

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*
<https://po-journal.ru>
2025, Том 6, № 1 / 2025, Vol. 6, Iss. 1 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)
УДК 785.378.147(510)

Традиционные инструменты духовых ансамблей Китая

¹Нин Юйсян,

¹Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Аннотация: в статье рассматриваются духовые музыкальные инструменты Китая и их роль в общем развитии музыкальной культуры страны.

Вопросы ансамблевого музицирования в современном Китае не могут быть рассмотрены вне связи с традициями духового ансамблевого музицирования и самими инструментами.

Говорится о 12-тоновой системе луй, и как о родоначальнице китайских духовых инструментов, и как об эталоне звучания, по которому настраиваются все инструменты. Особое внимание уделяет флейте и ее разновидностям, а также гуань как инструментам традиционной ритуальной и церемониальной ансамблевой музыки Китая. Отдельно анализируется система ба инь – 8 родов звука и 8 материалов, из которых делают инструменты, в контексте изучения духовых инструментов. В статье представлен краткий обзор на такие инструменты как – костяные флейты, таоцзяо, сюнь, пайсяо, шэн, ди, сяо, сона и гуань, а также духовой оркестр европейского типа, пришедший в Китай в конце XIX века.

Результаты исследования могут использоваться при работе со студентами-духовиками различных исполнительских кафедр вузов Китая, а также для знакомства с особенностями национальных духовых инструментов в вузах и средних профессиональных учебных заведениях России.

Обсуждение и выводы: вопросы развития современного духового ансамблевого музицирования в КНР должны учитывать традиции и особенности традиционных национальных духовых ансамблей и музыкальных инструментов. Это позволит находить новые возможности развития ансамблевого музицирования в КНР.

Ключевые слова: ансамбль, китайская музыка, флейта, гуань, духовые инструменты, музыкальная культура

Для цитирования: Нин Юйсян. Традиционные инструменты духовых ансамблей Китая // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 1. С. 229 – 233.

Поступила в редакцию: 18 декабря 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 12 января 2025 г.; Принята к публикации: 29 января 2025 г.

Traditional instruments of Chinese brass ensembles

¹Ning Yuxiang,

¹St. Petersburg State Institute of Culture

Abstract: the article examines wind musical instruments of China and their role in the overall development of the country's musical culture.

The issues of ensemble music making in modern China cannot be considered apart from the traditions of wind ensemble music making and the instruments themselves.

It is said about the 12-tone lui system, both as the ancestor of Chinese wind instruments, and as the standard of sound by which all instruments are tuned. He pays special attention to the flute and its varieties, as well as the guan as instruments of traditional ritual and ceremonial ensemble music in China. The ba yin system is analyzed separately – 8 kinds of sound and 8 materials from which instruments are made, in the context of studying wind instru-

ments. The article provides a brief overview of such instruments as bone flutes, taojiao, xun, paixiao, sheng, di, xiao, song and guan, as well as a European-type brass band that came to China at the end of the 19th century.

The results of the study can be used when working with students of brass instruments from various performing departments of universities in China, as well as to get acquainted with the peculiarities of national wind instruments in universities and secondary vocational educational institutions in Russia.

The development of modern wind ensemble music making in China should take into account the traditions and peculiarities of traditional national wind ensembles and musical instruments. This will allow us to find new opportunities for the development of ensemble music making in China.

Keywords: ensemble, Chinese music, flute, guan, wind instruments, musical culture

For citation: Ning Yuxiang. Traditional instruments of Chinese brass ensembles. Pedagogical Education. 2025. 6 (1). P. 229 – 233.

The article was submitted: December 18, 2024; Approved after reviewing: January 12, 2025; Accepted for publication: January 29, 2025.

Введение

Культура Китая неотделима от развития музыки как важной составляющей части не только художественно-эстетического восприятия и познания мира, но также как значимого средства воспитания человека и гармонизации общественных отношений [1, с. 140]. Система музыкальных инструментов представляет собой очень сложную многообразную по тембрам палитру, в которой духовые инструменты играют значимую роль.

