У Ген-Ир

РОДСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ТРАДИЦИННОЙ МУЗЫКЕ СТРАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Региональная общность Дальнего Востока естественным образом предопределила известное родство инструментария в музыкальном исполнительстве. При этом каждая из стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония) специфическим образом трансформировала привнесенные извне инструменты сообразно своей национальной индивидуальности.

Ключевые слова: традиционная музыка, Дальний Восток, музыкальные инструменты, диапазон, тембр.

U Gen-Ir

RELATIONSHIP OF MUSICAL TOOLKIT IN TRADITIONAL MUSIC OF THE COUNTRIES OF THE FAR EAST

The regional generality of the Far East has naturally predetermined known relationship of toolkit musical creativity. Thus each of the countries of the Far East (Chin, Korea, Japan) in unusual was transformed the tools introduced from the outside in compliance with the national individuality.

Keywords: *traditional music, the Far East, musical instruments, range, timbre.*

В странах Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония) с древнейших времен естественным образом происходило формирование региональной общности, которая стала исторической реальностью в VII–VIII веках. Двумя важнейшими факторами, способствовавшими этому формированию, были: идеологическая доктрина конфуцианства, буддизма, даосизма и общность литературного языка, основанного на иероглифической письменности. При этом на протяжении всей истории Китай всегда опережал другие страны региона в социально–политическом и экономическом отношении. Сказанное всецело относится и к области культурного строительства, в частности и к сфере музыкального инструментария.

Китайские музыкальные инструменты чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Археологические раскопки подтверждают, что к периоду III–IV тысячелетия до нашей эры уже были инструменты из глины, кожи и дерева. Чуть позднее появляются инструменты из камня, меди, бронзы. Подробное описание музыкальных инструментов содержится в трактате «Записки о музыке» (1101) выдающегося китайского ученого эпохи Сун (960–1279) Чэнь Яна. Он, описывая в своем трактате 460 различных инструментов, проводит **генеалогическую** классификацию инструментов по трем категориям. Именно *ань* для церемониальной музыки (123), *хуну* для светской музыки (107), *шуну* — для музыки народной (230). Само собой разу-

меется, что некоторые из этих инструментов имеют не только китайское, но иное происхождение. Некоторые инструменты были ввезены в Китай из Арабского Востока, Юго-Восточной Азии, Индии и Монголии и т. д. В Корее подобная генеалогическая классификация инструментов приведена в музыкальной энциклопедии «Акхак квебом» («Основы науки о музыке», 1491), где подробнейшим образом описаны 66 инструментов.

Наряду с генеалогической классификацией существует и другая — **материаловедческая**, основанная на группировке инструментов по восьми классам в зависимости от материала, из которого они изготовлены: камень, металл, шелк, кожа, дерево, медь, тыква, земля (глина). Эта система классификации в Китае получила название *баинь* («восемь звуков») (В Корее — *пхарым*, в Японии — *хатион*).

Классификация, возникшая сначала в Китае, затем принятая и в Корее, и в Японии, наглядно показывает, какое большое значение для музыки Востока имеет тембровая характеристика. Если в европейской многоголосной музыке одним из средств расширения её выразительных возможностей является увеличение диапазона инструмента, для чего создаются его видовые разновидности, то для восточной музыки более существенной является тембровая характеристика.

В настоящее время наряду с вышеописанными системами общепринятой является **современная** классификация музыкальных инструментов по европейскому образцу, т. е. на три основные группы по способу звукоизвлечения (струнные, духовые и ударные). Ниже мы приводим краткое описание некоторых из струнных и духовых инструментов, которые имеют общие корни.

Струнные инструменты

Цинь — Комунго — Кото

Цинь (Китай). Цинь — это один из самых древних и важнейших в китайской музыке инструментов. Полное название инструмента — *цисяньцинь*, что означает семиструнный *цинь*. *Цисяньцин* был очень любим китайской аристократией и был многократно воспет в поэмах и стихах. Исторические хроники Ханьской эпохи (206 до н. э. — 220 н. э.) утверждают, что *цисяньцинь* был известен еще 3000 лет до нашей эры и был изготовлен мифическими правителями–мудрецами Фу Си и Шунь Нуном. *Цинь* в руках этих мудрецов служил инструментом контакта между Небом и Землей. Инструмент упоминается и в «Книге песен». Согласно преданию, Конфуций прекрасно играл на *цине* и никогда не расставался с ним.

