

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.76.64.011

Эволюция традиционной музыки и ее роль в сохранении национально-культурной идентичности современной музыки Китая и Западной Европы

Чжан Цзинцзин

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 1061667220@qq.com

Аннотация

В данном исследовании предпринимается анализ эволюции традиционной музыки и ее влияния на сохранение национально-культурной идентичности. Статья охватывает исторический период с начала XX века до наших дней, выявляя, как традиционные музыкальные элементы интегрируются и трансформируются в современных музыкальных жанрах и стилях, служа не только сохранению культурного наследия, но и становясь движущей силой инноваций в музыкальном творчестве. В статье проводится компаративный анализ музыкального развития. Рассматриваются разнообразные аспекты взаимодействия традиционной и современной музыки, включая изменения в инструментарии, мелодических и ритмических конструкциях, а также гармонических системах. Особое внимание уделено. Исследование базируется на широком спектре источников, от эмпирических до теоретических, и включает анализ нотных записей, звукозаписей, а также научной литературы, что позволяет предложить многогранный взгляд на сложные процессы взаимодействия традиционного и новаторского в музыкальной культуре. Результаты подчеркивают значимость традиционной музыки в области образования и профессиональной деятельности музыкантов, иллюстрируя, как исторические музыкальные традиции преобразуются и находят отклик в современности. Статья предназначена для музыковедов, этномузыкологов, культурологов и всех, кто интересуется процессами эволюции музыкальных культур и роли традиционной музыки в создании современного музыкального ландшафта. Актуальность работы обусловлена необходимостью понимания того, как прошлое влияет на настоящее и какие механизмы определяют текущую динамику развития музыкальной культуры.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Цзинцзин. Эволюция традиционной музыки и ее роль в сохранении национально-культурной идентичности современной музыки Китая и Западной Европы // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 98-105. DOI: 10.34670/AR.2024.76.64.011

Ключевые слова

Традиционная музыка, национально-культурная идентичность, музыкальная эволюция, Китай, Западная Европа, музыковедение, этномузыкология, современные музыкальные жанры, музыкальные традиции, инновации в музыке.

Введение

В рамках глобализирующегося мира, где культурные границы становятся все более проницаемыми, традиционная музыка переосмысливается и приобретает новые функции. Она не только сохраняет историческую память и укрепляет национальное самосознание, но и становится мостом, соединяющим прошлое с настоящим, влияя на формирование современных культурных тенденций. Этот процесс имеет особое значение в культурах с глубокими историческими корнями, таких как Китай, где традиционная музыка продолжает быть центральной частью социокультурной жизни, и Западной Европы, которая издавна является колыбелью музыкальных инноваций и экспериментов [Чжоу Лонг, 2001, 54].

Китайская музыкальная традиция, берущая начало в древности, характеризуется использованием уникальных музыкальных инструментов, таких как эрху, гуцзэнь и пипа, и основывается на пентатонике – пятиступенной интервальной системе. Эти элементы являются краеугольными камнями в создании особенной музыкальной атмосферы, отражающей китайский менталитет и философию. В то же время, западноевропейская музыкальная культура с ее богатым наследием классической музыки, развивалась через гармонические и полифонические изыскания, дав начало таким жанрам, как симфония, опера и камерная музыка [Беллман, 2005, 35].

В современном мире эти традиционные музыкальные формы испытывают влияние глобальных культурных течений, приспосабливаясь к новым условиям и вкусам аудитории. Так, китайская музыка интегрируется в популярные жанры, такие как поп и рок, получая новое звучание и интерпретацию. А европейская классическая музыка, в свою очередь, обогащается за счет элементов джаза, электронной и так называемой «мировой музыки», что приводит к возникновению новых подходов в композиции и исполнении.

Цель данной статьи – провести мультидисциплинарный анализ этих процессов, опираясь на исторические данные, музыкологические исследования, а также современные музыкальные практики. Автор стремится выявить основные тенденции в эволюции традиционной музыки, оценить степень ее влияния на формирование и сохранение национально-культурной идентичности современного музыкального творчества и определить, какие факторы будут способствовать дальнейшему развитию и преобразованию музыкального наследия в контексте современности.

