

Го Тинтин
Guo Tingting

НАСЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГУЦИНЯ В КИТАЕ

INHERITANCE OF CHINESE GUQIN CULTURE AND ART

Го Тинтин – аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург); 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9. E-mail: st104133@student.spbu.ru.

Guo Tingting – Postgraduate Student, Saint Petersburg State University (Russia, Saint Petersburg); 199034, Saint Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9. E-mail: st104133@student.spbu.

Аннотация. Гуцинъ является представителем традиционной китайской культуры. Искусство игры на гуцине воплощает в себе моральные нормы и воззрения конфуцианства, даосизма и дзен-буддизма. Игра на гуцине порождает всплеск человеческих эмоций и объединяет природу и жизнь, культуру и искусство. В статье анализируется наследование культуры и искусства гуциня в трёх аспектах. Прежде всего, кратко описываются история гуциня и его строение. Во-вторых, исходя из трёх аспектов (различные партитуры, школы и музыкальные произведения для гуциня) анализируются способ передачи и эволюция гуциня в процессе исторического наследования. Наконец, подробно описан современный способ наследования искусства гуциня. Автор подчёркивает важность эффективного распространения культуры и искусства гуциня в современном обществе. Представленные в статье методы и примеры современного наследования искусства гуциня способствуют достижению цели содействия распространению традиционной китайской культуры и содействия наследованию и развитию традиционной китайской культуры.

Summary. Guqin is the representative of traditional Chinese culture, and its performance art embodies the moral standards and viewpoints of Confucianism, Taoism and Zen. Playing the guqin can stimulate people's emotions and integrate nature with life, culture and art. The article analyzes the inheritance of guqin culture and art from three aspects. Firstly, the history and structure of Guqin are briefly introduced. Secondly, it analyzes the inheritance mode and historical evolution of Guqin in the process of historical inheritance from the aspects of music score, genre and repertoire. Finally, the paper expounds the modern inheritance mode of Guqin art in detail, and emphasizes the importance of effectively spreading Guqin culture and art in modern society. The methods and examples of modern guqin art inheritance mentioned in this paper are helpful to realize the goal of promoting the spread of traditional Chinese culture and promoting the inheritance and development of traditional Chinese culture.

Ключевые слова: гуцинъ, музыка, Китай, искусство, традиционная культура, наследование.

Key words: guqin, music, China, art, traditional culture, inheritance.

УДК 78.01

Введение

Гуцинъ – древнейший щипковый инструмент Китая, он имеет богатую культурную историю и отражает философию, эстетику и мировоззрение древнего китайского народа [5, 56]. Гуцинъ, также известный как «семиструнный цинь» [15], входит в состав восьми видов музыкальных инструментов как «шёлковый» (см. прим. 1). Длина современного гуциня обычно составляет от 119 до 125 см [9, 15]. Самый ранний гуцинъ изготавливался в форме туловища феникса или человеческой фигуры: он имел лоб, шею, плечи, туловище, талию и хвост. Символизируя каждую часть человеческого тела, он показывал то значение, которое древние китайцы придавали образу благородного мужа с опрятной одеждой, хорошими манерами, высокими моральными качествами и надлежащим поведением [8, 24].

История гуциня насчитывает более 2000 лет, у китайских классиков имеются различные записи о его происхождении. Среди возможных создателей гуциня отмечают Фуси, Шэньнуна, Хуан-ди, Ян-ди, Яо, Шуня, Вэнь-ди и У-ди (см. прим. 2) [14]. Версии происхождения гуциня разно-

образны, что отражает его долгую и богатую историю. В настоящее время археологи и эксперты придерживаются теории, что создателем инструмента был Шунь. Археологические данные показывают, что в Китае начали выращивать тутового шелкопряда в период правления Шуня, производство шёлка явилось материальной основой для создания музыкального инструмента (так как это основной материал для струн гуциня).