В настоящее время *цисяньцинь,* или просто *цинь,* представляет собой деревянную раму-деку длиной около 110–120 см и шириной 15–20 см, на которой настраиваются семь струн. На деке имеются 13 белых кружочков для определения лада.

Настройка инструмента зависит от ладотональности исполняемого произведения, но распространенными являются: C–D–F–G–A–c–d или C–D–E–G–A–c–d. Диапазон — четыре октавы от «до» контроктавы до «ре» третьей октавы.

Область применения инструмента чрезвычайно широка. Это — сольная и оркестровая игра, это — участие в ансамбле и музыкальной драме, а также сопровождение пения. В последнее время предпринимаются меры по возрождению и дальнейшему развитию игры на *цине*. Многие пьесы (их около 70) ныне переведены на современное пятилинеечное нотное письмо.

Цинь напоминает корейский *комунго* или *каягым*, а также японский *кото*, но по силе звучания слабее своих иноземных собратьев.

Комунго (Корея). В Корее *комунго* был и остается очень популярным инструментом. В исторической хронике «Самгук саги» («Записи трех государств», 1145) говорится о том, что люди страны Цинь (Китай) преподнесли в дар правителю Когурё инструмент *чильхёнгым* (в переводе — семиструнный *цинь*). Но поскольку никто из жителей Когурё не знал способов обращения с этим инструментом, то правитель обещал награду тому, кто исполнит на нем музыкальное произведение. Этим человеком оказался Ван Сан-Ак, прозванный в Корее одним из трех великих музыкантов древности. Он усовершенствовал инструмент и сочинил для него более 100 произведений. В то время, когда Ван Сан-Ак играл на сконструированном им инструменте, с неба спустился черный журавль и пустился в пляс. Так, этот инструмент стали называть *хёнхакгым*, т. е. черно-журавлиным, или просто *хёнгым.* Затем со временем этот инструмент получил название *комунго* (слова «хён» и «комун» — это синонимы, означающие «черное»).

В настоящее время *комунго* представляет собой деревянную раму-деку, на которой настаиваются шесть струн. При этом под тремя (2, 3 и 4) струнами располагаются 16 ладков, а остальные — являются «открытыми» без ладков. *Комунго* относится к инструменту с большим диапазоном в три октавы. Играют обычно сидя на полу. Звуки извлекаются при помощи медиатора.

Кото (Япония). Японский инструмент *кото* берет свою родословную от китайского *циня.* В Японию 13-струнный инструмент был завезен в эпоху Нара (710–794) и участвовал в исполнении музыки *гагаку*. Именно в эпоху Нара особенно интенсивными становятся культурные контакты островной Японии с материком, прежде всего с Китаем и Кореей. Вначале инструмент использовался преимущественно как аккомпанирующий, а со временем стал исполнять самостоятельные пьесы и участвовал в ансамблевом исполнительстве. Однако широкая популярность инструмента наступает намного позже, а именно — во второй половине XVI в. благодаря музыканту-монаху Кенджун (1547–1636), который считается родоначальником многих школ игры на *кото*.

В современной музыкальной практике *кото* представляет собой 13-струнный щипковый инструмент типа цитры с вытянутым горизонтальным корпусом длиной около 180 см и шириной 24 см. В нижней части корпуса находятся два резонаторных отверстия. Струны, обычно шелковые, подпираются передвижными подставками, служащими для настройки. Звуки извлекаются при помощи плектров (*цумэ*), надеваемых на пальцы правой руки. Применяется в качестве как аккомпанирующего, так и солирующего инструмента.

Кото, как правило, настраивается, пользуясь терминологией классической теории музыки, в натуральном минорном ладе с пропущенными четвертой и седьмой ступенями. Применение данного лада с часто звучащими в нем двумя полутонами придает музыке специфический «японский» аромат, что дало повод назвать строй «японским» ладом.

Пиба — Пипха — Бива

Пиба (Китай). *Пиба,* или *пипа,* — струнный щипковый инструмент лютневого семейства. Инструмент, по-видимому, проник в Китай из Юго-Восточной Азии или с Арабского Востока. Во вся-

ком случае, уже во время постройки Великой китайской стены, в эпоху династии Цинь (221–207 до н. э.), инструмент с названием *пиба* был известен. Название инструмента *пиба* происходит от имитации звучания щипкового инструмента. Когда щипают струну вниз, то якобы слышен звук «пи», а когда вверх, то — звук «ба» или «па». Не случайно, в древности все щипковые инструменты в Китае назывались *пипа*.