Материалы и методы исследований

Вопросам развития музыкальной культуры Китая посвятили свои труды: М.Б. Кравцова [3], В.И. Сисаури [9], У Ген-Ир [10], Г.М. Шнеерсон [12], Чжань Цзюнь, Цзо Чжэнъгуань [13] и другие. Исследователи отмечали, что в культуре многих народов Древнего мира, в том числе и в Древнем Китае, существенное влияние на формирование и развитие музыкальной культуры оказало космологическое восприятие музыки. Люди были убеждены, что музыка воздействует на мир в целом, и на государство и человека в частности. Музыка есть следствие гармонического союза неба и земли и стремления к слиянию противоположных начал инь (женского) и ян (мужского) [2, с. 110]. Взаимодействие и борьба инь-ян порождают пять первоэлементов у-син (Дерево, Металл, Огонь, Вода, Земля), из которых состоит все сущее. Для китайской музыки основой является пентатоника на основе которой образовалась ладовая система люй-люй [3, с. 935]. Взаимодействие первоэлементов породило понятие ба инь – восемь родов звука и, соответственно, восемь категорий инструментов, разделенных по материалу изготовления: металл, камень, глина, кожа, бамбук, дерево, шёлк, тыква-горлянка. Эта классификация в традиционной музыке сохранялась до XX века [4, с. 29]. Духовые инструменты встречаются в категориях глины, бамбука, тыквы, дерева и металла. В традициях китайской музыкальной культуры сочетание звучания духовых инструментов ансамбле чаще всего с ударными.

Именно с духовыми инструментами связывалось создание основного тона: «Эта бамбуковая трубка даёт основной тон - хуанчжун. Исходя из него Лин Лунь сделал двенадцать флейт со звуками разной высоты. Шесть из них соответствовали по тону голосам феников самцов, а другие шесть – голосам феников самок. Итак, хуанчжун стал основным тоном люй» [4, с. 218]. Именно флейта, созданная из бамбука, давала «эталонный звук» для настройки всех остальных инструментов.

Результаты и обсуждения

Рассмотрим особенности китайских традиционных духовых инструментов и их возможности ансамблевого исполнительства как в составе только традиционных духовых инструментов, так и в составах вместе с европейскими духовыми инструментами (флейта, гобой, тромбон).

Примечательно, что ансамбль духовых инструментов 2 чи (поперечные флейты), 2 пайсяо (многоствольные флейты), 5 губных органов шэн был в захоронении князя и царства Цзэн династии Чжоу ок. 433 г. до н.э., открыт в 1978 г. в провинции Хубэй. Среди них были и бяньчжун (набор колоколов), также ставший эталоном для настройки других инструментов оркестра, так как высота звука каждого колокола настроена в полном соответствии с 12 флейтами люй [4, с. 27-28]. В целом набор трубок дает 12-полутоновый хроматический звукоряд от звука ми третьей октавы вверх (по некоторым источникам – от звука фа третьей октавы) [5, с. 40].

С 1970-х годов проводятся многочисленные археологические раскопки, в ходе которых были найдены инструменты даже эпохи неолита, что подтверждает высокий уровень музыкальной культуры в то время. В

1986-1987 гг. в Уян провинции Хэнань были найдены около 20 костяных флейт с пальцевыми отверстиями, изготовленные из бедренной кости журавля. Их возраст которых оценивается в 7800-9000 лет. У них схожая конструкция – 7 пальцевых отверстий на одинаковых расстояниях. На одной из этих флейт можно сыграть 7-ступенчатый звукоряд, близкий современному. Эти костяные флейты являются не только наиболее древним музыкальным инструментом, обнаруженым в Китае на настоящий день, но и наиболее ранним китайским мелодическим инструментом. Также стоит отметить, с каким мастерством сделаны отверстия, несмотря на то, что в тот период не было инструментов для такой тонкой обработки. Эти памятники материальной культуры демонстрируют миру, что предки китайского народа в период раннего неолита уже использовали семиступенчатый звукоряд и обладали высокой развитой доисторической музыкальной культурой [2, с. 13]. Кроме этого были найдены еще две флейты из кости крыла большой птицы, датируемые 5000 г. до н.э. Их обнаружили в Хэмуду провинции Чжэцзян. Одна из них имеет длину 7 см, диаметр 6-8 мм и три отверстия, другая – длину 10 см и шесть отверстий. Эти костяные флейты также производят звуки пентатоники и диатонического звукоряда.

