

BASIC FORMS OF CHINESE FOLK INSTRUMENTAL ENSEMBLES

Jiang Yiqun (Russian Federation) (People's Republic of China)

Email: Jiang460@scientifictext.ru

*Jiang Yiqun - Graduate Student,
DEPARTMENT OF PIANO, FACULTY OF ARTS,
ST.-PETERSBURG STATE INSTITUTE OF CULTURE, ST.-PETERSBURG,
Teacher,
NINGXIA UNIVERSITY,
YINCHUAN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA*

Abstract: *the Chinese national ensembles included instruments of the most diverse peoples of Central, South and even Central Asia. Their diversity is due to geographical and national characteristics and is reflected in a wide variety of compositions. It so happened that the diversity is based on the originality of the manner of performance and the nature of the style. The indicated stages of the formation of ensemble art must be studied, preserved and followed in practical training, taking into account the tradition, mastering skills, consciously approaching when creating educational groups, taking into account the role of ensemble playing in the culture of China.*

Keywords: *ensemble, forms, timbre, wind, bowed, plucked, percussion.*

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ

Цзян Ицюнь (Российская Федерация) (Китайская Народная Республика)

*Цзян Ицюнь – аспирант,
кафедра фортепиано, факультет искусств,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-Петербург,
преподаватель,
Университет Нинся, г. Иньчуань, Китайская Народная Республика*

Аннотация: *в китайские национальные ансамбли вошли инструменты самых различных народностей Центральной, Южной и даже Средней Азии. Их разнообразие обусловлено географическими и национальными особенностями и отражается в самых различных составах. Так сложилось, что многоликость основывается на самобытности манеры исполнения и характере стиля. Обозначенные этапы становления ансамблевого искусства необходимо изучать, сохранять и следовать им в практическом обучении с учетом традиции, осваивать навыки, осознанно подходить при создании учебных коллективов с учетом роли ансамблевого музицирования в культуре Китая.*

Ключевые слова: *ансамбль, формы, тембра, духовые, смычковые, щипковые, ударные.*

Малая форма инструментального ансамбля имеет ряд преимуществ, делающих ее наиболее удобной формой для исполнения народной музыки [5, с. 39]. В современном национальном инструментальном ансамбле отчетливо прослеживаются дошедшие до наших дней из древности отличительные специфические признаки, будь то форма исполнения, состав инструментов или художественный стиль, поэтому общий анализ особенностей форм современных ансамблей поможет нам лучше понять исполнительскую культуру китайских национальных инструментальных ансамблей.

Согласно исследованиям Тан Пулина, именно малые формы ансамбля преобладали на протяжении

трех тысяч лет со времен династии Чжоу. Из 1084 разновидностей форм ансамблей, существовавших в истории Китая, лишь 35 имеют в своем составе больше 20 человек, что составляет 3,2% от общего числа; 165 форм можно назвать средними (10-19 человек), их процентное отношение также невелико - 15,2%. Оставшиеся 81,4% - это малые формы с составом менее 9 человек, чаще всего встречаются ансамбли из 2-6 участников [3, с. 169]. В рамках, накопленных в течение истории развития китайской музыки культурных традиций, как придворных, так и полиэтнических, естественным образом сформировалось большое количество разнообразных малых форм ансамблевого музицирования, многие из которых несли в себе яркую этническую окраску.

В традиционном ансамблевом искусстве Китая не существует единого типового формата состава ансамбля. С точки зрения тембральных палитр четырех групп музыкальных инструментов (духовые, смычковые, щипковые, ударные), комбинируя музыкальные инструменты одной группы, нескольких групп или всех групп в соответствии с определенным соотношением тембральных оттенков, можно получить большое количество комбинаций составов инструментальных ансамблей с разнообразной тембральной окраской. Другими словами, при формировании состава ансамбля в соответствии с необходимой тембральной окраской следует учитывать два аспекта. Первый аспект — это тип инструмента, второй - роль инструмента в ансамбле [1, с. 43].