В эпоху Южного и Северного династий (317–589) инструмент был известен под названием *цюйсянпипа*, т. е. *пипа* с загнутой шейкой. Как полагают историки, такая *пипа* с загнутой шейкой была завезена из Арабского Востока. В следующую эпоху, Тан, инструмент становится очень популярным. Именно ему поручается исполнение вступления в крупных произведениях *дацюй.*

В настоящее время *пиба* имеет форму лютни или гитары с загнутой шейкой и четырьмя струнами. В старину на грифе имелись лишь четыре деревянных лада. Ныне для расширения диапазона число ладов достигает 16, 17 и 24, и они размещаются прямо на деке.

Настройка зависит от тонального строя исполняемых произведений, но наиболее употребительной является: A-d-e-a. Обычный диапазон современной *пиба* — три октавы.

Пиба в старину применялась в основном в придворной музыке. В настоящее время область его применения очень разнообразна. Здесь — оркестровое и сольное исполнительство, здесь — участие в ансамбле и в музыкальной драме.

Пипха (Корея). В Корее этот инструмент назывался *пипха* и одно время был очень распространен. Однако со временем стал утрачивать свою популярность и в настоящее время почти не применяется.

Бива (Япония). В Японии инструмент проник в эпоху Нара (710–794) и стал называться *бива*. Имеются несколько разновидностей, из которых основные — *гагакубива* для исполнения музыки *гагаку*, *хэйкубива* — для исполнения музыки Хэйке моногатари (Сказания о Хэйке).

Саньсян — Сямисэн

Саньсян (Китай). Это — трехструнный («Сань» — три, «сянь» — струна) щипковый инструмент с овальной декой и длинным грифом без ладов. Родословную, по-видимому, берет от арабского трехструнного *сетара*. Во времена династий Цинь (221–207 до н. э.) и Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) инструмент назывался *пипой* и широко применялся в придворных и ритуальных оркестрах. Современное название получил в эпоху Юаньской династии (1280–1368). Имеются две разновидности инструмента: большой, именуемый *шусянь* и применяемый на Севере во время исполнения песенных сказов и музыкальных драм, и малый, именуемый *цюйсян*, применяемый на Юге.

Настройка большого инструмента — D–A–d, диапазон — три октавы.

Настройка малого инструмента — d–a–d’ или A–d–a, диапазон — три октавы.

Сямисэн (Япония). Сямисэн в буквальном переводе означает «три прекрасных или изящных струны». В конце XIV в. из Южного Китая на южные острова Японии проник только что упомянутый китайский *саньсян* и получил новое японское название «*сансин»* (японское произношение китайского *«саньсянь»)*. Историки называют даже точную дату проникновения инструмента на японские острова, т. е. 1562 год. Исторические хроники утверждают, что в усовершенствовании и распространении инструмента большую роль сыграли *би-*

вахооси (т. е. монахи-исполнители на *бива*).

В настоящее время *сямисэн* представляет собой 3-струнный щипковый инструмент типа лютни с длинной шейкой, на котором расположены гриф и головка с тремя колками и с маленькой декой из змеиной, кошачьей или собачьей кожи. Имеются три варианта настройки. Это: *хончоси* (основной строй) — h-e'-h', *ниагари* (вторую поднять) — h-fis'-h', *сансагари* (третью опустить) — h-e'-a'. Звуки извлекаются медиатором или щипком. Поскольку первыми исполнителями и распространителями *сямисэена* являлись исполнители на *бива*, то приемы игры на *сямисэене* во многом были заимствованы из игры на *бива*. Особым приемом игры на *сямисэене* является использование его в качестве ударного инструмента при помощи ударов по коже деки. Применяется преимущественно как аккомпанирующий инструмент. Наряду с *кото*, *сямисэен* является наиболее любимым инструментом в Японии.

Смычковые инструменты

Хуцинь –Хэгымл — Кокю

Хуцинь (Китай). *Хуцинь* (ху — два) — один из самых распространенных не только в Китае, но и в Корее, двухструнный смычковый инструмент, хотя не китайского и не корейского происхождения. Предполагают, что родиной инструмента является Монголия. Он стал известен в Китае в эпоху Юаньской династии (1280–1368).

Инструмент представляет собой полый бочонок, на боковую часть которого вставляется длинная стойка-шейка небольшого диаметра. На другом конце стойки находятся две колки и струны протягиваются от колков к деке бочонки параллельно стойке. Смычок же находится между двумя струнами.