К числу примечательных духовых инструментов Китая можно отнести и пайсяо (род флейты Пана). Традиционный инструмент состоит из 16 бамбуковых трубок, каждая следующая из которых равнялась двум третям предыдущей. Трубки располагались в два ряда по шесть, что можно сопоставить с лирофонами и наборами колоколов с одной стороны, а с другой – с системой льюй, так как первоначальное число трубок предположительно было 12 [3, с. 945-946]. Этот инструмент встречается в Шицзин (Книга песен), а также на многих каменных рельефах и стенной живописи периодов Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) и Тан (618 – 907 гг.), что позволяет сделать выводы о популярности пайсяо среди китайцев. Играть на нем можно было и стоя, и сидя, а использовали их в придворных оркестрах, народной, военной и танцевальной музыке [6].

Не менее важную роль в придворных оркестрах и в развитии китайских духовых инструментов играли инструменты из бамбука – ди, сяо и их разновидности.

Ди или дицзы – поперечная флейта с 8-12 пальцевыми отверстиями. Чтобы сохранить целостность корпуса, его перевязывают в 20 местах, сверху покрывают черным лаком. Существуют различные виды ди: чжууди, цюиди, банди, лоуди и другие [11, с. 260].

В древности ди (поперечная флейта) и сяо (продольная флейта) имели общее название – ди. В эпоху Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) их стали различать в том числе по названиям. В поэзии эпохи Сун (960 – 1279 гг.) и Мин (1368 – 1644 гг.) можно найти немало строк, воспевающих прекрасные звуки ди. Она становится ведущим инструментом в музыкальной драме и инструментальных ансамблях. В некоторых случаях ди играет роль первой скрипки в оркестре. Во второй половине XX в. ди становится сольным инструментом [14, с. 246-247].

Более древней родственницей ди была поперечная флейта чи. В отличие от ди у этого инструмента 6 пальцевых отверстий, как у сяо. Изначально флейта использовалась простыми людьми и упоминается в Шицзин (Книга песен), но все дошедшие до нас чи представляют собой инструменты придворного оркестра, поэтому сложно судить об их изначальной форме [6, с. 30-31].

Сяо – продольная бамбуковая флейта с 6 пальцевыми отверстиями более древняя, чем ди. Внизу у инструмента есть еще два отверстия для настройки инструмента. Сяо, как и ди, имеет несколько разновидностей: дунсяо, цю-цзесяо или цзинчэнсяо, в эпоху Тан была также чиба.

Первое письменное упоминание сяо можно найти в древних письменных источниках эпохи Хань под названием чжуань, после эпохи Сун (960 – 1279 гг.) его стали называть сяо. Во времена династии Тан был инструмент чиба, который родствен сяо [10].

Изредка флейты исполнялись и из других материалов – нефрита, бронзы (несколько таких образцов найдены для неолитической, иньской эпохи и для раннечжоуского периода). Однако металлические духовые инструменты не получили в Древнем Китае дальнейшего развития и не выделились в отдельную инструментальную группу. Часть китайских свирелей и флейт – ди, сяо, гуань, сона – почти полностью совпадают со своими европейскими аналогами [3, с. 945-946]. Обе флейты становятся главными участниками музыки «шелка и бамбука».

Сона – горн с двумя язычками - в настоящее время один из наиболее распространенных инструментов. Состоит из корпуса конической формы, головки, куда вставляется трость из тростника, и металлического раструба. Используется как сольный, так и аккомпанирующий инструмент в ансамблях и оркестрах. Предположительно инструмент прибыл в Китай он гораздо позже – в период династии Мин (1368 – 1644), из Средней Азии, является родственным инструментом зурне. Практически сразу инструмент получил распространение и среди простого народа, и в придворной музыке [2, с. 58]. Другое его название лаба (букв. труба). Существует две разновидности: дасона (большая) и сяосона (малая) [6, с. 34].

