

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF POPULARIZATION OF CHINA'S TRADITIONAL MUSICAL CULTURE IN YOUTH ENVIRONMENT

Янь Пэнфэй

аспирант, Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)

Yan Penfei

Postgraduate Student, Belarusian State University (Minsk, Belarus)

E-mail: y307006988@gmail.com

В статье рассматриваются современные подходы к продвижению традиционной музыкальной культуры в Китае. В работе подчеркивается, что в настоящее время правительство КНР реализует масштабные меры по охране музыкального наследия. Эти действия способствуют экономическому и социальному развитию страны, сохранению ее культурного богатства. В исследовании рассматриваются методы популяризации традиционной музыки среди молодежи как важного условия личностного роста молодых людей, развития толерантности и укрепления международных культурных связей, а также анализируются проблемы, с которыми сталкивается традиционная музыка в молодежной среде. Особое значение придается наследованию традиционного искусства в условиях глобализации. Его целью является не только укрепление национального духа и защита культурной самобытности китайского народа, но и поддержка высокого культурного статуса страны в мире.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие; традиционная музыка Китая; популяризация традиционной культуры в молодежной среде.

The article examines contemporary approaches to promoting traditional musical culture in China. It emphasizes that the Chinese government is currently implementing large-scale measures to preserve its musical heritage. These actions contribute to the country's economic and social development and the preservation of its cultural wealth. The study explores methods of popularizing traditional music among young people as an essential condition for their personal growth, fostering tolerance, and strengthening international cultural connections. It also analyzes the challenges that traditional music faces within youth circles. Special importance is placed on the inheritance of traditional art in the context of globalization, aiming not only to reinforce national spirit and protect the cultural identity of the Chinese people but also to uphold the country's high cultural status in the world.

Keywords: intangible cultural heritage; traditional music of China; popularization of traditional culture among young people.

Научные труды, посвященные современному состоянию и проблемам популяризации традиционной музыкальной культуры в Китае, охватывают различные аспекты, начиная от исторического анализа до адаптации традиционных форм к семантике современного искусства. Исследования китайских ученых в основном касаются следующих тем:

1. Историко-культурный анализ традиционной музыки. Ван Юйхэ в своей монографии [1] описывает процессы сохра-

нения и трансформации традиционной музыки в начале XX в. Культурным и фило-софским аспектам развития народной оперы и народных песен посвящены работы Сунь Лу [2] и Чан Лиин [3].

2. Сравнительный анализ музыки. Исследованию взаимодействия между китайской и западной традициями, уникальности китайской музыки и её адаптации к современным условиям посвящена работа Гуань Цзяньхуа [4]. Основная тема работы Гу Цзунчжи – сравнение культурного фона

восприятия музыки в китайской и западной культурах [5].

3. Влияние конфуцианства на стили традиционной музыки, а также на ладовые особенности современной музыки анализирует в своей диссертации Пэн Чэн [6]. Дай Юй акцентирует внимание на роли философских учений буддизма и даосизма в развитии музыки «периода открытости» [7].

4. Влияние глобализации и цифровизации на традиционные музыкальные практики, проблемы сохранения и трансформации музыкального наследия в условиях унификации культуры стали основными темами исследований Ч. Дунсян [8] и Х. Донга [9].

5. Музыкальная антропология и социокультурный контекст. Данное направление поддерживается исследователями Сю Хайлинь [10] и Фэй Шиксуном [11], изучающими взаимодействие социокультурного фона, музыкальных традиций и национальных особенностей восприятия музыки. В своих работах они подчеркивают важность кросс-культурного обмена и культурного диалога для сохранения музыкального наследия Китая. Психологии музыкальной культуры, играющей важную роль в формировании отличительных черт китайской музыки, посвящена работа Сунь Синцзюнь [12].

6. Среди исследований, посвященных культурным особенностям регионов Китая, выделяется работа Фэй Шиксуна, характеризующая основные направления развития музыкальных традиций в Китае и их связь с локальными культурно-психологическими чертами [11].

Заслуживает внимания труд российского исследователя О. В. Полуэктовой о дворцовой музыке эпохи Тан. Автор рассматривает ладовые, ритмические и композиционные особенности этой музыки и проводит культурологическую интерпретацию полученных данных [13]. Т. Б. Будаева изучает музыку Пекинской оперы: характерные инструменты, специфику музыкальной терминологии и фиксации нотного текста в этом жанре [14]. Н. Б. Старостина [15] и Ю. П. Медведева [16] полагают, что китайская музыкальная традиция сформировалась под влиянием богатого фольклорного наследия, которое и определило самобытность музыки Китая. Согласно ис-

следованию П. И. Буцыка, [17] воздействие западной культуры значительно изменило методы передачи музыкального наследия в Китае, что привело к кризису в сохранении культурных традиций в их изначальном виде. Автор обеспокоен неспособностью традиционной музыки адаптироваться к современным методам исполнения и подчеркивает важность охраны культурного наследия Китая в условиях культурной глобализации.