Играют на *хуцине* сидя. Бочонок инструмента ставится на колени так, чтобы стойка-шейка оказалась перпендикулярной к полу, т. е. параллельной к корпусу тела. Пальцы левой руки сжимают одновременно две струны к шейке, а правой — проводят смычком по струнам непосредственно над бочонком.

Хуцинь применяется как в сольной, так и в ансамблево-оркестровой игре. Был излюбленным инструментом в дворцовой музыкальной жизни. Большая популярность инструмента явилась причиной рождения многих разновидностей *хуцина*. Главные из них — *цзиньху* и *эрху.*

Хэгым (Корея). Проник в Корею через Китай в период Корё (918–1392) и за сравнительно короткий исторический промежуток времени превратился в специфический корейский национальный инструмент. В силу особенности конструкции на *хэгыме* хорошо удаются такие специфические для корейской национальной музыки приемы, как *ёсонь* (крупное вибрато) и *тхвесонь* (обрывание). Звуки *хэгыма* имеют острое и чуть «горьковатое» звучание. Хотя инструмент имеет только две струны, диапазон его довольно широк и простирается в две октавы. Является хорошо «цементирующим» между высокими духовыми и низкими струнными инструментами. Применяется как в классической, так и в народной музыке. Используется и в качестве солирующего инструмента.

Кокю (Япония). Японский *кокю,* в отличие от своего прародителя, имеет не две струны, а три или четыре струны. Играют на *кокю* также сидя и поставив инструмент на колени. В эпоху Эдо (1603–1867*) кокю* вместе с *кото* и *сямисэн* составлял знаменитое трио «санкёку» («три мотива»). Примерно с 1900 г.

кокю благодаря творчеству Мияги Мичио (1895–1956) — известного исполнителя на *кото* и композитора — становится и солирующим инструментом.

Духовые инструменты

Сяо — Тансо — Сякухати

Сяо (Китай). Сяо — духовой музыкальный инструмент из бамбука длиной около 70–80 см и диаметром 2,5 см, род продольной флейты. В старину этот инструмент назывался *ди*, т. е. флейта. Современное название *сяо* инструмент получил после Танской и Сунской эпох, и *сяо* современной работы имеет пять отверстий на лицевой и одно отверстие на задней стороне.

В настоящее время существуют два вида инструмента, у которых диапазон разнится на полтона: d' — e'' и des' — es''. В пределах данного диапазона можно получить хроматический звукоряд, однако по природе инструмент — диатонический. Звук — мягкий и нежный.

Разновидностью *сяо* является инструмент *чиба*, название которого указывает на размер инструмента (чи — мера длины, равная 0,33 м, ба — восемь. Следовательно, чиба — 1,8 чи, т. е. 0,33 × 1,8 = 0,59 м). *Чиба* идентичен корейскому *тансо* и японскому *сякухати*.

Тансо (Корея). Переводится как короткая флейта (тан — короткий). Тансо — один из самых распространенных инструментов среди широких кругов населения Кореи. Инструмент не упоминается в энциклопедии «Акхак квебом» (1491). Это дает основание предположить, что он появился не ранее XVI столетия. Тансо — инструмент сравнительно легкий для практического усвоения, но ему доступны все специфические для корейской музыки приемы. Поэтому считается, что кто хочет познать корейскую музыку, тому следует начать с игры на *тансо*.

Тансо представляет собой деревянный (из бамбука) инструмент с пятью отверстиями, из которых одно — на задней стороне. Диапазон довольно широк: от соль бемоль первой октавы до соль третьей октавы. Используется как сольный инструмент, особенно хорош в инструментальных дуэтах и трио.

***Сякухати* (Япония).** В Японии *сякухати* впервые появился в эпоху Нара (710–794). Но этот инструмент, в отличие от *сякухати* рассматриваемого периода, имел шесть отверстий вместо пяти и вышел из употребления уже в эпоху Хэйан (794–1192). В настоящее время инструмент имеет четыре отверстия на верхней лицевой части и одно — на задней.

Сякухати — сокращенное название *итисяку-хатисун,* что означает 1 сяку 8 сун (1 сяку = 10 сун = 30,3 см.), т. е. это инструмент длиной 1 сяку и 8 сун (30,3 × 1,8 = 54,54 см).

Современный *сякухати*, сформировавшийся к эпохе Эдо (1603–1868), обладает большими техническими возможностями и богатством тембровых красок, что дает возможность использовать данный инструмент в качестве как сольного, так и ансамблевого музицирования.

Шен — Сеньхвань — Сё.