В 1960-х гг. в Китае появилась сона с клапанами, которая может исполнять хроматический звукоряд. Звук сона громкий, открытый. Её чаще всего можно услышать на открытом воздухе во время празднеств, где вместе с ударными и другими духовыми инструментами она сопровождает песни и танцы, а также во время свадеб и похорон. Кроме того, она является обязательным инструментом в оркестре музыкальной драмы [13, с. 253-255].

Сона в ансамбле с гуань используется в музыке гучуй (букв. – «барабаны и духовые»). Гучуй в ханьскую эпоху существовала как военная и музыка во время торжественных обедов, при последних династиях использовалась уже для похоронной и свадебной церемоний. Гучуй делится на два подвида: в одном главный инструмент сона, в другом – гуань. Такой ансамбль состоит из 7-10 человек, кроме сона и гуань используют шэн, ди, струнные эрху и ударные инструменты [13, с. 195-196].

Гуань (букв. трубка) или гуаньцзы – духовой язычковый инструмент с двойной тростью. Древние названия: били, лугуань, цзягуань. Состоит из цилиндрического корпуса с 8 пальцевыми отверстиями и так называемого пищика. В основном корпус изготавливают из дерева твердолиственных пород, но могут также сделать из тростника, бамбука или целиком из олова. Пищик – это двойная трость из камыша [6].

Первоначальное название гуаня – били. Слово некитайского происхождения. Самое древнее изображение инструмента можно увидеть на барельефах и настенных фресках в пещерных храмах на Шёлковом пути, которые относятся к IV-XI вв. В письменных источниках того же времени говорится о били как об инструменте, пришедшем из Центральной Азии (царство Кучи). Били стал широко распространённым музыкальным инструментом в эпоху Северных и Южных династий (420 – 581 гг.) и в династию Тан (618 – 907 гг.), где широко использовались в придворной музыке. Название гаунь появилось в династии Цин (1644 – 1911 гг.) [13].

В настоящее время гуань – один из наиболее популярных духовых инструментов Китая – имеет широкое применение. Его используют и как сольный, и как ансамблевый инструмент. Он участник исполнения различных жанров традиционной инструментальной музыки и оркестра традиционной музыкальной драмы. Гуани также являются важными инструментами в ритуальной музыке буддийских и даосских храмов. На гуане можно также подражать человеческому голосу, пению птиц и крику зверей.

Предлагаемый нами подход к знакомству с традиционными духовыми инструментами для развития педагогического процесса со студентами-духовиками в высшей школе обсуждался на научно-практических конференциях [8, 9], на заседаниях кафедры духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургского государственного института культуры и во время практической работы со студентами-духовиками СПбГИК.

Выводы

Таким образом, во все времена развития музыкальной культуры Китая, духовые инструменты имели важное значение, особенно разновидности флейты. Их использовали и в ритуальной, и в придворной, и в народной музыке. На протяжении истории развития музыкальной культуры Китая ансамбли духовых инструментов стали неотъемлемой частью ее своеобразия, которые в XX веке обогатились включением и европейских. Однако древние инструменты – сяо, пайсяо, сонна, гуань, и другие и в наши дни сохранили свое место в китайских ансамблях и оркестрах, где по-прежнему они играют важную роль. Именно изучение традиционных китайских духовых инструментов позволит студентам духовикам вузов Китая находить новые краски о новые возможности развития современного духовного ансамблевого музенирования.

Список источников

1. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2. М.: Издательство «Мысль», 1973. 384 с.
2. Ван Цзычу. Китайские музыкальные инструменты / пер. В.Н. Васильев. Министерство культуры КНР. 95 с.
3. Кравцова М.Б. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. СПб.: Издательства «Лань», «ТРИАДА», 2004. 960 с.
4. Люйши Чуньцю (Весны и осени господина Люя) / пер. Г.А. Ткаченко, сост. И.В. Ушакова. М.: Мысль, 2010. 525 с.
5. Ма Чжэнь. Миры и легенды Китая. М.: Международная издательская компания «Шанс», 2024. 143 с.
6. Музыкальные инструменты Китая: Иллюстрированный очерк / пер. с кит. под ред. и с доп. И.З. Аллендера. М.: Государственное музыкальное издательство, 1958. 64 с.
7. Сисаури В.И. Церемониальная музыка Китая и Японии / под ред. К.Ф. Самосюка, Ю.В. Козлова. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Издательство СПбГУ, 2008. 292 с.