Самый ранний обнаруженный гуцинь относится к периоду Воюющих царств (476–221 гг. до н. э.). Это десятиструнный цинь, найденный в гробнице князя И (умер в 433 г. до н. э.), правителя княжества Цзэн в Лейгудуне, уезд Суйсянь, провинция Хубэй. Он представлен в виде полукоробчатой конструкции, имеет неровную панель и лишён ладов (см. прим. 3) [3, 132]. Гуцинь, датированный серединой периода Воюющих царств и найденный в 1993 году в Годяне, Цзинмэнь, провинция Хубэй, представляет собой самый ранний известный экземпляр гуциня. Эта находка знаменует собой важный этап в развитии музыкального искусства, т. к. именно она положила начало семиструнной системе [6, 37]. Самый ранний гуцинь, чьи функции и способ использования совпадают с современным гуцинем, датируют периодом жизни Цзи Кана (223–262 гг.).

Наследование культуры гуциня

Партитура для гуциня представляет собой основной носитель наследия этого искусства в Китае и играет ключевую роль в его передаче и сохранении. Первоначальная знаково-иероглифическая нотация *вэньцзы пу* превратилась в нотную запись сокращёнными иероглифами *цзяньцзы пу* (табулатура), в настоящее время нотную запись сокращёнными иероглифами сравнивают с «двухстрочным обозначением», пятистрочным обозначением и цифровой (или нумерованной) музыкальной нотацией *цзяньпу*. Эволюция нотной записи отражает эволюцию метода наследования искусства гуциня в Китае [1, 233]. В древние времена наследование искусства гуциня в основном опиралось на «устную передачу и внушение сердцем», тогда как нотная запись воспринималась лишь как вспомогательный инструмент. Практиковать гуцинь имели возможность лишь представители аристократических кругов, образованные интеллигенты и литераторы. В эпоху Мин Чжу Цюань выдвинул идею о том, что «гуцинь не следует передавать бездумно», и это косвенно указывает на особенности передачи этого искусства в древности и акцентирует внимание на его высоком социальном статусе [1, 233].

Самые ранние партитуры записывались письменно, поэтому их называли знаково-иероглифической нотацией. Эта система была разработана Юнмэнь Чжоу, музыкантом из царства Ци, в период Воюющих царств (476/403–221 гг. до н. э.). Единственная сохранившаяся партитура – «Мелодия каменной стелы – Одинокая орхидея» («Цзешу дяо – Ю лань»), составленная Цю Мином из династии Лян (502–557 гг.) в эпоху Южных династий. Данная партитура на самом деле является рукописной копией времён династии Тан (оригинал должен относиться к более раннему времени, но он утерян), сейчас она хранится в Токийском национальном музее [13, 87]. Поскольку иероглифические обозначения были слишком сложными, во времена поздней династии Тан музыкант Цао Жоу (730–? гг.) сократил их и превратил в нотную запись с помощью упрощённых иероглифов (также известную как табулатура). В настоящее время значительное количество репертуара гуциня записано и сохранено с использованием нотной записи, основанной на упрощённых иероглифах системы *цзяньцзы пу*. Самым ранним из сохранившихся сборников нотных записей, выполненных в этой упрощённой иероглифической системе, является «Чудесные тайные ноты» («Шэньци мипу») (см. прим. 4).

Являясь символом зрелости развития искусства гуциня, различные школы этого инструмента значительно способствовали сохранению и продвижению его наследия. Передача традиций различных школ, партитур и теоретических концепций обеспечила многообразие искусства гуциня [10, 1].

Во времена династии Северная Сун (960–1127 гг.) музыка для гуциня различалась, выделялись: Гэпу (партитура гуциня, унаследованная из Наньчана, Цзянси), Ганьпу (музыкальная партитура гуциня, унаследованная из провинции Цзянси) и Чжэпу (музыкальная партитура, унаследованная от чжэцзянской школы гуциня) (см. прим. 5). Это знаменует собой зарождение жанра гуцинь. На времена правления династии Южная Сун (1127–1279 гг.) пришёлся расцвет Чжэпу.

