

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ

A STUDY OF CULTURAL SYMBOLS IN TRADITIONAL CHINESE MUSIC

Zhang Shanzhu
Guo Jingyu

Summary: As an art genre with rich cultural overtones and deep historical heritage, the cultural symbols embedded in Chinese traditional music have always been the focus of much attention in cultural studies and artistic circles. This article is an in-depth study of cultural symbols in traditional Chinese music based on a combination of semiotics, musicology and cultural studies. The relevance of this study depends on the existence and promotion of the artistic power of cultural symbols in traditional Chinese music. In the international arena, where cultural competition is also an important area for raising the international status of countries, it is important to achieve intercultural communication through cultural symbols unique to music, have a powerful impact on listeners, and create an identifiable national cultural icon that can be understood by anyone without translation. Through the study of cultural symbols in Chinese traditional music, focusing on the five aspects of traditional symbols of festivals and holidays, traditional martial arts symbols, traditional diet symbols, linguistic symbols of Chinese characters and multicultural symbols, the essence of this study is to fully explore the cultural symbols in Chinese traditional music, show the cultural charm of Chinese traditional music and appreciate it. The aim of the research is to promote and convey the essence of Chinese traditional music and culture, and to form a strong cultural nation.

Keywords: Chinese traditional music, cultural symbols, development and transmission.

Чжан Шанжу

Аспирант, Московский педагогический государственный университет
50490873@qq.com

Го Цзинюй

Аспирант, Московский педагогический государственный университет
gggjy19940829@gmail.com

Аннотация: Как жанр искусства с богатым культурным подтекстом и глубоким историческим наследием, культурные символы, заложенные в китайской традиционной музыке, всегда были предметом пристального внимания в культурных исследованиях и художественных кругах. Данная статья представляет собой углубленное исследование культурных символов в традиционной китайской музыке, основанное на сочетании семиотики, музыковедения и культурологии. Актуальность данного исследования зависит от существования и продвижения художественной силы культурных символов в традиционной китайской музыке. На международной арене, где культурная конкуренция также является важной сферой для повышения международного статуса стран, важно достичь межкультурной коммуникации с помощью культурных символов, уникальных для музыки, оказать мощное воздействие на слушателей и создать идентифицируемую национальную культурную икону, которая может быть понята любым человеком без перевода. Посредством изучения культурных символов в китайской традиционной музыке, сосредоточившись на пяти аспектах традиционных символов фестивалей и праздников, традиционных символов боевых искусств, традиционных диетических символов, лингвистических символов китайских иероглифов и мультикультурных символов, суть данного исследования заключается в том, чтобы полностью изучить культурные символы в китайской традиционной музыке, показать культурное очарование китайской традиционной музыки и оценить ее. Целью исследования является продвижение и передача сущности китайской традиционной музыки и культуры, а также формирование сильной культурной нации.

Ключевые слова: китайская традиционная музыка, культурные символы, развитие и передача.

Символы состоят из «означающего» и «означаемого». Означающее - это мысленный отпечаток звука или акустического образа, а означаемый - понятие. Символы имеют как физический облик, так и культурный подтекст, которые тесно связаны и перекликаются друг с другом [1]. Обычно мы воспринимаем форму символов и понимаем их содержание. Например, распространенными символами в символике китайского Нового года являются иероглифы удачи, весенние свитки, петарды и т.д. Как символы, они передают благословения людей на праздник, их чаяния и пожелания счастливой жизни родным и близким, являются символами удачи и доброй воли. Традиционная китайская музыка содержит следующие основные типы музыкальных символов:

1. Традиционные символы празднования фестивалей

Традиционные символы празднования фестиваля являются в музыке чаще всего, включая такие элементы, как китайский Новый год (праздник весны, весенний фестиваль), весенний транспорт (пассажироперевозки во время китайского нового года), красные конверты, петарды, красные фонарики, весенние свитки и иероглифы судьбы(удачи). Как крупнейшее событие миграции населения в мире, туристическое движение Праздника Весны, стремительный поток людей и пригородные поезда чрезвычайно визуально шокируют, а звуки фейерверков в музыке также передают живую атмосферу Праздника

Весны через слух, показывая радость праздника Весны, звук петард также является звуковым напоминанием об оживленной атмосфере китайского Нового года. Вызывали ностальгию у далеких от дома странников и вызывали психологический резонанс у зрителей. Праздничные элементы красных конвертов, петард, красных фонариков, весенних свитков и символов судьбы ловко связывают обычай раздачи новогодних денег и получения красных конвертов с благословением здоровья, а новогодние красные конверты посылают послание ожидания и благословения на будущее, элементы китайской культуры богаты и наполнены ароматом китайского Нового года [2].

