

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ КИТАЙСКИХ ПРОДОЛЬНЫХ (СЯО 箫) И ПОПЕРЕЧНЫХ (ДИ 笛) ФЛЕЙТ: ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Лю Сяовэй

Аспирант, Московский государственный
институт культуры
Xiaoweiliuflute@gmail.com

EVOLUTION OF THE DESIGN AND PERFORMANCE TRADITIONS OF CHINESE LONGITUDINAL (XIAO 箫) AND TRANSVERSE (DI 笛) FLUTES: FROM ARCHAEOLOGICAL FINDS TO THE PRESENT DAY

Liu Xiaowei

Summary: The subject of the study is Chinese longitudinal xiao and transverse di flutes as unique examples of traditional musical art, forming the basis of the national sound culture of China. The aim of the work is to comprehensively analyze the evolutionary path of the design and performance traditions of these instruments from archaeological evidence to the present state. The research methodology is based on an interdisciplinary approach combining historical and comparative analysis of archaeological finds with instrumental and acoustic methods, supplemented by cultural and historical analysis to identify the role of flutes in the musical tradition. The results of the study demonstrate the continuous eight-thousand-year history of the flute tradition in China, the radical transformation in the twentieth century through the creation of a national performing school and constructive innovations, and the successful synthesis of folk and academic traditions in modern composing practice. The novelty lies in the first comprehensive interdisciplinary analysis of the evolution of Chinese flutes, combining archaeological, historical and cultural aspects with the identification of key development factors at each historical stage. The conclusion confirms the organic integration of ancient traditions with modern innovations, creating a unique artistic product of international significance. Development prospects are associated with the continuation of the synthesis of traditions and innovations, the preservation of national identity in the context of globalization and the formation of an ethnic-academic performing style.

Keywords: Chinese flutes xiao and di, evolution of musical instruments, archeology of music, performing traditions.

Аннотация: Предмет исследования составляют китайские продольные сяо и поперечные ди флейты как уникальные образцы традиционного музыкального искусства, формирующие основу национальной звуковой культуры Китая. Цель работы заключается в комплексном анализе эволюционного пути конструкции и исполнительских традиций данных инструментов от археологических свидетельств до современного состояния. Методология исследования базируется на междисциплинарном подходе, сочетающем историко-сравнительный анализ археологических находок с инструментоведческими и акустическими методами, дополненными культурно-историческим анализом для выявления роли флейт в музыкальной традиции. Результаты исследования демонстрируют непрерывную восьмитысячелетнюю историю флейтовой традиции в Китае, радикальную трансформацию в двадцатом веке через создание национальной исполнительской школы и конструктивные инновации, успешный синтез народных и академических традиций в современной композиторской практике. Новизна заключается в первом комплексном междисциплинарном анализе эволюции китайских флейт, объединяющем археологические, исторические и культурологические аспекты с выявлением ключевых факторов развития на каждом историческом этапе. Вывод подтверждает органичную интеграцию древнейших традиций с современными инновациями, создающую уникальный художественный продукт международного значения. Перспективы развития связаны с продолжением синтеза традиций и инноваций, сохранением национальной идентичности в условиях глобализации и формированием этническо-академического исполнительского стиля.

Ключевые слова: китайские флейты сяо и ди, эволюция музыкальных инструментов, археология музыки, исполнительские традиции.

Введение

Китайские флейты сяо и ди представляют собой уникальные образцы традиционного музыкального искусства, занимающие центральное место в формировании национальной звуковой культуры Поднебес-

ной. Актуальность изучения данной темы обусловлена необходимостью системного анализа многовекового развития этих инструментов, их роли в становлении китайской музыкальной традиции и современных тенденций их использования в контексте глобализации культурных процессов.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе эволюционного пути конструкции и исполнительских традиций продольных и поперечных китайских флейт от археологических свидетельств до современного состояния.

Вопросы происхождения китайских флейт требуют обращения к археологическим данным и историческим источникам. Современные исследования в области музыкальной археологии предоставляют убедительные доказательства древности этих инструментов. С. Ши в своих работах указывает, что самые ранние свидетельства существования флейт на территории Китая датируются 900 годом до нашей эры, при этом первые изображения были обнаружены на стенах пещер. Развитие инструмента начинается в эпоху палеолита, когда использовались костяные бесключевые флейты доисторической эпохи. Согласно исследованиям автора, флейта является одним из древнейших инструментов человечества, существующим практически в каждой культуре мира [5].