На основании источников можно выделить семь типов тембровых сочетаний в китайских традиционных инструментальных ансамблях. Согласно традиционной классификации все ансамбли делились на ударно-духовые (*гучуй*, *чуйда*), струнно-духовые (*сычжу*), струнно-ударно-духовые (*сычжу логу*), струнные-щипковые (*сяньсо*), ударные (*логу*) и духовые (*чуйцзоу*).

1. Ударно-духовой ансамбль (*гучуй*) (см. рис. 1)

Определение: музыкальный ансамбль, который, в основном, состоит из духовых и ударных инструментов, иногда в состав включаются щипковые и струнные инструменты. Ведущие инструменты - ударные, остальные играют вспомогательную роль. Такая форма ансамбля называется «*гучуй*».

Отличительные особенности: в состав духовых инструментов обычно включаются *сона* (включая *хайди*), *гуань*, *ди*, *шэн*. Иногда для усиления звукового эффекта используются большая труба-*дахао*, *ламахао*, *хайло*. Обычно используется от 2 до 4 основных видов духовых инструментов, в качестве одиночного чаще всего встречается *сона*.

Виды ударных инструментов варьируются в зависимости от региона. Однако стоит отметить, что, как исторически сложилось, ни один ансамбль «*гучуй*» не обходится без барабанов-*гу* в своем составе. *Гу* выполняют функцию «дирижера» (задают темп и обеспечивают согласованность исполнения), а также исполняют базовую ритмическую фактуру музыкального произведения. Помимо барабанов в состав ансамбля включают малые *бо* и *ло*.

Поскольку духовые инструменты в ансамбле «*гучуй*» играют ведущую роль, а ударные используются как аккомпанемент, не существует общего стандарта количества ударных инструментов, однако минимальное их количество составляет один или два. Так, в разновидности ансамбля «*гучуй*» - «*сиди*» (юго-западные районы Китая) используется только деревянный барабанчик-*банцзы*, а в некоторых ансамблях буддийских монастырей – гонговая установка-*юньло* и барабаны-*гу*. Большинство ансамблей используют 4-5 ударных инструментов.

Использование смычковых и щипковых инструментов в ансамблях «*гучуй*» не имеет универсального значения, что может быть связано с тем, что в древности эти два типа инструментов никогда не включались в ансамбли данной формы. В основном, они необходимы во время выступлений «*каси*» [2, с.64]¹. Но есть и

¹ «Каси» (卡戏) : вид народного искусства имитации звуков животных, человеческого пения и других звуков с помощью музыкальных инструментов.

исключения, например, в разновидности ансамбля «гучуй» - «гуаньюэ» (центральная часть провинции Хэбэй) в составе присутствует китайская скрипка-хуцинь, а в разновидности «шэнгуаньюэ» - китайская скрипка-хуцинь и саньсянь и т.д. Подобная форма добавления смычковых и щипковых инструментов не создает противовес духовым инструментам, а только оттеняет их звучание.

Классификация: в зависимости от основного духового инструмента, ансамбли «гучуй» можно разделить на 4 вида – ансамбли с *сона*, ансамбли с *гуань*, ансамбли с *шэн* и ансамбли с поперечной *ди*.



Рис. 1. Струнно-духовой ансамбль (сычжу)

2. Ударно-духовой ансамбль (*чуйда*) (см. рис. 2)

Определение: «*чуйда*» - это музыкальный ансамбль, который состоит из духовых и ударных инструментов (иногда в состав включаются смычковые и щипковые), которые играют равнозначную роль. В исполняемых музыкальных произведениях наличествуют отдельные, структурированные фрагменты.