8. Нин Юйсян. К вопросу о педагогическом процессе формирования музыкальной культуры студентов средствами духовного музенирования // Музыка. Педагогика. Культура: сб. науч. и науч.-метод. ст. Санкт-Петербург: Изд-во «НИЦ АРТ», 2022. 204 с.

9. Нин Юйсян. О формировании музыкальной культуры студентов средствами духовного ансамблевого исполнительства в КНР // Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании. Науч. и науч.-метод. ст. Вып. 3: по материалам Третьей всерос. науч.-практ конф. «Молодые ученые в искусстве, культуре и образовании», 22 апреля 2023 г. Санкт-Петербург: НИЦ АРТ, 2023. С. 85 – 89.

10. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. СПб.: Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; «Лань», 2011. 544 с.

11. Шестаков В.П. Музыкальная эстетика стран Востока. М.: Издательство «Музыка», 1967. 415 с.

12. Шнеерсон Г.М. Музыкальная культура Китая. М.: Государственное музыкальное издательство, 1952. 249 с.

13. Цзо Чжэнгуань. Музыкальная культура Китая: очерки. СПб.: Издательство «Композитор». Санкт-Петербург, 2023. 276 с.

References

1. Ancient Chinese Philosophy. A Collection of Texts in Two Volumes. Vol. 2. Moscow: Mysl Publishing House, 1973. 384 p.
2. Wang Zichu. Chinese Musical Instruments . Trans. V.N. Vasiliev. Ministry of Culture of the PRC. 95 p.
3. Kravtsova M.B. World Art Culture. History of Chinese Art: A Textbook. St. Petersburg: Lan Publishing House, TPRIADA, 2004. 960 p.
4. Lüshi Chunqiu (Springs and Autumns of Lord Lü). Trans. G.A. Tkachenko, compiled by I.V. Ushakova. Moscow: Mysl, 2010. 525 p.
5. Ma Zhen. Myths and Legends of China. M.: International Publishing Company "Chance", 2024. 143 p.
6. Musical Instruments of China: Illustrated essay. Trans. from Chinese. edited and with additional by I.Z. Alender. M.: State Music Publishing House, 1958. 64 p.
7. Sisauri V.I. Ceremonial Music of China and Japan. Edited by K.F. Samosyuk, Yu.V. Kozlov. SPb.: Philological Faculty of St. Petersburg State University; St. Petersburg State University Publishing House, 2008. 292 p.
8. Ning Yuxiang. On the Issue of the Pedagogical Process of Forming Students' Musical Culture by Means of Wind Music Making. Music. Pedagogy. Culture: Coll. of Scientific and Scientific-Method. Art. Saint Petersburg: NIC ART Publishing House, 2022. 204 p.
9. Ning Yuxiang. On the Formation of Students' Musical Culture by Means of Wind Ensemble Performance in the PRC. Young Scientists in Art, Culture and Education. Scientific and Scientific-Method. Art. Iss. 3: Based on the Materials of the Third All-Russian Scientific and Practical Conf. "Young Scientists in Art, Culture and Education", April 22, 2023. Saint Petersburg: NIC ART, 2023. P. 85 – 89.
10. Wu Gen-Ir. History of East Asian Music (China, Korea, Japan): Study Guide. Saint Petersburg: PLANET OF MUSIC Publishing Houses; "Lan", 2011. 544 p.
11. Shestakov V.P. Musical Esthetics of the Countries of the East. M.: Muzyka Publishing House, 1967. 415 p.
12. Shneerson G.M. Musical Culture of China. M.: State Music Publishing House, 1952. 249 p.
13. Zuo Zhenguan. Musical Culture of China: Essays. SPb.: Composer Publishing House. St. Petersburg, 2023. 276 p.

Информация об авторах

Нин Юйсян, кафедра фортепиано факультет искусств, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, forte_p@mail.ru

© Нин Юйсян, 2025