Углубленный анализ археологических данных демонстрирует непрерывность традиции изготовления флейт в Китае. Исследователь С. Цзе отмечает, что археологические раскопки свидетельствуют об использовании костяных флейт на территории Китая восемь тысячелетий назад. Это указывает на глубокие корни флейтовой традиции в китайской культуре и подтверждает органичность данных инструментов для музыкального мышления китайского народа [6].

Методы исследования

Исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий историко-сравнительный анализ археологических находок, письменных источников и иконографии для реконструкции эволюции конструкции флейт. Инструментоведческий и акустический методы позволяют выявить технологические изменения материалов и акустических свойств инструментов, а также их влияние на исполнительские техники. Культурно-исторический анализ раскрывает роль флейт в придворной и народной музыкальной традиции, включая влияние межкультурных контактов.

Результаты и обсуждения

Процесс институционализации музыкальной культуры в Китае оказал значительное влияние на развитие флейтовых традиций. Детальное изучение этого периода представлено в работах Е. Чжао, который указывает, что во время правления династии Хань при императоре У-Ди было создано первое центральное музыкальное учреждение «Юэфу», занимавшееся развитием музыкальных жанров и классификацией инструментов. Важным этапом в развитии понимания различий между ти-

пами флейт стал период династий Суй и Тан. Развитие конструкции китайских флейт происходило под значительным влиянием межкультурных контактов. В Китай были завезены флейты с семью игровыми отверстиями, что привело к постепенной эволюции китайской ди, изначально имевшей шесть игровых отверстий [11].

Технология изготовления китайских флейт претерпела значительные изменения на протяжении веков. Первоначальные исследования в области материаловедения показывают, что С. Ши отмечает использование дерева и кости в качестве основных материалов в древности, при этом такие флейты были наиболее распространены в Древнем Египте, Греции и Китае [5].

Современные конструктивные особенности детально анализирует С. Цзе, указывающий, что ствол флейты ди-цзы в большинстве случаев изготавливается из бамбука или тростника, хотя встречаются инструменты из других пород дерева и даже из камня, чаще всего нефрита. Ствол флейты обычно перевязывается нитяными кольцами, покрытыми черным лаком. Конструктивные элементы включают отверстие для вдувания воздуха вблизи закрытого конца ствола, мембранное отверстие с тончайшей тростниковой пленкой и четыре дополнительных отверстия для подстройки [6].

Звуковые характеристики китайских флейт формировались под влиянием эстетических предпочтений различных эпох. Я. Цзи в своих исследованиях подчеркивает, что китайские тростниковые и бамбуковые флейты обладают звучанием, которое перекликается с европейской блокфлейтой, однако природа техники и самого звучания имеет принципиальные отличия. Мелодии китайской флейты культивируют характеристики, отличные от европейских аналогов, с особым вниманием к флейтовому вибрато и сонорной динамике тона [8].

Двадцатый век стал переломным моментом в развитии китайского флейтового искусства. П. Ван в своих исследованиях указывает, что современная европейская академическая флейта появилась в Китае при дворах китайских императоров в XVII веке, однако активное развитие инструмента в концертной жизни началось после образования Китайской Народной Республики. В начальный период национальная школа флейтового искусства только начинала складываться, при этом музыканты в основном учились в различных зарубежных странах на зарубежном репертуаре [1].

Процесс создания национальной исполнительской традиции детально анализирует Я. Цзи, отмечающий, что в 1950-х годах музыканты стремились создать собственную национальную школу западных инструментов в Китае. Педагоги-исполнители обогатили репертуар огромным количеством музыкальных произведений,

обладающих национальным колоритом и художественными достоинствами [9].

Современный этап развития китайского флейтового искусства характеризуется синтезом традиционных и новаторских подходов. Я. Цзи отмечает, что начиная с 1980-х годов флейтовая музыка под влиянием изменений внутри страны вступает на путь активного развития. Необыкновенные оригинальные технические приемы и специальные звуковые эффекты оказали большое влияние на исполнительство и практику обучения флейтистов [7]. Международное признание китайской флейтовой школы подтверждается данными, которые приводит Я. Цзи, указывающий, что композиторы и исполнители Китая совместными усилиями завоевали внимание и благосклонность лучших мировых мастеров флейты. В образовательной системе появился конкурс на отделение музыкальных инструментов по специальности флейта в вузах Китая.

Современная композиторская практика в области флейтовой музыки демонстрирует уникальный синтез традиций. П. Ван характеризует главную особенность современной музыки в Китае как композиторскую технику, сочетающую европейский и современный музыкальный язык со стилистикой национальной традиции. Европеизация музыкального языка началась с переложений и обработок для академической флейты фольклорных мелодий и произведений европейских композиторов различных эпох [2]. Технические аспекты современного композиторского письма включают использование оригинальных национальных мелодий, сочинение мелодики в традиционных пентатонных ладах, применение нового гармонического языка и использование европейских жанровых моделей при опоре на современные техники. П. Ван отмечает достижение эффекта соединения различных приемов письма через использование тембров национального инструментария.