В совокупности все представленные работы характеризуют современное состояние традиционной музыки в Китае и основные проблемы её популяризации, определяют актуальные направления развития в контексте глобальных культурных изменений: трансляция музыкального наследия новым поколениям; освоение современной музыки в рамках китайской традиции; содействие мультикультурному диалогу. С точки зрения автора статьи, интерес молодежи к культурному наследию является ключевым фактором его сохранения и развития. Молодое поколение задает будущие культурные ориентиры. Без его активного участия традиции рискуют быть забытыми, что в перспективе способно привести к утрате уникальных черт народной музыки. Молодежь открыта для экспериментов, что позволяет сочетать традицию с современными жанрами и открывает перспективу зарождения новых форм искусства, более привлекательных для широкой аудитории. В рамках данной публикации автор выявляет ряд факторов, свидетельствующих о важности интеграции традиционной музыки в жизнь современного общества и ее влиянии на эстетические предпочтения будущих поколений.

Цель статьи: показать влияние традиционной музыки на сознание современного китайца, раскрыть проблемы популяризации традиционной китайской музыки среди молодежи и предложить стратегии её адаптации к современным культурным реалиям.

Традиционная музыка Китая отличается уникальными исполнительскими характеристиками, способами записи и распространения, тесно связана с традиционной культурой и религиозной философией [17, с. 34]. Претерпев длительный процесс эволюции и сохранив свое оригинальное звучание, китайская народная музы-

ка в условиях глобализации столкнулась с угрозой утраты своей эстетической ценности, острой необходимости системной государственной поддержки сохранения и трансляции будущим поколениям самобытной музыкальной культуры. Процесс охраны традиционной музыки в Китае был запущен в 1980 г., когда было создано «Объединенное редакционное бюро» для распространения знаний в области теории традиционной музыки и вышел «План систематизации национального музыкального наследия Китая» [18]. Всего через год, в 1981 г., вышел первый сборник тибетских песен Лай – культурного символа тибетского этноса [19]. В 2001 г. традиционная музыка Китая впервые получила признание на международном уровне: ООН включила оперу Куньцзюй в «Список шедевров устного и нематериального наследия» [20]. За 10 лет в этот список вошли еще 7 объектов. Последней в 2010 г. в список шедевров добавилась Пекинская опера, считающаяся национальным сокровищем китайского народа [21]. На современном этапе Китай имеет 9 музыкальных жанров, зарегистрированных в «Мировом списке нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО. Народная музыка была включена в программу обязательств Китая в рамках международной «Конвенции об охране нематериального культурного наследия» [22, с. 77]. В «Национальном списке нематериального культурного наследия» народная музыка заняла третье место среди 10 категорий. В Китае действует четырехуровневая система учета нематериального культурного наследия (национальный, провинциальный, муниципальный и уездный уровни), включающая более 100 тысяч объектов.

Несмотря на государственные меры по защите традиционной музыки, она сталкивается с серьезными проблемами на современном этапе.

1. Одной из основных проблем является низкое признание народной музыки среди молодежи: 62 % молодых людей выбирают поп-музыку, 26 % – западную классическую и лишь 12 % – традиционную музыку. Популярность западных инструментов также значительно выше, чем народных: 91,7 % студентов обучаются игре на западных инструментах и только 8,3 % игре на китайских этнических инструментах.

2. Возможности продвижения народной инструментальной музыки в современных медиа ограничены. На популярных музыкальных станциях только 11,3 % эфирного времени отводится народной музыке, популярная музыка занимает 57,7 %. Аудиовизуальные записи традиционной музыки выпускают только зарубежные компании: гонконгская Хьюго и тайваньская Фэнчао.

3. Обучение традиционной музыке в основном сосредоточено в музыкальных колледжах, а систематического обучения для широких масс практически нет. Новые произведения народной инструментальной музыки исполняются в основном профессионалами и недоступны широкой аудитории. Например, концерты канадского композитора и дирижера Гуань Найчжуна, активно развивающего китайскую народную музыку (концерт для флейты «Мечты бабочки», концерт для гучжэна и фортепиано «Тайцзи», концерт для пипа «Летающее небо»), почти неизвестны китайским слушателям.