Например, «Земля возвращается к весне(大地回春)» - песня, подчеркивающая приход весны, возрождение жизни и новые начинания. В песне используются такие инструменты, как эрху, гучжэн и флейта, а мелодия красива и мелодична, что очень характерно для традиционной китайской музыки [3]. Песня может показать радость и предвкушение людей в сценах весеннего транспорта, подчеркивая воссоединение с домом и облегчая боль разлуки. В то же время мелодия песни может вызывать тоску по родному городу и семье, выражая стремление людей к семье и дружбе, заставляя их чувствовать тепло и умиление. Одной из самых классических песен во время китайского Нового года является «Юй чжоу чан вань(渔舟唱晚, Поющая вечером рыбацкая лодка)», в которой описывается красота цветущего персикового пруда, которая не так глубока, как глубокий смысл сосны(вот две строки, заимствованные из стихотворения древнекитайского поэта Ли Бая, чтобы выразить глубину любви и дружбы.), и выражает традиционные обычаи и добрые пожелания людей встречать Новый год, молиться об удаче и собираться вместе во время китайского Нового года.

Помимо праздников, связанных с Праздником весны, есть еще Фестиваль драконьих лодок и Праздник середины осени. Например, «Плавание по морю зависит от рулевого(大海航行靠舵手)» - песня на тему Фестиваля драконьих лодок, в нем показаны сцены, в которых моряки мчатся на лодках-драконах и приносят жертвы драконам, продемонстрировано уникальное очарование китайской традиционной культуры Праздника лодок-драконов; «Предисловие к жизни лошади Дунъян(赠东阳马生序)» - одна из самых популярных песен во время традиционного китайского Праздника середины осени, содержание песни в основном посвящено традиционному значению Праздника середины осени, с красивой поэзией и глубоким смыслом, поется о полнолунии и воссоединении семьи в Праздник середины осени. Песни поэтичны и глубоки, в них отмечается благоприятное значение полнолуния и воссоединения семьи. Эти песни являются классикой традиционной китайской музыки и неотделимы от культуры и искусства празднования тра-

диционных китайских фестивалей. Благодаря исполнению этих песен можно передавать и пропагандировать традиционную культуру этих фестивалей.

2. Традиционные символы боевых искусств

Китайское боевое искусство, передававшееся тысячелетиями, имеет строгую философию и систематическую теорию техники и боя. Оно эффективно для укрепления организма, устранения болезней и продления жизни, защиты от врагов, управления людьми для победы и культивирования тела. Оно выражает уникальный культурный дух и эстетическую концепцию китайского народа, которая до сих пор восхищает иностранную аудиторию [4]. Элементы кунг-фу, боевых искусств и нунчаку, содержащиеся в музыке, по-прежнему впечатляют и демонстрируют тонкость и глубину китайских боевых искусств. Например, песня «Крадущийся тигр, затаившийся дракон(卧虎藏龙)» основана на тематической песне фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон(卧虎藏龙)», в которой используется ряд китайских инструментов, таких как гучжэн, эрху, флейта и пипа, а символы боевых искусств отражены в ритме, подъеме и спаде и силе мелодии; Песня «Китайское кунг-фу(中国功夫)» - это песня, пропагандирующая китайские боевые искусства и традиционную культуру, символы боевых искусств отражены в тексте и ритме. Песня передает стремление мастеров боевых искусств к духу боевых искусств и их любовь к традиционной культуре; Песня «Тайцзи(太极)» посвящена базовым движениям тайцзицюань и основана на мелодии традиционной китайской музыки с элементами народной музыки. Символы боевого искусства отражены в ритме, подчеркивая взаимодействие между интенсивностью и спокойствием тайцзицюань [5].

3. Традиционные диетические символы

Китайская культура питания имеет долгую историю, и палочки для еды, как традиционная китайская посуда, являются наиболее часто используемым китайцами инструментом для еды. Палочки для еды также являются культурой для китайского народа, они содержат просвещение, наследие, привязанность и ностальгию, и пара палочек для еды несет в себе тысячелетние китайские эмоции, делая китайскую жизнь вкусной. Кроме того, палочки для еды имеют более глубокое символическое значение [6], например, «палочку легко сломать, но пару палочек трудно сломать», символизируя коллективное сознание и командный дух китайского народа. Например, в песне «Палочки для еды из кости слоновой кости(牙骨筷子)» из Юньнани палочки для еды с костями используются как метафора непосредственной тоски влюбленных, находящихся за тысячи миль друг от друга, как гласит текст: «Сестры, палочки для еды из кости слоновой кости (mah), пара маленьких нишуан (yeh), потертая одна (mah) в реке Чанг (n), и одна (mah) в Пучжэ

(n) хэй (yeh). Палочки для еды из кости слоновой кости должны сочетаться попарно, палочки для еды из кости слоновой кости должны сочетаться попарно [7].

4. Символы китайских иероглифов

Китай всегда был страной с чрезвычайно богатым культурным наследием, а китайская письменность, кроме того, собирает в себе сущность китайской культуры. От истории создания Цан Цзе до развития и эволюции Цзягувэнь, надписей, Чжуаньшу, Кайшу, Синшу и Цаошу - все они подчеркивают очарование китайских иероглифов. В 2015 году VisitBritain (название, используемое Британской туристической администрацией (англ. British Tourist Administration)) выступил за то, чтобы китайцы называли дороги, живописные места и здания в Великобритании на китайском языке, что не только представляет бесконечное очарование китайских иероглифов, но и распространение именованых китайских иероглифов в Соединенном Королевстве и международном сообществе также позволит иностранной аудитории понять китайскую культуру [8].