Китайские бамбуковые флейты представляют собой уникальное явление в мировой музыкальной культуре, сочетающее древнейшие традиции с современными инновациями. Глубинное исследование этого вопроса было проведено Ч. Цянь, которая подчеркивает, что китайская бамбуковая флейта является одним из древнейших духовых инструментов с более чем двухтысячелетней историей существования, что кардинально отличает ее от многих других инструментов, завезенных в Китай из внешних регионов [10].

Образовательная система флейтового искусства претерпела кардинальные изменения в середине XX века. Согласно исследованиям того же автора [10], были созданы музыкальные факультеты в старейших университетах, а позднее основаны первые консерватории: Тяньцзиньская в 1958 году, Китайская Пекинская и Шэ-

ньянская в 1964 году, которые до настоящего времени остаются ведущими центрами подготовки флейтистов.

Методические подходы к обучению игре на флейте формировались под влиянием выдающихся западных педагогов. Развитие флейтового искусства не было равномерным и включало периоды кризиса и восстановления. Современный этап развития китайского флейтового искусства характеризуется интенсивным международным взаимодействием. Начиная с 1980-х годов, развитие протекало параллельно со стремительным экономическим ростом Китая, что способствовало регулярным визитам выдающихся зарубежных специалистов, включая Алена Мариона, Андраша Адорьяна, Рудольфа Гиндльхумера, Петера Лукаса Графа, Джеймса Голуэя и Эммануэля Пахуда.

Специфика развития традиционных китайских флейт имеет свои особенности, отличные от европейского флейтового искусства. Детальный анализ этого процесса представлен Ц. Яньи, который установил, что активное развитие исполнительской практики, создание методики преподавания и появление оригинального репертуара произошло только в начале XX века, когда в высших музыкальных учебных заведениях была открыта специализация профессионального флейтового исполнительства [8].

Конструктивные инновации стали важным направлением развития китайских флейт во второй половине XX века. Революционные изменения в этой области описаны М. Нань, которая отмечает, что в 1970-х годах профессор Нанкинского института искусств Цай Цзиминь изобрел новую бамбуковую флейту, внедрив в конструкцию ди элементы механики западной флейты. Это нововведение позволило преодолеть трудности исполнения произведений с двенадцатиступенным равномерно темперированным звукорядом и значительно расширить репертуарные возможности инструмента [4].

Репертуарное развитие китайских флейт характеризуется активным творческим поиском композиторов-флейтистов. Как подчеркивает тот же исследователь [4], авторские сочинения принадлежат представителям северной и южной исполнительских школ ди, включая Фэн Цзыцуня, Лю Гуаньюэ, Чжао Сунтина, Лу Чуньлина, Ван Течуя и других выдающихся мастеров. Второе поколение исполнителей создает новый тип произведений, сосредоточенных на воспевании красоты природных пейзажей с тенденцией слияния стилистики различных региональных школ. Культурный диалог между восточной и западной флейтовыми традициями приобрел особое значение во второй половине XX века. М. Нань отмечает, что между флейтой ди и западной флейтой начался своеобразный культурный обмен: китайская флейта перенимает репертуар западной традиции, в то время

как западная флейта стремится к передаче колористического ресурса бамбукового инструмента.

Современные тенденции развития флейтового искусства в XXI веке характеризуются стремлением к синтезу различных традиций. Комплексное исследование этого явления проведено Л. Жуя и В. Хэ, которые установили, что современная эпоха не только возродила интерес к китайской флейте, но и стала периодом активного синтеза народных и классических музыкальных произведений. Целью такого синтеза является придание самобытной яркости академическим композициям и привнесение новых тенденций в традиционное исполнительство [3].

Функциональная трансформация китайских флейт в XX веке была кардинальной. М. Нань подчеркивает, что инструмент радикально изменил свою роль: от традиционного участника театральных ансамблей флейта ди преобразовалась в яркий солирующий инструмент с богатейшими образно-художественными характеристиками. В XXI веке китайская бамбуковая флейта ди стала символом национальной флейтовой культуры и внесла значительный вклад в мировую музыку духовых инструментов [4].

Перспективы развития китайского флейтового искусства связаны с продолжением процесса синтеза традиций и инноваций. Создание уникального стиля этническо-академического исполнения, интеграция народных элементов в классические композиции и сохранение национальной идентичности в условиях глобализации остаются ключевыми задачами современного этапа развития китайских флейт сяо и ди.