4. Народная музыка обладает обширными репертуарными ресурсами. В конце династии Цин существовало более 150 сборников нот для циня (свыше трех тысяч мелодий), однако сегодня можно услышать лишь немногие из этих произведений. Работа по сбору и аранжировке народной музыки в конце 1970-х гг. позволила сохранить множество древних мелодий, но этот богатый репертуар не соответствовал современным эстетическим вкусам, что привело к снижению интереса молодежи к народной инструментальной музыке [23].

5. С развитием глобализации значительно возросло влияние западной поп-культуры. Многие молодые исполнители стали воспринимать традиционную музыку как устаревшую. Этот процесс усугубляется подражанием западным исполнителям и игнорированием уникальных тембровых особенностей китайских инструментов.

6. Многие молодые музыканты не понимают особенностей народной музыки, считают ее звучание непривлекательным. Это свидетельствует о проблемах в преподавании музыки: основное внимание уделяется технике исполнения и музыкальным формам, в то время как культурные и исторические контексты остаются вне поля зрения, что не способствует появлению интереса к народной музыке [24].

Следует отметить и положительные тенденции в продвижении традиционной музыки. Несмотря на то, что китайская народная музыка испытывает спад популярности на внутреннем рынке, она активно завоевывает признание за пределами страны. Китайские музыкальные коллективы выступают на известных зарубежных сценах, таких как Сиднейский оперный театр, концертный зал в Мангейме, Викторианский зал в Женеве.

В условиях доминирования массовых развлечений, таких как кино, телевидение и интернет, китайская народная музыка ищет инновационные способы применения. Одной из заметных тенденций стало создание этнических саундтреков для фильмов, телевизионных шоу и онлайн-игр. Молодые исполнители (Фэн Сяоцюань, Цзэн Гэгэ, Тань Дунь, ансамбль «Двенадцать женских музыкальных коллективов») сочетают традиционные элементы с современными музыкальными и мультимедийными технологиями, используют новые техники исполнения музыки на народных инструментах, внедряют уникальные аранжировки и оркестровки, а также элементы джаза и рока. Такой подход создает интересные аудиовизуальные эффекты и современный стиль исполнения, привлекательный для молодых людей [25]. Интеграция традиционной музыки в жизнь современного общества играет важную роль в формировании будущих поколений:

1. Знакомство с традиционной музыкой помогает молодым людям ценить культурные достижения предков и развивать свое национальное самосознание.

2. Традиционная музыка Китая отражает философские и эстетические принципы древних учений: конфуцианства, даосизма и буддизма. Интерес к этим учениям позволит молодому поколению китайцев глубоко понимать культурные корни своей нации, сохранять национальную идентичность, что особенно важно в условиях глобализации, ведущей к унификации культуры.

3. Включение традиционной музыки в образовательные и культурные программы для молодежи способствует толерант-

ности и межкультурному диалогу в многонациональном обществе.

4. Сочетание традиционной музыки и современных жанров, использование медийных платформ, социальных сетей и стриминговых сервисов делают народную музыку более динамичной и актуальной для молодежи, создают живую связь между традициями и современностью.

5. Занятия такой сложной и многогранной музыкой, как традиционная китайская, способствуют интеллектуальному развитию и креативности мышления, положительно влияют на академические достижения и социальные навыки молодых людей.

6. Популяризация традиционной китайской музыки за рубежом повышает международный авторитет Китая, укрепляет культурные связи и взаимопонимание между народами. Молодежь, знакомая с богатым музыкальным наследием своей страны, способна достойно представлять свою культуру на мировой арене.

Проведенное исследование показывает, что на современном этапе Китай активно реализует масштабные меры по защите своего музыкального наследия, включая систему каталогизации, поддержку государства, сотрудничество с ЮНЕСКО. Эти действия отражают стратегический подход к проблеме, способствуют не только сохранению и продвижению культурного богатства страны, но и ее экономическому и социальному развитию.