Отличительные особенности: главной отличительной особенностью данной формы ансамбля является богатое разнообразие ударных инструментов, придающих неповторимый колорит некоторым ансамблям, а также использование большого количества ударных инструментов одного типа. Например, группа барабанов в ансамблях «*гуюэ*» города Сиань или группы гонгов и барабанов в ансамблях «*логу*» (уезд Жун восточной части провинции Чжэцзян).

Существует две формы игры в ансамблях «*чуйда*» - «музыка, исполняемая сидя» (*цзоюэ*) и «музыка, исполняемая стоя в движении» (*синюэ*). Первая форма используется для исполнения в помещениях, состоит из цикла произведений, исполнение занимает длительное время. Вторая – для игры вне помещения, особенно, во время шествий. Репертуар состоит из отдельных частей цикла, струнные и щипковые инструменты не используются.

Еще одна примечательная особенность ансамблей «*чуйда*» - стандартизация состава ансамбля. Так называемая «стандартизация» означает, что в процессе развития данной формы ансамблей сформировались определенные утвердившиеся разновидности составов, в соответствии с традициями и обычаями того или иного региона. Так, в ансамблях «*цуси сычжу логу*» (южная часть провинции Цзянсу), играющих т.н. «музыку на 10 видах инструментов» (*шифаньгу*), существует 3 стандартизированных состава. 1. Большая и малая *сона* с добавлением *пайбань*, такой состав на местном наречии называется «*цуси*»; 2. *шэн*, *сяо*, *эрху*, *баньху*, *саньсянь*, *пипа*, *юньло* с добавлением *пайбань*, на местном наречии – «*сиюэ*»; 3. Сочетание ударных инструментов.

Классификация: ансамбли «чуйда» можно разделить на 4 вида – ансамбль с *сона*, ансамбль с *шэн*, ансамбль с *ди*, ансамбль с *гуань* в качестве главного инструмента.



Рис. 2. Ударно-духовой ансамбль (чуйда)

3. Струнно-духовой ансамбль (*сычжу*) (см. рис. 3)

Определение: в основной состав музыкального ансамбля «Сычжу» включаются так называемые «инструменты из шелка» (сы) (группы смычковых и щипковых инструментов) и бамбука (чжу) (духовые), иногда к ним добавляется небольшое количество ударных инструментов.

Отличительные особенности: основные т.н. «инструменты из бамбука» (чжу), используемые в ансамблях «сычжу» - это поперечная *ди*, *шэн* и *сяо*. Кроме того, в отличие от других форм ансамблей («гучуй» и «чуйда»), в которых используются как «инструменты из бамбука» (включая деревянные музыкальные инструменты), так и «музыкальные инструменты из шелка», отличительной особенностью данной формы ансамбля является то, что в нем «музыкальные инструменты из шелка» и «музыкальные инструменты из бамбука» имеют равное значение.

Ударные инструменты в ансамблях «сычжу» играют второстепенную роль, а в некоторых подтипах вообще не включаются в состав. Например, как в ансамбле «боша сюэ» народа наси (провинция Юньнань) и в ансамблях «баинь», «сяочуй» (провинция Хайнань).

Классификация: ансамбли «сычжу» можно разделить на 4 вида – ансамбли с духовыми инструментами в качестве основных; ансамбли со смычковыми инструментами в качестве основных; ансамбли с щипковыми инструментами в качестве основных; ансамбли со смычковыми и щипковыми инструментами в качестве основных.



Рис. 3. Струнно-духовой ансамбль (сычжу)

4. Струнно-ударно-духовой ансамбль (сычжу логу) (см. рис. 4)

Определение: музыкальный ансамбль, в состав которого включены инструменты «сычжу» (струнные, щипковые, духовые) и «логу» (ударные) в равных пропорциях называются «сычжу логу».

