

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ

*Работа представлена кафедрой музыкального воспитания и образования.
Научный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор Р. Г. Шитикова*

Статья посвящена вопросам классификации, специфики и музыкального своеобразия народных песен различных регионов провинции Шаньси.

This article is devoted to the questions of classification, specific features and music originality of national songs in different regions of the province of Shansi.

Народная песня – важнейшая составляющая китайской культуры. Разнообразная в географическом плане местность страны, политический и экономический факторы обусловили ярко выраженные региональные особенности народного творчества. Песни провинции Шаньси – яркий пример одной из традиций.

Провинция Шаньси находится в Северном нагорье Китая. На востоке в качестве естественной защиты возвышаются величественные горы Тайханшань, с запада Шаньси омывается рекой Хуанхэ. В провинции много гор; среди них известны Люйлян, Гтай, Чжунтяо. По землям Шаньси стремительными потоками текут реки Фэнь, Чжан, Цинь.

Шаньси славится своими богатыми национальными музыкальными традициями. Здесь существует более двадцати больших и малых театральных жанров, народная оркестровая музыка, танцевальное искусство. Отдельного внимания заслуживают народные песни, отличающиеся удивительной яркостью и красочностью. Песни, как одна из самых чутких форм народного творчества, являются отражением всех сфер жизни людей, повествуют об их чувствах и мыслях, в них выражается недовольство и противодействие правящим классам и стремление к счастливой жизни. Характерными примерами, иллюстрирующими перипетии борьбы против угнетателей, могут служить такие песни, как «Ихэтуани», «Сы-

баочжучжу», «Батрак», «Горевать в одиночестве». Эти и многие другие образцы народно-песенной культуры, рассказывающие о тяжелой жизни крестьян, созданы в жанре плача, жалобы. Вместе с тем слагались песни, в которых воспеваются радость труда («Копать клубень таро»), красота родной природы («Гора Цзяочен»), исторические герои («Генерал Цзоцюань»). Слова и мелодии этих песен ясные, веселые, простые.

Множество народных песен посвящено любви между мужчиной и женщиной. Но в них нередко звучат жалобные интонации, вызванные бесправным положением женщины в семье или же гнетом государственных властей, религиозными устоями. Примерами таких произведений являются песни «Молодая вдова посещает могилы», «Молодой зять» и др. По причине бедственного положения и эксплуатации мужчины зачастую не могли жениться: этот сюжет послужил основой многих песен, например «Плачу без жены». Однако существуют и народные песни о счастливых бракосочетаниях и чистой любви, такие как «Скучаю по любимой», «Цветут цветы», «Трудно посадить вишню».

Во время освободительной борьбы против японских захватчиков¹ в провинции Шаньси появляются песни с новой тематикой, обусловленной военными действиями и широким партизанским движением. Уже сами их названия отражают целую палит-

ру народных настроений и чаяний. С одной стороны, это скорбь и гнев, просвечивающие в песнях «Бежать из района, охваченного войной» и «Провожать солдат», с другой ? вызванные победами армии воодушевление и патриотизм песен «Народные солдаты Тайхан», «Поддерживать Восьмую армию», «Огромная победа Хуаняньтун», «Атаковать Пугэчжай со всех сторон», «Битва Чжоусылин», «Новая Четвертая армия Цзяннань», «Генерал Цзоцюань», «Прославить героиню Лю Хулан» и др.² Народные песни повсеместно сопровождали передвижение армии, что стало причиной их широкого распространения в других районах Китая.

После образования Нового Китая (1949) рождаются новые образцы народного песенного творчества, отличающиеся непритязательностью мелодики, простотой ритма; их тексты посвящены прославлению долгожданной мирной жизни. В качестве примеров выступают песни «Земля вернулась домой», рассказывающая о земельной реформе, «Пить воду, не забывая человека, который рыл колодец», «Веселое производство», «Всею душой думать о Мао Цзэдуне», «Народная вечнозеленая коммуна». В этих произведениях люди прославляют руководителей страны и народную освободительную армию, радуются миру и возможности созидать.