Популяризация традиционной музыки среди молодежи играет ведущую роль в этом процессе. Она важна не только для сохранения культурного наследия, но также и для формирования культурной идентичности и развития толерантности в условиях глобализации. Вовлечение молодежи в изучение и практику традиционной музыки способствует ее личностному росту, укреплению международных культурных связей, обеспечивая более глубокое взаимопонимание между народами мира. Популяризация традиционной музыки среди молодежи должна стать важной частью государственной культурной политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ван, Юйхэ. Китайская современная музыкальная история (1901–1949) / Юйхэ Ван. – Пекин: Народная музыка, 2006. – 237 с.
2. Сунь, Лу. Китайская народная опера: к проблеме становления и развития жанра: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Лу Сунь. – Нижний Новгород, 2016. – 210 с.
3. Чан, Лиин. Народная песня как феномен китайской культуры: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Лиин Чан. – Санкт-Петербург, 2007. – 159 с.
4. Гуань, Цзяньхуа. Сравнение китайской и западной музыки и ее культурного наследия / Цзяньхуа Гуань // Музыкальные исследования. – 1985. – № 4.
5. Гу, Цзунчжи. Три темы построения национальной музыкальной культуры. Обсуждение с товарищем Цзян Имином / Цзунчжи Гу // Музыкальные исследования. – 1982. – № 4.
6. Пэн, Чэн. Ладовая система китайской музыки и её претворение в творчестве композиторов XX века: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Чэн Пэн. – Нижний Новгород, 2011. – 301 с.
7. Дай Юй. Элементы традиционной культуры в Новой китайской музыке «периода открытости»: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Юй Дай. – Нижний Новгород, 2017. – 238 с.
8. Дунсян, Ч. Возникновение хорового искусства Китая в историческом контексте / Ч. Дунсян // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – № 4(61). – С. 350–357.
9. Dong, X. National music and national culture / X. Dong // Journal of Xinghai Conservatory of Music. – 2015. – № 1. – P. 1–4.
10. Сю, Хайлинь. Культурно-психологический анализ первобытной музыки и танца / Хайлинь Сю // Китайская музыка. – 1987. – № 5.
11. Фэй, Шиксун. Национальная музыка и культурный поток / Шиксун Фэй // Народная музыка. – 1988. – № 1.
12. Сунь, Синцюнь. Музыкальный стиль и традиционная культура / Синцюнь Сунь // Народная музыка. – 1988. – № 12.
13. Полуэктова, О. В. Китайская дворцовая музыка эпохи Тан из японских источников: структурно-аналитический аспект: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Полуэктова Ольга Викторовна. – Новосибирск, 1999. – 194 с.
14. Будаева, Т. Б. Музыка традиционного китайского театра цзинцзюй: Пекинская опера: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Будаева Туяна Баторовна. – Москва, 2011. – 253 с.
15. Старостина, Н. Б. О стилистических особенностях фуцзяньского музыкального жанра наньинь / Н. Б. Старостина // Вестник культурологии. – 2021. – № 2(97). – С. 105–114.
16. Медведева, Ю. П. Опера с «китайским акцентом»: о жанровой специфике сицзюй / Ю. П. Медведева. – Нижний Новгород: Музыка в диалоге культур и цивилизаций, 2016. – Т. 1. – С. 401–408.
17. Буцык, П. И. Введение в изучение тибетских традиционных музыкально-теоретических сочинений (XI–XIX вв.) / П. И. Буцык // Oriental Studies. – 2016. – № 9(3). – С. 29–39.
18. Лю, Дэвэй. В Пекине было создано первое в моей стране научно-исследовательское учреждение национального уровня в области этнической музыки и культуры / Дэвэй Лю. – URL: http://www.caacsm.org.cn/mkwy/whxx/content_12260 (дата обращения: 24.04.2024).
19. Ли, Сун. Защита культуры находится в одной линии – проект по сбору литературы и искусства и защита нематериального культурного наследия / Сун Ли. – URL: <https://www.ihchina.cn/art/detail/id/22946.html> (дата обращения: 24.04.2024).
20. Ortiz, S. L. The UNESCO convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage: a critical analysis / S. L. Ortiz, C. J. Madariaga // International Journal of Cultural Policy. – 2022. – № 28(3). – P. 327–341.
21. Элементы списков нематериального культурного наследия. – URL: <https://ich.unesco.org/en/state/china-CN?info=elements-on-the-lists> (дата обращения: 23.04.2024).
22. Сун, Цзюньхуа. Охрана нематериального культурного наследия в Китае / Цзюньхуа Сун. – Пекин: Социальные и культурные науки, 2020. – С. 77–78.
23. Дин, Ян. Исследование и анализ состояния выживания китайской народной инструментальной музыки / Ян Дин. – URL: <https://www.huain.com/article/other/2023/0213/1644.html> (дата обращения: 03.08.2024).
24. Дуань, Цяошэн. Анализ развития китайской традиционной музыки в новом веке / Цяошэн Дуань, Жуйлин Ми. – URL: <http://www.oxiang.com/music/20170807/64186.html> (дата обращения: 03.08.2024).

25. Чэн, И. Опрос и размышления об отношении молодежи к китайской традиционной культуре / И Чэн. – URL: https://www.gzasc.edu.cn/skb/practicegarden0439/info_itemid_1817_subjectid_14.html (дата обращения: 03.08.2024).

Поступила / Received: 27.12.2024