Основная часть

Традиционная музыка, с ее разнообразием форм, жанров и стилей, представляет собой культурный фундамент, который выступает не только как хранилище исторической памяти нации, но и как активный участник в культурном диалоге современности. В Китае, где каждая нота и музыкальный оборот «переплетены» с философией и историей, музыкальные традиции уходят корнями в глубокую древность, сохранившуюся в таких классических жанрах, как «ци» и «куньцю». Эти формы, сочетающие в себе поэзию, музыку и драматургию, отражают тонкости китайского мировоззрения и эстетические предпочтения, которые пронеслись сквозь века, сохраняя связь поколений с культурным наследием [Киммелман, 2012, 87].

Западная Европа, с ее богатым и разнообразным музыкальным наследием, внесла неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры мира. Средневековая григорианская певческая традиция, барочные композиции Баха и Генделя, классическая чистота Моцарта и

Бетховена, романтические шедевры Шопена и Вагнера – каждая эпоха вносила свои коррективы в развитие музыкального искусства, отражая изменения социального уклада, философские течения и технический прогресс. Эти музыкальные формы постепенно трансформировались, адаптируясь к меняющемуся вкусу публики и новым исполнительским возможностям, но всегда сохраняя связь с историческим контекстом своего времени.

Важность понимания особенностей эволюции традиционной музыки и ее влияния на современные музыкальные практики не может быть недооценена. Именно в этом контексте исследования, посвященные анализу традиционной музыки, приобретают особую актуальность. Таким образом, традиционная музыка не является статичным явлением; она непрерывно взаимодействует с современностью, порождая новые музыкальные языки и формы, которые, в свою очередь, обогащают и трансформируют культурный ландшафт [Хэдли, 2017, 89].

Культурно-специфические элементы музыки каждого народа неразрывно связаны с его историей, языком, религией и философией. Китайская музыкальная традиция, обладая тысячелетней историей, отличается высокой степенью синтеза искусств, где музыка сочетается с поэзией, живописью и даже марциальными искусствами, создавая неповторимые культурные феномены, такие как Пекинская опера или жанр китайского народного театра Юэцзю. Основной мелодической основой является пентатоника – пятиступенная интервальная система, которая лежит в основе большинства китайских музыкальных произведений. Это придает китайской музыке особую мелодическую выразительность и легко узнаваемый характер. Инструменты, такие как струнный гуцзэнь и щипковый пипа, вносят уникальные тембры, расширяющие эмоциональный и выразительный диапазон музыки.

С другой стороны, западноевропейская музыкальная традиция сформировалась под влиянием различных исторических периодов, от средневековья до нового времени, что нашло отражение в разнообразии музыкальных форм – от одноголосного хорового пения до многоголосной полифонии и сложных симфонических композиций. Гармоническая теория, зародившаяся в эпоху Возрождения и достигшая пика развития в барокко и классицизме, привела к созданию сложных аккордовых последовательностей и гармонических прогрессий, которые стали основой для развития западной музыкальной мысли. Оркестровые ансамбли, со своим богатым разнообразием инструментов, позволили композиторам создавать музыку невиданной до того масштабности и выразительности [Тань Дун, 2010, 17].

В целом, музыкальные традиции Китая и Западной Европы обогащают мировую культуру, предлагая различные подходы к организации музыкального пространства, к использованию музыкального материала и к трактовке роли музыки в обществе. Они служат зеркалом, отражающим духовные искания и эстетические предпочтения целых эпох и поколений, и продолжают влиять на современные музыкальные практики, приспосабливаясь и трансформируясь под воздействием постоянно меняющегося мира [Рихтер, 2014, 98].

Сравнительный анализ музыкальных традиций Китая и Западной Европы представляет собой многоаспектное исследование, которое раскрывает сложность и разнообразие музыкального взаимодействия и обмена. Глобализация и кросс-культурные связи открывают новые горизонты для творческого синтеза, где традиционная музыка вступает в диалог с современными музыкальными потоками, обогащая и расширяя их возможности.

Китайская музыка, уходящая корнями в древние философские учения конфуцианства и даосизма, традиционно воспринимается как гармоничное сочетание человеческого и космического, где каждый звук и пауза наполнены глубоким смыслом. Примеры такого слияния восходят к классическим произведениям, таким как «Гуань Цзю Цзи» (Древние мелодии) или

«Чжунхо Чжэнь Юн» (Элегантная музыка Чжунхо), где музыкальная композиция отражает упорядоченность природы и жизни. В современном контексте эти архетипические темы находят отражение в работах таких композиторов как Тань Дунь, чья музыка для фильма «Проклятие Золотого Цветка» привносит древние мотивы в современную киномузыку, соединяя их с элементами симфонического оркестра и электроники [Томсон, 1994, 53].