Революционные, трудовые и любовные народные песни провинции Шаньси являются драгоценнейшей частью музыкальной культуры страны.

В различных районах Шаньси в силу географических и языковых особенностей, традиций и обычаев каждого народные песни имеют свою специфику. Принято разделять территорию провинции на четыре региона: Юго-восточный Шаньси, Южный Шаньси, Средний Шаньси, Северный Шаньси. Подлинными песенными сокровищами традиционно считаются местности Хэцюй, Цисянь, Цзоцюань, Циньюань, Динсян, Лиши, Янгао, которые даже

получили название «Море народных песен». В названных областях образцы народно-песенного творчества обладают своими отличительными чертами, но в то же время ассимилируют особенности и стиль смежных районов; такое взаимопроникновение традиций является основой и источником, стимулирующим их развитие.

Классификация Шаньсиских народных песен

Хаоцзы

Хаоцзы – трудовая песня, воодушевляющая людей и, как правило, отражающая их впечатления от работы. Народ провинции Шаньси создал хаоцзы самых разных типов³, различающихся в зависимости от рода занятий. В качестве примера можно привести хаоцзы лодочников, работавших на множестве переправ рек провинции Шаньси. Кроме того, существуют хаоцзы, сопровождающие обработку земли, строительство дамбы, перевозки и т. д.

Речная народная песня

Родина речных песен – берега Хуанхэ. Театрализация, свойственная многим видам китайского народно-песенного творчества, присуща и речным песням провинции Шаньси: претерпев определенные изменения и развитие, они складываются в сценическое представление, называемое Эр жен тай. Исполнители – парень и девушка – разыгрывают маленький спектакль, основанный на сплаве вокала и хореографии. Песенная составляющая Эр жен тай включает такие образцы, как «Цзоу си коу», «Висит красный фонарь», «Да цзинь цянь» и др.

Янгэ

Янгэ, как и хаоцзы, также возникла в процессе трудовой деятельности людей. Под янгэ, являющейся общим названием целого ряда форм народного музыкального творчества, обычно подразумевают песню и танец как две неперенные составляющие. Необходимо отметить, что янгэ, бу-

дучи синтетическим жанром, испытывает определенное влияние оперного и драматического искусства.

В провинции Шаньси существует множество местных видов янгэ; одни из них предназначены для уличных представлений, другие – для театральной сцены. Последние включают в себя такие разновидности, как янгэ Цитай, янгэ Усян, янгэ Цинъюань, янгэ Хугуань, янгэ Таонин, янгэ Фаньца, янгэ Шосянь и др.

Ранее янгэ основывалась на одной-единственной мелодии, подвергавшейся вариационным изменениям. Исполнение янгэ на сцене или на улице могло проходить под инструментальный аккомпанемент, например, янгэ Усян. Данная разновидность подразумевает наличие оркестра, состоящего из довольно большого числа музыкантов, и характеризуется усложнением мелодического развития, частой сменой темпов. Янгэ Таонин и поначалу янгэ Цитай (их общее название – янгэ Цяньбань), напротив, пелись без сопровождения.

Янгэ Цитай относится к народным песням, имеющим незамысловатый сюжет, простую мелодию, исполнявшуюся преимущественно без аккомпанемента. Примерами старых янгэ служат «Продать деревяшки», «Вышивание пестрого фонаря» и др. С 1954 г. Шаньсиский народный ансамбль создал на основе этих песен целые театрализованные представления с оркестровым аккомпанементом и танцевальными интермедиями, тем самым развил выразительные возможности и повысил художественный уровень янгэ Цитай.