Культура гуциня в Чжэцзяне, где располагалась Чжэпу, также бурно развивалась. На её основе Го Мянью (также известный как Го Чуван) основал чжэцзянскую школу гуциня, первую школу гуциня в Китае (см. прим. 6). Позже Лю Чжифан, Сюй Тяньминь и Мао Миньчжун объединили исследования гуциня Го Мянью в «Партитуру Цзысядун». В процессе работы Сюй Мэнцзи, представитель школы «Сюймэнь Чжэцзян» в третьем поколении (внук Сюй Тяньминя), и другие отправились в Чаншу, чтобы преподавать и привнесли в это место стиль чжэцзянской школы гуциня, заложив основу для последующего оформления юйшаньской школы гуциня [10, 3]. В конце правления династии Мин (1368–1644 гг.) чжэцзянская школа начала приходить в упадок, а юйшаньская (см. прим. 7) – расцветать. На основе традиционной чжэцзянской школы юйшаньская школа объединила характерные черты северного и южного стилей гуциня, образуя стиль, характеризующийся «утончённостью и глубокомысленностью, спокойствием и умиротворённостью». В то же время школа Юйшань также является первой школой гуциня в истории Китая, у которой были свои музыкальные партитуры, теоретические программы и региональные особенности. В начале династии Цин (1644–1911 гг.) возникает школа Гуанлин в Янчжоу, наследуя и развивая стиль школы Юйшань. Школа Гуанлин основана на лёгкости и элегантности школы Юйшань, объединяет тонкость и сдержанность школы У, смелость школы Шу, а также древний и строгий стиль школы Чжунчжоу, образуя свой собственный уникальный и непринуждённый стиль (см. прим. 8) [11, 7]. Школа Гуанлин являет собой прекрасный пример наследования и развития искусства гуциня. Позже возникают школы Минь (фуцзяньская школа) (см. прим. 9), сычуаньская школа (см. прим. 10), школа Линнань (см. прим. 11), школа Пучэн (см. прим. 12), школа Цзиньлин (см. прим. 13), школа Цзюй (см. прим. 14), школа Чжучэн (см. прим. 15) и другие школы гуциня. Происхождение этих школ восходит к трём крупным школам: Чжэцзян, Юйшань и Гуанлин. Среди них школа Чжучэн делится на две школы, предшественником одной из них является школа Юйшань, а предшественником другой – школа Цзиньлин. Во времена Китайской Республики возникла школа Мэйань, самая молодая школа гуциня в Китае, традиции взаимоотношений в рамках школы были унаследованы от школы Чжучэн (см. прим. 16). Ван Яньцин, основатель школы Мэйань, подчёркивал важность ритма в искусстве гуциня. Эта концепция ускорила распространение и наследование гуциня в современном обществе, а также заложила основу для «перевода» и «нотации» гуциня. Впоследствии Ван Яньцин преподавал гуцинь в Нанкинском высшем педагогическом университете, став первым преподавателем гуциня в высшем учебном заведении Китая, направив искусство гуциня на путь профессионализации и специализации.

Современные подходы к наследованию искусства гуциня

1. «Чтение нот».

Поскольку сохранившиеся партитуры гуциня записаны в традиционной нотной системе с использованием упрощённых иероглифов цзяньцзы пу, они содержат лишь информацию об аппликатуре, последовательности струн и расположении ладов, но не указывают точную высоту звука (тона) и ритмические обозначения. Следовательно, в современном процессе наследования музыка гуциня должна быть воссоздана посредством «чтения нот» мастерами гуциня (см. прим. 17). Для успешного современного наследования искусства гуциня требуется преобразовать нотную запись, выполненную упрощёнными иероглифами цзяньцзы пу, в формат пятистрочной нотации или цифровой (нумерованной) музыкальной нотации, а также применить метод «двухстрочной нотации» [1, 234]. Для корректного «чтения нот» требуется мастер гуциня, который обладает глубокими знаниями как теории, так и техники исполнения. Этот специалист восстанавливает оригинальную музыку, стремясь понять эмоциональные переживания автора и контекст произведения [3, 5]. Таким образом, задача «чтения нот» оказывается весьма сложной. Она включает не только корректировку текстов, но и понимание структуры партитуры, знание музыкальной школы, исторического контекста и замысла произведения, а также выявление возможных ошибок в существующих версиях, анализ аппликатуры, ритма, высоты звука (тона) и сложных компонентов. В настоящее время крайне мало специалистов, способных выполнить эту работу по «чтению нот» гуциня, что подчёркивает необходимость повышения их квалификации и подготовки нового поколения кадров. Важно, чтобы вся музыка гуциня, оставленная древними мастерами, была в ближайшем бу-

дущем переведена в привычную пятистрочную нотацию или цифровую (нумерованную) музыкальную нотацию, что значительно упростит процесс исполнения, обучения и наследования этого уникального искусства.

2. Создание и развитие учебных учреждений.

