

УДК 37.013

DOI:10.34670/AR.2023.54.13.018

Китайские национальные ударные инструменты. Гонг. К вопросу о формировании музыкальной исполнительской культуры

Ли Цзячэнь

Аспирант,
концертмейстер кафедры духовых и ударных инструментов,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spb.gik.ru

Аннотация

Формирование исполнительской культуры музыканта – исполнителя на национальных ударных инструментах является достаточно интересным и актуальным вопросом для современной музыкальной педагогики. Однако культура музыкального исполнительского искусства на «западных» музыкальных инструментах отличается от культуры игры на восточных музыкальных инструментах. В полной мере это относится и к китайским традиционным ударным инструментам. В первую очередь это относится к разнице менталитетов, а также соотношению исполнительских традиций и методик обучения игре на этих инструментах. Искусство игры на традиционных китайских инструментах – явление одновременно традиционное и современное. Традиционное, так как опирается на древние национальные исполнительские и педагогические традиции и особенности менталитета, современное, так как становится в современной музыкальной жизни все более востребованным и должно учитывать новые педагогические тенденции и направления развития. Это делает нашу тему актуальной и своевременной и для современной российской музыкальной педагогики, и для китайской. Особый интерес представляет обучение игре на тех музыкальных инструментах, которые функционируют как в традиционной национальной музыкальной культуре, так и в «западной», то есть европейской, русской, связанной с академической музыкой. В данном случае и педагог, обучающий таких студентов, и сами исполнители должны найти определенный баланс, позволяющий им гармонично сосуществовать в русле как традиционной национальной китайской школы становления исполнительского искусства, так и в европейской и русской педагогической и исполнительской системах.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Цзячэнь. Китайские национальные ударные инструменты. Гонг. К вопросу о формировании музыкальной исполнительской культуры // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 1А. С. 151-156. DOI:10.34670/AR.2023.54.13.018

Ключевые слова

Традиционные китайские ударные инструменты, гонг, педагогический процесс, исполнительское искусство, национальные ударные инструменты.

Введение

Искусство игры на традиционных китайских инструментах – явление одновременно традиционное и современное. Традиционное, так как опирается на древние национальные исполнительские и педагогические традиции и особенности менталитета, современное, так как становится в современной музыкальной жизни все более востребованным и должно учитывать новые педагогические тенденции и направления развития. Это делает нашу тему актуальной и своевременной и для современной российской музыкальной педагогики, и для китайской.

Основная часть

Становление исполнительского искусства молодых музыкантов немислимо без понимания истории и специфики национальных китайских ударных инструментов. Поэтому в настоящей статье мы рассмотрим некоторые особенности традиционных китайских музыкальных инструментов, и, в частности такого инструмента как гонг. Кроме того, необходимо отметить, что в современном Китае, как это ни странно, практически отсутствует научная литература, освещающая педагогический процесс формирования исполнительской культуры исполнения на традиционных ударных инструментах. Небольшое исключение составляют труды Ван Цзяньго [Ван Цзяньго, 2004], Чжу Цзивэн [Чжу Цзивэн, 2014] и Ван Цзясюнь [Ван Цзясюнь, 1991]..

Говоря про историю традиционных китайских музыкальных инструментов, необходимо отметить, что большинство из них имеет не китайское происхождение. Многие составляющие древнейшей культуры были преданы забвению или переосмыслены в эпоху китайских императоров. Традиционно китайские музыкальные инструменты классифицировались в соответствии с материалами из которых изготавливались. Так была сформирована теория «восьми тембров»: шелковые (絲) – преимущественно струнные смычковые, цитры и др; бамбуковые 竹 – деревянные духовые, схожие с флейтами, гобоями; деревянные 木 – схожие с ксилофонами, маримбами; каменные 石 – литофоны; металлические 金 – металлофоны, колокола, цимбалы, гонги; глиняные 土 – окарина сюнь, ударный фоу; тыквенные 匏, к которым относились духовые со свободной тростью и кожаные 革 – ударные-мембранофоны [Китайские музыкальные инструменты, www], то есть различные разновидности барабанов или литавр, например «баньгú» (板鼓) и другие.

Считается, что приведенная выше классификация сформировалась в Восточном Чжоу, в то время, когда одни инструменты находились в зените популярности (например, колокола), а другие находились еще в стадии становления или их еще вообще не было.

Рассмотрим немного более подробно гонг и его разновидности [Гонг, www].

Гонг, там-там – это традиционный самозвучающий ударный музыкальный инструмент, который относится к классу металлических идиофонов с неопределенной высотой звучания. Тембр там-тама обычно зловещий, мрачный. Этот музыкальный инструмент обладает способностью вибрировать, зачастую на низких частотах, создавая впечатление чего-то грозного, неумолимо приближающейся волны страха, ужаса, огромной звуковой массы.