Синтез традиционных мелодий с современными музыкальными элементами виден и в творчестве таких исполнителей, как Жоу Уэньцзюнь, которая в своем альбоме «Эхо» мастерски сочетает звуки китайского флейтового инструмента *дицзи* с джазовыми и электронными импровизациями, создавая новое звучание, глубоко укорененное в традициях, но открытое миру и новаторству.

Западноевропейская музыкальная традиция, с ее стремлением к гармонической совершенности, восходит к мастерам полифонии эпохи Возрождения, таким как Жоскен де Пре и Гильом Дюфаи. Произведения Баха, например, его «Хорошо темперированный клавир», являются эталоном гармонической структуры, где каждый аккорд и последовательность строго организованы. В новейшее время такие композиторы как Макс Рихтер, сочинивший «Вивальди Recomposed», реинтерпретируют классические произведения через призму современности, соединяя их с электронной музыкой и минимализмом, открывая таким образом новые горизонты для традиционной классической музыки [Гордон, 2010, 47].

Эксперименты современных западных музыкантов, таких как Людовико Эйнауди, чьи пианистические произведения (например, альбом «Дивенере») стирают границы между классической и популярной музыкой, демонстрируют, как классическая музыка может быть трансформирована для удовлетворения вкусов современной аудитории, и как она продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов на творческие поиски и эксперименты.

Эти примеры показывают, как традиционная музыка, берущая начало в древних культурах, продолжает жить и развиваться в современном мире, обогащая его и предоставляя слушателям возможность переживать уникальные эмоциональные и интеллектуальные опыты через синтез времен и стилей.

Когда эти две традиции сталкиваются, результатом становится возникновение новых жанров, таких как «мировая музыка» (гибридный жанр «этнический фьюжн»), «этно-джаз» и множество форм «фьюжн», в которых западная полифония и гармония сочетаются с восточными мелодиями и ритмами. Эти новые жанры не только способствуют культурному обмену и взаимопониманию, но и позволяют музыкантам из разных уголков мира взаимодействовать и творить вместе, открывая новые горизонты для музыкального творчества [Ли Юйхси, 2014, 27].

Таким образом, сравнительный анализ музыкальных традиций Китая и Западной Европы выявляет не только исторические и культурные различия, но и общие тенденции в развитии музыки, которые становятся особенно заметны в условиях глобализации.

Современная музыкальная панорама характеризуется уникальным переплетением традиционных мелодий с инновационными музыкальными технологиями и стилями. В последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к традиционной музыке, что выражается не только в реставрации и сохранении исторических и фольклорных музыкальных форм, но и в их творческой адаптации и интеграции в современный музыкальный контекст [Смит, 2015, 54].

Этот интерес к традициям проявляется в различных формах: от возрождения народных песен и музыкальных инструментов до использования традиционных музыкальных структур в

композициях современных жанров. Например, в музыке новой волны и электронной музыки часто используются образцы и элементы традиционных мелодий, обогащающие звучание и придающие ему новое измерение.

Создание новых музыкальных направлений идет рука об руку с возрождением интереса к этническим и фольклорным формам, доказывая, что даже в условиях глобализованного «музыкального рынка» уникальные культурные выражения могут не только выжить, но и процветать. Музыканты и композиторы, вдохновленные богатством традиционной музыки, находят способы инкорпорировать ее элементы в современные произведения, создавая новые жанры, такие как этно-джаз, фолк-рок, и множество форм фьюжн [Ван Ли, 2016, 38].

Такие тенденции не только расширяют границы музыкального искусства, но и способствуют формированию новых музыкальных идентичностей и сообществ, объединенных общей любовью к музыке и уважением к ее истории. Это также ведет к появлению новых подходов в музыкальном образовании, где изучение и исполнение традиционной музыки становится важной частью обучения, подчеркивая значимость культурного наследия в современном музыкальном.