В начале XX века, с тех пор как Ван Яньцин и Ван Синькуй пришли преподавать в Нанкинский педагогический университет и Пекинский университет, наследование гуциня превратилось из народного наследия в «академическое наследие» [13, 36]. В 1958 году факультет народной музыки Шанхайской консерватории учредил специальность «гуцинь», а также пригласил известного музыканта Лю Цзиншао в качестве профессора гуциня. Это событие открыло путь для «академической передачи» искусства гуциня [11, 143]. Однако нынешняя система обучения гуциню по-прежнему неудовлетворительна, и учеников, изучающих гуцинь, крайне мало. Чтобы способствовать академической передаче искусства гуциня, необходимо проводить набор по специальности гуцинь в специализированных учебных заведениях и общеобразовательных университетах по всей стране, а также привлекать мастеров гуциня со всей страны для преподавания. В то же время в университете созданы факультативы по гуциню, позволяющие студентам выбирать изучение гуциня в соответствии со своими предпочтениями, а преподавателям сосредоточиться на обучении студентов с отличными оценками.

Кроме того, для успешного продвижения гуциня необходимо активно использовать концерты, электронные средства массовой информации, а также развивать международные обмены и сотрудничество. Это позволит сохранить традиционные аспекты искусства, одновременно адаптируясь к современным реалиям и обеспечивая передачу культурного наследия [1, 106].

Заключение

Гуцинь как традиционная китайская культурная и художественная форма играет важную роль в китайском обществе. Наследование и развитие культуры и искусства гуциня имеют ключевое значение в распространении китайской национальной культуры и искусства, а также в укреплении традиционных культурных основ Китая. Это способствует повышению культурной уверенности в себе и самостоятельности национальной культуры. Являясь элементом политики культурной мягкой силы, искусство гуциня помогает создавать выгодный имидж страны. В эпоху экономической глобализации и культурного разнообразия культурная политика способствует гармоничному и стабильному развитию международных отношений. В связи с этим крайне важно продолжать развивать традиционную китайскую культуру, глубоко исследовать ценность гуциня и активно наследовать это уникальное искусство.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вэй Вэй. Исследование эволюции музыки для гуциня и традиций исполнения музыки гуцинь / Вэй Вэй // Художественная сотня. – 2014. – № 30. – С. 233-234.
2. Ли Эркан. Освобождение индивидуальности в музыке гуцинь в период Вэй-Цзинь / Ли Эркан // Вестник Северного университета Китая (издание по общественным наукам). – 2022. – № 4. – С. 131-135.
3. Лю Шуан. Исследование взаимосвязи между оригинальной партитурой, звуковой частотой и переведённой партитурой в практике нотации гуцинь на примере «Ли Сао» У Вэньгуана: диссертация / Лю Шуан; Сычуаньская консерватория. – Чэнду, 2023. – 200 с.
4. Лю Шутун. Исследование школы гуциня Чжучэн: «Одно происхождение, разные течения»: магистерская диссертация / Лю Шутун; Шанхайская консерватория. – Шанхай, 2016. – 108 с.
5. Се Мэнши. Текущее состояние и будущие тенденции развития художественного наследия гуцинь из Линнань / Се Мэнши // Экспертиза произведений искусства. – 2024. – № 3. – С. 56-59.
6. Сун Юйчао. Исследование гравировок на китайских гуцинь: диссертация / Сун Юйчао; Цзилиньский университет. – Цзилинь, 2021. – 597 с.
7. Сяопэн Сунь. Наследие, развитие и инновации Чжучэна Гуциня в Шаньдуне / Сяопэн Сунь // Конференция по искусству, дизайну и современному образованию, Бинчжоу, январь 2015 года. – Бинчжоу: Профессиональный колледж Бинчжоу, 2015. – С. 104-108.
8. Тун Бэйчунь. Прикладное исследование применения формы гуцинь в дизайне игрушек во времена династии Тан / Тун Бэйчунь, Цэн Ли // Мир игрушек. – 2023. – № 4. – С. 23-26.