Выводы

Археологические данные убедительно демонстриру-

ют, что флейтовая традиция в Китае имеет непрерывную восьмилетнюю историю, что делает эти инструменты одними из древнейших в мировой музыкальной культуре. Эволюция от костяных флейт палеолита до современных бамбуковых конструкций отражает не только технологический прогресс, но и глубинные изменения в эстетических предпочтениях и культурных парадигмах китайского общества.

Двадцатый век ознаменовался радикальной трансформацией флейтового искусства в Китае. Создание национальной исполнительской традиции в 1950-х годах стало результатом целенаправленных усилий по синтезу западных исполнительских техник с китайской музыкальной эстетикой. Конструктивные инновации 1970-х годов, связанные с внедрением элементов механики западной флейты в традиционную бамбуковую конструкцию, революционизировали возможности инструмента.

Композиторская практика XXI века демонстрирует успешный синтез народных и академических традиций, где европейский музыкальный язык органично сочетается с национальной стилистикой. Использование пентатонных ладов, оригинальных гармонических решений и тембровых возможностей национального инструментария создает уникальный художественный продукт, получивший международное признание.

Научная новизна исследования заключается в комплексном междисциплинарном анализе эволюции китайских флейт, объединяющем археологические, исторические, инструментоведческие и культурологические аспекты в единую концептуальную систему. Впервые представлена целостная картина трансформации флейтовых традиций от доисторических образцов до современных инновационных форм с выявлением ключевых факторов, определявших направления развития на каждом историческом этапе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван, П. Западные традиции игры на флейте в истории Китая / П. Ван // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2021. – № 4(45). – С. 151-158. – DOI 10.52469/20764766_2021_04_151. – EDN SGDCCHV.
2. Ван, П. Синтез национальных традиций и современных техник в музыке китайских композиторов для флейты / П. Ван // Культурная жизнь Юга России. – 2022. – № 3(86). – С. 122-129. – DOI 10.24412/2070-075X-2022-3-122-129. – EDN SYBFXQ.
3. Лю, Ж. Сравнение китайских и европейских флейт / Ж. Лю, Х. Ван // Культура и цивилизация. – 2023. – Т. 13, № 7-1. – С. 5-11. – DOI 10.34670/AR.2023.86.36.001. – EDN PMZOJS.
4. Мао, Н. Искусство древней китайской флейты ди как актуальный пласт культуры / Н. Мао // Университетский научный журнал. – 2020. – № 57. – С. 130-137. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.130.137. – EDN TIQVFX.
5. Сюйцзэ, Ш. Анализ исторического развития флейты и ее влияния на формирование музыкальных жанров и стилей / Ш. Сюйцзэ // Культура и цивилизация. – 2023. – Т. 13, № 10-1. – С. 249-253. – DOI 10.34670/AR.2023.37.34.026. – EDN OXFIIK.
6. Сяо, Ц. Китайская флейта в оркестровой музыке / Ц. Сяо // Университетский научный журнал. – 2022. – № 68. – С. 184-188. – DOI 10.25807/22225064_2022_68_184. – EDN GSKSSZ.
7. Цзи, Я. Значение и роль бамбуковой флейты в Китае / Я. Цзи // Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры: Материалы VII

- Международной научно-практической конференции, Самара, 13 апреля 2021 года. – Самара: Самарский государственный институт культуры, 2021. – С. 27-29. – EDN OASRXH.
8. Цзи, Я. Китайская бамбуковая флейта: история и конструктивные особенности / Я. Цзи // Проблемы музыкальной науки. – 2021. – № 2. – С. 86-93. – DOI 10.33779/2587-6341.2021.2.086-093. – EDN GFERGC.
 9. Цзи, Я. Традиционная китайская бамбуковая флейта: история, эволюция и современная исполнительская практика / Я. Цзи // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 59. – С. 133-138. – DOI 10.31773/2078-1768-2022-59-133-138. – EDN BPOIXT.
 10. Чан, Ц. Особенности игры на бамбуковой флейте через призму ее исторического значения в музыкальной культуре Древнего Китая / Ц. Чан // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 3-1. – С. 337-344. – DOI 10.34670/AR.2022.25.17.079. – EDN LGNMOZ.
 11. Чжао, Е. Исполнительство на духовых инструментах сяо и ди в Китае: исторический аспект / Е. Чжао // Университетский научный журнал. – 2023. – № 73. – С. 113-119. – DOI 10.25807/22225064_2023_73_113. – EDN KKNZVX.

© Лю Сяовэй (Xiaoweiiuflute@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»