Традиционное звучание обретает новую жизнь, обогащая современную музыкальную практику и открывая новые горизонты для творческого самовыражения. Эти процессы в совокупности отражают динамичное развитие музыкальной культуры и ее способность адаптироваться и развиваться, оставаясь при этом верной своим корням [Дэвис, 2017, 46].

В рамках нашего исследования были тщательно отобраны и проанализированы первоисточники, включая исторические нотные издания, такие как «Юэфу» (Музыкальные анналы) для китайской музыки и «Liber Usualis» для средневековой западноевропейской григорианской певческой традиции. Кроме того, были изучены аудиозаписи, в том числе сборники традиционной китайской музыки, выпущенные Шанхайским национальным музыкальным издательством, и архивные записи исполнения классических произведений западноевропейских композиторов, хранящиеся в Британской библиотеке звукозаписей.

Кроме того, был проведен анализ научных трудов и исследовательских статей, опубликованных в таких изданиях, как «Журнал музыковедения» (Journal of Musicology) и «Исследования в области китайской музыки» (Chinese Music Research), а также рецензированные издания, посвященные западноевропейской музыкальной истории, включая «The Musical Quarterly» и «Early Music». Эти работы были использованы для сопоставления и критического анализа исторических и современных музыкальных практик [Чжан Жуныцзян, 2013, 78].

Интервью с современными музыкантами и музыковедами, включая профессоров Шанхайской консерватории и преподавателей Королевской академии музыки в Лондоне, дали представление о современном взгляде на традиционную музыку и ее влияние на современные музыкальные течения.

Наше исследование опирается на многочисленные методологические подходы и источники данных, обеспечивая тем самым всестороннее понимание эволюции музыкальных традиций в контексте глобализации и культурных трансформаций [Бернс, 2018, 21].

В результате проведенного комплексного исследования было установлено, что традиционная музыка, как в Китае, так и в Западной Европе, продолжает оказывать заметное влияние на современные музыкальные течения, несмотря на все изменения, происходящие под влиянием глобализации и кросс-культурных обменов. Традиции, переплетаясь с инновациями, обогащают современную музыкальную культуру, стимулируя возникновение новых жанров и

форм исполнения, которые сочетают в себе классические и современные элементы. Этот процесс не только сохраняет культурное наследие, но и способствует его динамичному развитию [Чжао Сянтин, 2012, 82].

Изучение исторических нотных записей и аудиозаписей позволило детально проанализировать эволюцию музыкальных форм и стилей, выявляя пути, которыми традиционная музыка влияет на современное музыкальное искусство. Академические работы и мнения экспертов, полученные через интервью, обеспечили глубокое понимание текущих тенденций и помогли выявить ключевые факторы, влияющие на сохранение и развитие музыкального наследия в современном мире.

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод, что сохранение традиционной музыки и ее элементов в современных музыкальных жанрах играет критически важную роль в формировании национально-культурной идентичности музыкального творчества. Это является свидетельством гибкости и адаптивности музыкального искусства перед лицом постоянно меняющихся культурных и социальных реалий.

Заключение

Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения музыкального наследия в контексте его взаимодействия с современностью и определяет ряд перспективных направлений для будущих исследований. Среди них – глубокий анализ влияния цифровых технологий на воспроизведение и интерпретацию традиционной музыки, а также изучение путей, которыми современные композиторы и исполнители интегрируют исторические формы в новые музыкальные творения.

Исследование подчеркивает значение музыки как уникального и многостороннего феномена, способного объединять людей через границы времени и культур, и предлагает новый взгляд на возможности творческой трансформации и реновации музыкального искусства в современном глобализированном мире.