Шен (Китай). *Шен* — это удивительнейший инструмент. В литературе переводится как губной орган. В Китае существует множество легенд о происхождении инструмента. Одна из легенд относит появление инструмента к третьему тысячелетию до нашей эры, а другая — утверждает, что изобретатель в своем инструменте пытался воссоздать «туловище, голову и крылья» мифической птицы феникс. Так или

иначе, *шен* многократно упоминается в «Книге песен».

Шен представляет собой тыквенную (а ныне — деревянную или медную) чашку, куда вставлены обычно 17 бамбуковых трубочек различной длины, самая длинная из которых примерно 60 см. На нижней части трубочек находятся звуковые отверстия для пальцев. К корпусу чашки приделан патрубок-мундштук. Звуки извлекаются путем вдувания воздуха в мундштук и одновременного закрывания пальцами нескольких отверстий. Диапазон довольно широк. На *шене* очень редко извлекается одиночный звук, нормативными являются гармонические созвучия, которые обычно состоят из октавы с квартой или квинтой к ней.

Тембр звука очень специфичен, он поистине изящен, прекрасен и в то же время торжественен и таинственен. В настоящее время *шен* широко распространен в сольном, ансамблевом и оркестровом исполнительстве.

Подобный губной орган в Корее называется *Сеньхвань*, а в Японии — *Сё*.

***

Небольшой экскурс в музыкальный инструментарий наглядно демонстрирует региональную общность стран Дальнего Востока. И тем более достойна внимания музыка каждой из стран, которая создала свою самобытную национальную музыкальную культуру со своей специфической индивидуальностью, и демонстрирует, таким образом, феномен каждой из стран дальневосточного ареала.

Многие из вышеназванных инструментов и поныне являются необходимыми участниками в театральной музыке. Это музыка Пекинской оперы и театров Кабуки и Но. Это и музыка различного рода сольного для различных инструментов и ансамблевого исполнительства (*самхён юкгак* — ансамбль из шести в Корее, *гагаку* и *санкёку* — музыка из трех инструментов в Японии). Кроме того, во всех странах Восточной Азии существовали и возрождаются оркестры национальных инструментов.

В заключение следует добавить, что в Корее дважды в году на территории конфуцианского храма в Сеуле совершается музыкально-хореографическое представление «Мунмё череак» в память Конфуция и его учеников, на котором обязательными участниками становятся так называемые ударные *пхёчжонь* и *пхёнгёнь,* родиной которых являются Китай (*бяньцин, бяньчжун*). Эти инструменты представляют собой рамы с подвешенными к ним 16 железными или каменными плитами, настроенными в хроматической шкале от *до* первой октавы до *ми бемоль* второй октавы.

В строгом смысле слова музыка «Мунмё череак» не является корейской музыкой. Будучи одним из древнейших образцов китайской музыки, она проникла в Корею в эпоху Сунской династии (Китай, 960–1279). Однако по ряду исторических причин в Китае она не сохранилась. Некоторые попытки ее возрождения предприняты в последние годы на островном государстве Тайвань. Более в совершенном виде она восстановлена и сохранилась в Корее. Говоря словами одного из критиков Тайваня, «мелодия этой древней музыки безукоризненно чиста и спокойна. В то же время предельно торжественна. Она пробуждает в человеке особо по-восточному строго благоверное и религиозное чувство. Охраняемая Республикой Корея, эта древняя музыка несколь-

ко отличается от древнекитайской музыки, но схожесть в структуре и содержательности ее в большинстве своем не подлежит сомнению»*.

Подобным музыкально-хореографическим представлением, являющимся выдающимся образцом чисто корейской культуры, может быть названо литургическое представление «Чоньмё череак» в память усопших корейских королей (ванов). Основу музыки представления составили два цикла церемониальной музыки, сочиненные, как гласит легенда, Седжоном (годы жизни: 1397–1450; годы правления: 1418–1450), которого благодарные потомки назвали великим просвещенным монархом. Музыкально-хореографическое действо «Чоньмё череак» впервые состоялось в 1464 году. Ныне это ритуальное действо проводится один раз в году на территории королевской молельни-храма (район Чоньрогу) в Сеуле и охраняется государством Республики Корея как памятник культурного наследия под № 1. Кроме того, на XIX сессии ЮНЕСКО специальным постановлением от 9 декабря 1995 года музыкально-хореографическое действо «Чоньмё череак» объявлено памятником мировой культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Цитата приведена по книге на корейском языке: *Сонь Гёнь-Рин.* Кугак гамсань (Восприятие национальной музыки). Сеул, 1994. С. 49.