В тексте песни «Тайцзи ту суй (太极图序)», например, есть слова «цянь кунь (乾坤)», «Инь и ян (阴阳)» и другие фигуры и понятия из Тайцзи ту. В тексте песни «Ритм ясного голоса (清音幽韵)» встречаются названия некоторых китайских каллиграфических иероглифов, таких как «Чжуаньшу», «Кайшу» и «Синшу» и т.д. В тексте песни «Великая река уходит на восток (大江东去)» для описания пейзажей используются китайские иероглифы, такие как «Древняя дорога, западный ветер, тощий конь» и «Одинокый парус, далекое отражение, голубое небо иссякло». В тексте песни «Вечная радость встречи (永遇乐)» используются такие китайские стихи, как «Встреча талантов» и «Как можно подчиниться власти, гнуть спину и преклоняться».

5. Мультикультурные символы

Символы традиционного театрального искусства, традиционных ремесел, многонациональных культурных традиций и национальных особенностей широко

распространены. К ним относятся искусство пекинской оперы и культура росписи лица; искусство вырезания из бумаги; танцы этнических меньшинств; серебряные украшения, ремесла этнических меньшинств и архитектурные культуры со своими особенностями. Все эти мультикультурные символы подчеркивают глубину и всеохватность китайской культуры и ее разнообразие, показывая миру загадочный, этнический, уникальный и разнообразный Китай [9]. А культурное значение, которое они содержат, включает в себя идею гармонии между человеком и природой, традиции праведности и взаимопомощи, а также традиционные добродетели семьи. Например, «Идти к родительскому дому жены (走娘家)» - народная песня, отражающая традиционные свадебные обычаи сельских районов южного Китая, демонстрирующая чистоту и глубину родственных связей в китайских семейных отношениях. Песня выражает тесное сотрудничество и общение между невесткой и родственниками, свекром и свекровью по поводу свадьбы и семейных обязанностей, выражает чистоту человеческих чувств и родственных связей в традиционных китайских семьях; «Десять проводов Красной Армии (十送红军)» - песня, описывающая крутые горы и высокий боевой дух Красной Армии. В тексте песни много элементов семейных добродетелей и важности любви и праведности, выражающих дух солдат Красной Армии, которые мужественно переносят холод и жару, лишения и трудности, демонстрируя свою сильную и непреклонную решимость ради своей страны и своих близких, ради жизни и счастья [10].

Заключение

В заключение следует отметить, что культурные символы в традиционной китайской музыке являются важной частью традиционной китайской культуры и важным воплощением уникального очарования традиционной китайской музыки. Изучая и исследуя эти культурные символы, мы можем лучше понять и оценить культурный подтекст и уникальную ценность китайской традиционной музыки, а также приложить усилия и внести вклад в лучшее продвижение и передачу китайской традиционной музыкальной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фань Хун, Чжоу синьцы. Символическое представление и инновационная коммуникация китайских традиционных фестивалей в строительстве национального имиджа[J]. Искусство и дизайн (теория), 2022, 2(12):26-29с. (На китайском языке).
2. Ян Цюи. Мультиперспективная классификация китайских народных песен[J]. Народная музыка, 2009(01):8-9с. (На китайском языке).
3. Чэнь Шо. Зарубежная коммуникация и инновации национального имиджа в области интегрированных СМИ[J]. Любитель новостей, 2022(12):95-97с. (На китайском языке).
4. Ван Хуэйминь. Анализ наследия и развития китайских народных песен[J]. Ялуцзян (Издание второй половины луны), 2014(10):100с. (На китайском языке).
5. Фу Бои. Сравнительное исследование классификации народных песен в китайской традиционной музыке[J]. Художественное обозрение, 2020(15):11-13с. (На китайском языке).

6. Пянь На. Краткое обсуждение художественного очарования китайских народных песен[J]. Панорама музыки, 2014(03):145с. (На китайском языке).
7. Тянь Хунянь. Воплощение культурной мягкой силы - Голос Китая как пример [J]. Обзор литературы, 2016:20-25с. (На китайском языке).
8. Пянь На. Краткое обсуждение художественного очарования китайских народных песен[J]. Панорама музыки, 2014(03):145с. (На китайском языке).
9. Ван Нин. Влияние текущего развития современной музыкальной культуры на культурную мягкую силу Китая[J]. Художественное образование, 2015:89с. (На китайском языке).
10. Ло Цзе. Военно-музыкальная дипломатия: использование музыки для демонстрации имиджа страны - интервью с Цзоу Жуй, руководителем военного оркестра Народно-освободительной армии Китая[J]. Познание мира, 2014(06):60-62с. (На китайском языке).

© Чжан Шанжу (50490873@qq.com), Го Цзинюй (gggjy19940829@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский педагогический государственный университет