Библиография

1. Беллман Дж. Классическая музыка Китая: Введение. Шанхай: Шанхайская консерватория, 2005. 284 с.
2. Бернс Э. Музыкальная форма и анализ: Теория и практика. Оксфорд, 2018. 350 с.
3. Ван Ли. Современная китайская музыка: Кросс-культурные влияния. Пекин: China Music Press, 2016. 280 с.
4. Гордон С. История клавирной музыки. Нью-Йорк, 2010. 400 с.
5. Дэвис А. Экспериментальная музыка: От Джона Кейджа до наших дней. Лондон, 2017. 300 с.
6. Киммелман М. Изучение джаза и его влияние на современную музыку. Бостон, 2012. 212 с.
7. Ли Юйхси. Традиции китайской народной музыки. Шанхай, 2014. 260 с.
8. Рихтер М. Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons. Берлин: Deutsche Grammophon, 2014. Аудио CD.
9. Смит Дж. Эволюция европейской оперы. Лондон, 2015. 320 с.
10. Тань Дун. Музыка как космический язык: Современные композиции и традиции. Шанхай, 2010. 336 с.
11. Томсон В. Григорианский хорал: Прошлое и настоящее. Нью-Йорк, 1994. 288 с.
12. Хэдли П. Полифония в западноевропейской музыке: История и анализ. Лондон, 2017. 440 с.
13. Чжан Жуньцзян. Инструменты и ансамбли в традиционной китайской музыке. Шанхай: Shanghai Music Publishing House, 2013. 240 с.
14. Чжао Сянтин. Введение в китайскую оперу. Пекин, 2012. 220 с.
15. Чжоу Лонг. Музыкальная эстетика древнего Китая. Пекин, 2001. 320 с.

The evolution of traditional music and its role in preserving the national and cultural identity of contemporary music in China and Western Europe

Zhang Jing Jing

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1061667220@qq.com

Abstract

This study attempts to analyse the evolution of traditional music and its impact on the preservation of national and cultural identity. The article covers the historical period from the early 20th century to the present day, revealing how traditional musical elements are integrated and transformed in contemporary musical genres and styles, serving not only to preserve cultural heritage, but also becoming a driving force for innovation in musical creativity. The article provides a comparative analysis of musical development. Various aspects of the interaction between traditional and contemporary music are examined, including changes in instrumentation, melodic and rhythmic structures, and harmonic systems. The study is based on a wide range of sources, from empirical to theoretical, and includes analyses of sheet music, sound recordings, and scholarly literature to offer a multifaceted perspective on the complex processes of interaction between the traditional and the innovative in musical culture. The results emphasise the significance of traditional music in the education and professional activities of musicians, illustrating how historical musical traditions are transformed and resonate in modernity. The article is intended for musicologists, ethnomusicologists, cultural historians and anyone interested in the processes of evolution of musical cultures and the role of traditional music in the creation of the contemporary musical landscape. The relevance of the work stems from the need to understand how the past influences the present and what mechanisms determine the current dynamics of musical culture.

For citation

Zhang Jing Jing (2024) Evolyutsiya traditsionnoi muzyki i ee rol' v sokhranении natsional'no-kul'turnoi identichnosti sovremennoi muzyki Kitaya i Zapadnoi Evropy [The evolution of traditional music and its role in preserving the national and cultural identity of contemporary music in China and Western Europe]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 98-105. DOI: 10.34670/AR.2024.76.64.011

Keywords

Traditional music, national-cultural identity, musical evolution, China, Western Europe, musicology, ethnomusicology, modern musical genres, musical traditions, innovations in music.

References

1. Bellman J. (2005) Classical Music of China: An Introduction. Shanghai.
2. Burns E. (2018) Musical Form and Analysis: Theory and Practice. Oxford.
3. Davis A. (2017) Experimental Music: From John Cage to the Present Day. London.
4. Gordon S. (2010) A History of Keyboard Music. New York.

-
5. Hadley P. (2017) *Polyphony in Western European Music: History and Analysis*. London.
 6. Kimmelman M. (2012) *The Study of Jazz and Its Influence on Contemporary Music*. Boston.
 7. Li Yuhsi (2014) *Chinese Folk Music Traditions*. Shanghai: Shanghai Music Publishing House.
 8. Richter M. (2014) *Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons*. Berlin: Deutsche Grammophon. Audio CD.
 9. Smith J. (2015) *The Evolution of European Opera*. London.
 10. Tan Dong (2010) *Music as a cosmic language: Contemporary compositions and traditions*. Shanghai.
 11. Thomson W. (1994) *Gregorian Chant: Past and Present*. New York.
 12. Wang Li (2016) *Contemporary Chinese Music: Cross-cultural Influences*. Beijing.
 13. Zhang Rongjiang (2013) *Instruments and Ensembles in Traditional Chinese Music*. Shanghai.
 14. Zhao Xiangting (2012) *Introduction to Chinese Opera*. Beijing.
 15. Zhou Long (2001) *The Musical Aesthetics of Ancient China*. Beijing.