Народная песня в средней части провинции Шаньси в большинстве своем представляет именно янгэ Цитай. Источником возникновения этих песен является уезд Циц Тайгу, откуда они впоследствии распространились в средней части Шаньси, получив соответствующее название ? «Янгэ среднего Шаньси». Развитие торговли и налаживание культурных связей между городами и районами Шаньси обогатило янгэ Цитай выразительными средствами

народного творчества соседних областей. Например, такие песни, как «Собирать чай», «Фэн ян хуа гу» и многие другие, «привезенные» торговцами из уезда Цзоцюань и некоторых южных регионов, постепенно становятся составляющими янгэ Цитай. Необходимо также отметить и серьезное влияние оперного искусства на янгэ Цитай, чем обусловлены ее яркость, театральность и пышность.

Поначалу эта форма народно-песенного творчества именовалась «янгэ проспекта», т. е. использовалась как уличное вокально-танцевальное представление во время народных гуляний. Ее исполнению предписывались некоторые правила. Так, выступление должно было проходить только в строго определенном месте улицы. Круг главных действующих лиц ограничивался героем, героиней и комическим персонажем. Музыкальная сторона янгэ Цитай включала в себя одну песню, сопровождающуюся аккомпанементом ударных инструментов. Впоследствии янгэ Цитай выходит и на театральную сцену. Кроме того, в последние годы напевы янгэ Цитай привлекают внимание профессиональных музыкантов и служат основой многих произведений. Так, известная в Китае «Песня о свободе женщины» вбирает в себя сразу несколько напевов, типичных для янгэ Цитай, например «Купить шаоу»; музыкальным прообразом популярнейшей в стране оперы «Женщина с белыми волосами» является янгэ «Собирать корни пшеницы».

Янгэ Цинъюань, как и поздние образцы янгэ Цитай, также относится к разновидности народной песни, представляемой на сцене. Для нее характерны веселый напев, энергичность, быстрый темп, танцевальный ритм. Текст песни, как правило, состоит из четырех фраз; примеры из двух фраз встречаются реже. Во время войны с Японией в Цинъюане – центре района Тайюе – была создана труппа «Люй инь», выступавшая с народными песнями, в том числе янгэ Цинъюань, и сыгравшая большую роль в их распространении.

Янгэ Фаньян и янгэ Учжай (другое название – «Бада зяо») в отличие от вышеназванных песен исполняются на улице. Ярким и интересным примером этих янгэ является «Кухонный очаг», «Ударить в барабаны и дарить цветы». Данное театрализованное представление с песней и пляской (а зачастую и чтением) включает в себя необходимый игровой антураж, а именно: фонарь в форме дракона, ходули, тележку и даже лодку для имитации плавания. Особое место среди рассматриваемых янгэ занимают так называемые Хуагу – фольклорные песенки и сценки, часто фривольного содержания, исполняемые женщинами под аккомпанемент маленького барабана. Инструментарий преимущественно представлен ударными – это всевозможные барабаны⁴ и гонги.

Горная мелодия

Горную мелодию также называют песней горцев⁵, родиной этого пласта народного творчества являются нагорные районы севера провинции Шаньси. Для песен горцев характерен ясный, звонкий и простой напев, как правило, в высоком регистре. Существуют также пастбищные песни – песни горцев-пастухов. Многие горные мелодии, например, «Большой красный петух сидит на окне» тесно связаны с синтянью⁶ Шаньбэя – севера Шаньси. Еще одним примером интонационных переключек служат песни «Встреча с весной и работой» Шаньбэйского района и «Сестры как два цветка».

Бытовая песенка

Среди множества разновидностей песенной культуры провинции Шаньси выделяются бытовые песни. Их тексты обычно состоят из двух или четырех фраз, встречаются также «неквадратные» варианты, в которых присутствует три, пять и шесть предложений. Среди наиболее популярных следует назвать песни «Гора Цзяочен», «Софора японская цветет», «Вышивание кисета», «Копать клубень таро», «Встреча

со старшим братом», «Сыбаочжучжу», «Собирать кислый китайский финик», «Поездка на запад» и др. Это весьма известные в провинции Шаньси песни с развернутыми, разнообразными сюжетами. Существуют различные формы исполнения бытовых песен. Это антифон, подразумевающий попеременное чередование фраз песни, а также сольное и хоровое пение.