Там-там занимает значимое место в различных оркестрах и ансамблях – как национальных ансамблях и оркестрах, так и в других. В древности гонг был преимущественно военным

музыкальным инструментом. Под звуки гонга в бой шли войска. Сегодня гонг используется как инструмент, который сопровождает гонки драконовых лодок. Другие, более легкие и светлые по тембру разновидности гонга служат аккомпанементом к танцам и присутствует при исполнении спектаклей китайской традиционной оперы.

По своей конструкции гонг представляет собой свободно подвешенный диск достаточного большого размера, который делается из меди или разных видов бронзы. Звук извлекается при помощи ударов колотушкой по корпусу диска. Помимо отдельных ударов на там-таме можно исполнять тремоло. Тремоло также обычно исполняется колотушкой. Кроме этих наиболее типичных и традиционных способов звукоизвлечения обычно на этом музыкальном инструменте иногда играют барабанными палочками. Но этими приемами исполнитель пользуется для того, чтобы исполнять более сложные, прихотливые и замысловатые ритмы. Именно таким образом применяют там-там для аккомпанеента традиционным китайским танцам.

Есть и еще два способа игры на там-таме или гонге – металлическим стержнем по окружности диска и даже смычком от контрабаса. В отличие от игры металлическим стержнем исполнение партии гонга контрабасовым смычком является достаточно новым способом игры на этом инструменте и применяется, в основном в произведениях современных композиторов, в том числе китайских.

Для того чтобы точнее описать способы исполнения на гонгах, нужно рассмотреть их разновидности.

Существует два основных вида гонгов – подвесные и чашеобразные. На подвесных гонгах (в том числе, не там-тамах), играют колотушками. При этом, чем больше инструмент, тем больше и мягче колотушка. На подвесных гонгах, которые бывают значительно меньше по размеру, чем большие там-тамы, играют либо бамбуковыми палочками, либа, как мы уже говорили, обучными «западными» барабанными палочками.

На чашеобразных гонгах применяется значительно большее количество способов звукоизвлечения. Это может быть не только колотушка или палочки, но и пальцами, например, трением пальца о край инструмента, ударами подушечками пальцев или косточками и др. Чашеобразные гонги обычно используют в буддистских ритуалах и других религиозных службах.

Назовем основные виды гонгов.

Во-первых, это основной вид, гонг *chau*, известный также как «там-там», который наиболее известен в европейской музыкальной культуре. Его часто называют «китайским гонгом», хотя это не совсем точно, так как в китайской традиционной культуре есть несколько разных видов гонгов.

Во-вторых, гонги *jing* и *fuyin*. Гонги *jing* по звуку походи на китайские тарелки *jing* (китайские металлические тарелки – ударный инструмент). Но в отличие от тарелок *jing*, гонги *jing* имеют понижение тона звука. Гонги *fuyin*, похожи на гонги *jing*, однако они большего размера и обычно гладкие. Они тоже имеют понижение тона, но тембр их звучания более плотный, а само звучание более длительное по времени затухания.

В-третьих, гонги *fung luo* (так называемые, «оперные»). Однако, это не европейские гонги, которые «живут» в симфонических оркестрах, эти используются, в основном, в китайской опере. При этом в оперных постановках части используется два гонга: один больше со снижающимся тоном, а второй меньше, но с повышающимся тоном. Игра на этих инструментах оповещала о выходе главных и второстепенных героев оперного спектакля. В современной

музыкальной жизни эти гонги не только используются в китайской опере, но и произведениях современных композиторов, при написании музыки к кинофильмам и в симфонических произведениях.

Есть еще гонги *hui yin* («тигровые»), *pasí*, «ветряные» гонги, гонги *feng* («солнечные»), гонги *heng luo*, которые обычно называют гонги *heng*, и «зимние» гонги. Последние достаточно тяжелые и выпускаются в комплекте, в котором каждый из гонгов настроен на тот или иной звук пентатоники.

Существует еще целый ряд китайских гонгов, отличающихся своими размерами и спецификой применения. Однако способы звукоизвлечения на всех них примерно одинаковые. При этом нужно всегда очень точно понимать особенности инструмента, его историю и практику применения. И хотя гонги достаточно редко используются как сольные инструменты – обычно в составе ансамблей или оркестров – их роль в музыкальной ткани произведений очень важна. Поэтому, говоря об исполнительском искусстве в традиционной музыке, необходимо понимать духовную роль, формообразующую роль этого вида музыкальных инструментов в музыкальной драматургии произведения или в целостной концепции авторского замысла. От этого зависит качество и сила удара, его направленность, тембр и продолжительность, а также включенность в специфику музыкального жанра и конкретного произведения.

