тихая, нежная музыка (*сюэ* 细乐) в коллективном исполнении на флейте *сяо* 箫 и дудке *гуань* 管, губном органчике *шэне* 笙, *цзицине*, *фансяне* 方响 и других инструментах; иногда исполнялась «чистая, прозрачная» музыка (清乐) совместно на *шэне*, поперечной флейте *ди* 笛, бамбуковом рожке *били* 篳篥 (или 篳箫), *фансяне*, маленьком барабанчике *сяотигу* 小提鼓, кастаньетах *пайбань* 拍板 и других инструментах; иногда брались один-два инструмента, такие, например, как *цзицинь* и *сяо* (или *гуань*), и под их двойной ритм совместно с игрой на старинной лютне *жуаньсянь* 阮咸 исполнялась музыка «маленьких инструментов» (*сяоюэци* 小乐器) и др. Иногда еще брались кастаньеты *пайбань*, барабаны *гу* и флейта *ди*, и под аккомпанемент этих инструментов, где главными были ударные, рассказчики на улицах городов выступали с рассказами, причем ударными кастаньет подчеркивалось важное место рассказа; такие группы артистов обычно состояли из трех–пяти человек (см. [6; 8]).

Во дворцовых оркестрах играли в основном придворные музыканты, а также войсковые (походные) музыканты. Их было довольно много, а соответственно и видов музыкальных инструментов было множество. Так, например, во времена Северной Сун придворные музыканты использовали следующие инструменты: бамбуковый рожок *били*, флейту *лунди* 龙笛, губной органчик *шэн*, дудку *сяо*, окарину *сюнь* (или *сюань*), поперечную бамбуковую флейту с 7–8 отверстиями *чи* 篪, струнный инструмент *пипа*, цитру *кунхоу*, ударный инструмент *фансян*, кастаньеты *пайбань*, кожаный барабан с перетянутым корпусом *чжангу*, большой барабан на ножках *дагу*, двусторонний барабан *цзегу*, всего 13 видов; среди них в оркестр входило 50 музыкантов с *пипа*, 10 музыкантов с *пайбань*, 200 музыкантов с *чжангу*. Поэтому весь оркестр в целом состоял из весьма значительного количества музыкантов и инструментов (см. [6; 8]).

Резюмируя сказанное, можно сказать, что развитие музыки и появление новых музыкальных инструментов в Китае во времена Сун и Юань происходило очень активно и плодотворно и стало огромным вкладом не только в музыкальную культуру Китая, но и в сокровищницу мировой музыкальной культуры в целом. Несомненно, эта тема требует дальнейшего детального исследования.

Примечания

¹ Хайцин – название охотничьего беркута, с помощью которого охотились на птиц, в том числе и на лебедей.

² По одной стороне *чжангу* ударяли палкой, по другой – рукой. Во времена Сун *чжангу* использовали для исполнения музыки не только оркестры, но и сольные исполнители.

Литература

1. *Агеева Н.Ю.* Об иноземном происхождении некоторых струнных музыкальных инструментов Китая // Материалы XXXVIII НК ОГК. М., 2008.
2. *Алендер И.З.* Музыкальные инструменты Китая. М., 1958.
3. Большой китайско-русский словарь. Под ред. И.М. Ошанина. М., 1983–1984. Т. 1–4.
4. *Виноградова Т.И., Желоховцев А.Н.* Китайская музыка // Муз. энцикл. (электронная версия). М., 2006.
5. Чжунго диван пу (Родословные китайских императоров). Тяньцзинь, 2003.
6. Чжунго иньюэ тунши цзяньбянь (Краткая история китайской музыки). Цзинань, 1999.
7. Чжунго иньюэ цыдянь (Словарь по китайской музыке). Пекин, 1984.
8. Чжунго иньюэ ши (История китайской музыки). Под ред. Цинь Сюй. Пекин, 2001.
9. Юань ши (История [династии] Юань) (электронная версия).