Народная песня уезда Цзоцюань, являющегося одним из наиболее значимых в провинции Шаньси, имеет выраженную региональную специфику. Во время войны с Японией в уезде Цзоцюань почти в каждой деревне действовала своя труппа, что обусловило широкое распространение бытовых песен в границах самого уезда и за его пределами. По этой же причине при сохранении собственных черт народное песенное творчество указанного района ассимилирует некоторые особенности песен других местностей: обогащаются сюжеты песен, их тексты дополняются новыми словами, варьируется мелодия.

Напев бытовой песни в уезде Цзоцюань очень простой, вместе с тем он отличается удивительной красоты мелодичностью и теплотой. Зачастую песня превращается в целое представление. Так, например, «Сяо хуа си» являет собой маленький вокально-хореографический спектакль со сказочным сюжетом, характеризующийся живостью, краткостью формы и довольно быстрым темпом. Действующие лица – парень и девушка – облаченные в национальные костюмы, с цветами и веерами в руках, исполняют песню и танец в сопровождении ударных инструментов.

К более развернутым песням-представлениям уезда Цзоцюань относятся «Сестра погоняет осленка», «Странно», «Три звена из колец», «Гаопин» и др. Эти образцы состоят из нескольких частей, среди которых необходимыми являются прелюдия (вступление) и танцевальная интермедия; в основе песен-представлений лежат либо сразу несколько народных песен, либо постоянное варьирование одной.

В народной песне текст и мелодия сплавлены воедино, поэтому особенности последней тесно связаны с местными наречиями. Например, в конце каждой песенной строчки часто используются так называемые добавочные слова, различающиеся в зависимости от региона провинции Шаньси и обуславливающие специфику соотношения текста и музыки народной песни каждой местности. Так, в бытовых песнях Цзоцюань это «дай я дай», в Янгэ Циньюань – «ю хэ», в песнях горцев района Хэцюй и северного Шаньси – «на гэ» и «я ха», в песнях средней части Шаньси – «я эр ю».

Богатейший пласт Шаньсиских народных песен характеризуется ладовым разно-

образием. Вместе с тем ладовая организация песни также находится во взаимозависимости с языковыми и, разумеется, сюжетными особенностями песни. Наиболее распространённым является лад *юй*⁷.

* * *

Песенная культура различных регионов Китая представляет большой интерес для всестороннего исследования. Обзор существующих разновидностей народных песен раскрывает разнообразие, глубину и богатство литературных и музыкальных компонентов произведений народного творчества. Необходимость его изучения подтверждается частым обращением современных композиторов к этому пласту национального наследия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В 1931 г. Япония захватила Северо-Восточный Китай, а в 1937 г. начала боевые действия за захват восточных районов страны. Война продолжалась до 1945 г.

² Этот внушительный список дополняется еще и такими песнями, как «Новая деревня», «Китайская армия Лю и Дэн на Юге», «Спасибо коммунистической партии».

³ Чан Лин. Проблемы классификации китайских народных песен // Контакты музыкальных культур: Сб. статей аспирантов и магистров КНР. СПб., 2006. С. 16.

⁴ В районах Цзиньян, Гиндин, Янцюань используются такая разновидность барабана, как «*барбан Я*».

⁵ Чан Лин. Указ. соч. С. 18–19.

⁶ Чан Лин. Особенности народных песен различных регионов Китая // Контакты музыкальных культур. С. 23–24; *Она же*. Проблемы классификации китайских народных песен // Контакты музыкальных культур. С. 15–22.

⁷ Согласно наиболее ранней и законченной концепции теории китайских ладов известного историка и энциклопедиста Сыма Цянь (ок. 145–86 гг. до н. э.), каждая из пяти ступеней пентатоники – *гун* (с), *шан* (d), *цзюэ* (e), *чжи* (g), *юй* (a) – может взять на себя функцию ладового устоя. В результате образуется пять ладотональностей. См. об этом: У Ген-Ир. Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). СПб., 2005. С. 47.