9. Хуан Ин. Анализ музыковедческого значения музыкальных инструментов, таких как цинь и чжэн, в эпоху Хань, Вэй и периода шести династий: диссертация / Хуан Ин; Тяньцзиньская консерватория. – Тяньцзинь, 2015. – 64 с.
10. Чжай Синьлай. Размышления и вопросы о наследии традиционных школ гуциня в контексте современных «новых школ»: диссертация / Чжай Синьлай; Шанхайская консерватория. – Шанхай, 2022. – 30 с.
11. Чжао Сюань. Исследование наследия и развития игрового искусства гуцинь школы Чжучэн / Чжао Сюань, Чжан Юй // Деятели искусства. – 2021. – № 1. – С. 142-143.
12. Чжао Тао. Увлекательный рассказ о ярких и многообразных школах гуциня / Чжао Тао // Блистательные произведения. – 2023. – № 10. – С. 6-8.
13. Ши Фэнкай. Исследование структурных особенностей музыки гуциня «Цзешидяо – Юлань» («Мелодия каменной стелы – Одинокая орхидея») на основе анализа аудиоконтента / Ши Фэнкай // Вестник Нанкинского университета искусств (музыка и исполнительство). – 2023. – № 3. – С. 87-91.
14. Истоки гуциня // Holistic. – URL: <http://www.4001180057.com/news/542.html> (дата обращения: 29.03.2025). – Текст: электронный.
15. Названия и происхождение струн гуциня // Гоцин Ван. – URL: <https://www.guoqinwang.com/news/1748.html> (дата обращения: 29.03.2025). – Текст: электронный.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Восемь видов музыкальных инструментов» – это древний китайский метод классификации музыкальных инструментов, который делит их на восемь категорий в соответствии с материалом, из которого они сделаны: металл, камень, земля, кожа, шёлк, дерево, тыква-горлянка и бамбук.
2. Считается, что первоначально у гуциня было пять струн. Правитель Вэнь-ди добавил одну струну, У-ди – ещё одну. С тех пор у гуциня стало семь струн.
3. Лады – маркеры, обозначающие последовательное расположение гармонических ладов. На гуцине 13 ладов, расположенных по возрастающей – справа налево.
4. Партитура составлена Чжу Цюанем. Поскольку Чжу Цюань получил прозвище «Цюйсянь», её также называют «Чудесные тайные ноты Цюйсяня».
5. Юань Цзюэ. Собрание сочинений учёного человека с благородными манерами на покое. Древняя литература Чжэцзяна, 2015. № 44.
6. Чжэцзянская школа: основатель Го Мян. Репрезентативные музыкальные партитуры: «Волшебные тайные ноты. Мистические музыкальные произведения» и «Подлинная история партитур для цинь».
7. Репрезентативные для циня: «Высокая гора», «Бегущая вода», «Тёплая весна», «Песни царства Чу» и т. д.
8. Юйшаньская школа: основатель Янь Тяньчи, сын министра, служившего при дворе династии Мин. Репрезентативные музыкальные партитуры: «Партитура Сунсяньгуань» и «Партитура Дахуаньгэ».
9. Репрезентативные пьесы для циня: «Облака над реками Сяо и Сян» и «Пришвартоваться ночью на осенней реке».
10. Школа Гуанлин: основатель Сюй Чаньюй. Репрезентативные музыкальные партитуры: «Партитура Чэнцзянтан», «Партитура Учжичжай», «Партитура Цзыюаньтан» и т. д.
11. Репрезентативные пьесы для циня: «Песня о цветах сливы в трёх куплетах», «Поэма Гуанлина», «Облака над реками Сяо и Сян» и т. д.
12. Школа Минь: основатель Чжу Тунцзюнь. Репрезентативные произведения: «Партитура Югучжай» и «Дополнение к партитуре Югучжай».
13. Репрезентативные пьесы для циня: «Дикий гусь падает на тихую отмель», «Ночью на осенней реке встали на якорь», «Встреча ветра с облаками» и т. д.
14. Сычуаньская школа: основатель Чжан Куншань.
15. Репрезентативные нотные записи: «Партитура Тяньвэньгэ» и «Партитура Байпинчжай».
16. Репрезентативные музыкальные произведения для циня: «Текущая вода», «Вечерняя песня пьяного рыбака», «Заклинание монаха Пуана» и т. д.
17. Школа Линнань: основатель Хуан Цзинсин. Репрезентативные нотные записи: «Постижение сути снежной горы». Репрезентативные пьесы: «Струющийся в горах лазурный поток» и «Чайки и цапли подлетают к тому, кто не имеет на них видов».