В европейской и русской академической музыке гонг применяется с начала XIX века. Одним из первых европейских композиторов, применивший гонг в своей партитуре был Дж. Мейербер. Гонг использовался и в произведениях русских композиторов: у М.И. Глинки в опере «Руслан и Людмила» гонг звучит в момент похищения Людмилы Черномором, у Н.А. Римского-Корсакова в симфонической сюите «Шехерезада» символизирует момент крушения корабля Синдбада, в IV части VI симфонии П.И. Чайковского, в произведениях С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича и др.

Заключение

Подведем некоторые итоги. Процесс формирования исполнительской культуры при обучении игре на традиционных ударных инструментах Китая не является простым и однозначным. В чем-то он схож с процессом становления исполнительской культуры при обучении игре на «западных» музыкальных инструментах. Но существует целый ряд различий, которые связаны с особенностями функционирования традиционной музыкальной культуры в современном обществе, особенностями менталитета и пониманием места и роли музыканта-исполнителя на традиционных ударных музыкальных инструментах в как вообще в традиционной музыкальной культуре, так и в музыкальных произведениях разных жанров традиционной китайской музыки.

Особый интерес представляет обучение игре на тех музыкальных инструментах, которые функционируют как в традиционной национальной музыкальной культуре, так и в «западной», то есть европейской, русской, связанной с академической музыкой. В данном случае происходит некоторое сосуществование в отношении к процессу исполнительского становления, совмещающее как западную, так и восточную исполнительские традиции при этом и педагог, обучающий таких студентов, и сами исполнители должны найти определенный баланс, позволяющий им гармонично сосуществовать в русле как традиционной национальной китайской школы становления исполнительского искусства, так и в европейской и русской педагогической и исполнительской системах.

Библиография

1. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Ван Цзяньго. Краткое обсуждение ударных инструментов в группе // Weipu Chinese Science and Technology Journal Database. 2004.
6. Ван Цзясюнь. Маримба цинь // Musical Instrument. 1991. 01. С. 17-19.
7. Гонг. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонг>
8. Китайские музыкальные инструменты. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайские_музыкальные_инструменты
9. Чжу Цзивэнь. Уникальное музыкальное очарование китайских национальных ударных инструментов // Weipu Chinese Science and Technology Journal. 2014.
10. Lou S. J. et al. Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments // Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. – 2011. – Т. 10. – №. 1. – С. 45-57.

Chinese national percussion instruments. Gong. To the question of the formation of musical performing culture

Li Jiachen

Postgraduate,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgik.ru

Abstract

The formation of the performing culture of a musician-performer on national percussion instruments is quite an interesting and topical issue for modern music pedagogy. However, the culture of musical performance on Western musical instruments is different from the culture of playing on Eastern musical instruments. This fully applies to Chinese traditional percussion instruments. First of all, this refers to the difference in mentalities, as well as the ratio of performing traditions and methods of teaching how to play these instruments. The art of playing traditional Chinese instruments is both traditional and modern. Traditional, as it relies on ancient national performing and pedagogical traditions and mentality features, modern, as it is becoming more and more in demand in modern musical life and should consider new pedagogical trends and development directions. This makes our topic relevant and timely both for modern Russian musical pedagogy and for Chinese one. Of particular interest is learning to play those musical instruments that function both in the traditional national musical culture and in the Western, that is, European and Russian, associated with academic music. In this case, both the teacher teaching such students and the performers themselves must find a certain balance that allows them to coexist harmoniously in line with both the traditional national Chinese school of the formation of the performing arts, and in the European and Russian pedagogical and performing systems.

For citation

Li Jiachen (2023) Kitaiskie natsional'nye udarnye instrumenty. Gong. K voprosu o formirovanii muzykal'noi ispolnitel'skoi kul'tury [Chinese national percussion instruments. Gong. To the question of the formation of musical performing culture]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (1A), pp. 151-156. DOI:10.34670/AR.2023.54.13.018

Keywords

Traditional Chinese percussion instruments, gong, pedagogical process, performing arts, national percussion instruments.

References

1. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
2. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
3. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
4. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Gong [Gong]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Gong> [Accessed 12/12/2022]
6. Kitaiskie muzykal'nye instrumenty [Chinese musical instruments]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kitaiskie_muzykal'nye_instrumenty [Accessed 12/12/2022]
7. Wang Jianguo (2004) Brief group discussion of percussion instruments. *Weipu Chinese Science and Technology Journal Database*.
8. Wang Jiaxun (1991) Marimba qin. *Musical Instrument*, 01, pp. 17-19.
9. Zhu Jiwen (2014) The unique musical charm of Chinese national percussion instruments. *Weipu Chinese Science and Technology Journal*.
10. Lou, S. J., Guo, Y. C., Zhu, Y. Z., Shih, R. C., & Dzan, W. Y. (2011). Applying computer-assisted musical instruction to music appreciation course: An example with Chinese musical instruments. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(1), 45-57.