Отличительные особенности: в отличие от ансамблей «сычжу», в ансамблях «сычжу логу» ударные инструменты имеют больший вес и являются неотъемлемой частью состава. Кроме того, в составе данной формы ансамблей кроме поперечной *ди*, *шэн* и *сяо*, также встречаются *сона*, *гуань* и другие духовые инструменты. По сравнению с ансамблями «чуйда» в ансамблях «сычжу логу» группа «инструментов, сделанных из шелка» играют большую роль, а ударные инструменты (*логу*) – меньшую, в отличие от ансамблей «чуйда».

Классификация: ансамбли «сычжу логу» можно разделить на 2 вида – ансамбли с духовыми инструментами в качестве основных и ансамбли со смычковыми инструментами в качестве основных.



Рис. 4. Струнно-ударно-духовой ансамбль (сычжу логу)

5. Ансамбли струнных-щипковых инструментов (сяньсо) (см. рис. 5)

Определение: музыкальный ансамбль, в котором щипковые инструменты играют главную роль, а

смычковые – вспомогательную, иногда с включением в состав небольшого количества ударных инструментов, называется «сяньсо».

Отличительные особенности: данная форма ансамбля используется, главным образом, для игры в закрытых помещениях, основные щипковые инструменты – *чжэн*, *пипа* и *саньсянь* отличаются выразительным и независимым звучанием. Смычковые и ударные инструменты используются единично, либо не включаются в состав ансамбля.

Репертуар ансамблей «сяньсо» складывается из трех видов музыкальных произведений: старинная музыка, народная музыка времен династий Мин и Цин, а также аранжировка народных песен и песенно-танцевальной музыки.



Рис. 6. Ансамбли струнных-щипковых инструментов (сяньсо)

6. Ансамбль ударных инструментов (*логу*) (см. рис. 6)

Определение: музыкальный ансамбль, состоящий только из ударных инструментов, называется «логу».

Отличительные особенности: в состав ансамблей «логу» входят барабаны-*гу*, *ло* и *наобо*. В качестве исключения можно назвать ансамбли «далюцзы» народности туцзя, ансамбли «сянцзи» народности ицзу (провинция Гуйчжоу), в составе которых отсутствуют барабаны, а также ансамбли для исполнения даосской музыки (гора Уданьшань), в которых не используются гонги-*ло*. Как правило в состав ансамбля входит по 1-2 инструментов каждого типа. Однако существуют ансамбли, в которых предпочтение отдается только одному типу ударных инструментов. Так, в состав ансамблей «цзягудуй» (уезд Учэн провинции Шаньдун) входит 48 барабанов, а в ансамблях «логу» восточной части провинции Сычуань, «дагушэ» (г. Сиань) и «фошань логу» (округ Фошань провинции Гуандун) используются только гонги четырех видов.

Классификация: в зависимости от доминирующих музыкальных инструментов ансамбли «логу» можно разделить на 3 вида – ансамбли с гонгами-*ло*, ансамбли с барабанами-*гу* и ансамбли с тарелками-*бо*.



Рис. 6. Ансамбль ударных инструментов (логу)

7. Ансамбли духовых инструментов (чуйцзоу) (см. рис. 7)

Определение: музыкальный ансамбль, состоящий только из духовых инструментов, называется «чуйцзоу».

Отличительные особенности: особенностью известных в настоящее время ансамблей дудочников-«лушэн» (дудочка из тростника), распространенные в провинциях Гуйчжоу (район проживания народности мяо) и Гуанси (районы проживания народностей мяо и дун), а также ансамблей флейтистов-«дэли дала» провинции Гуйчжоу (район проживания народности ди) является то, что в их состав входят инструменты одного типа, но разные по высоте звучания.



Рис. 7. Ансамбли духовых инструментов (чуйцзоу)

Таким образом, богатство видов и разновидностей инструментальных составов ансамблей в современном китайском искусстве связано с особенностями, традициями и национальной культурой многочисленных регионов Китая. Они включают социокультурные, географические и этнические различия. Можно сказать, что именно история и культура Китая, а также национальная народная музыка оказывали глубокое воздействие на всем протяжении развития малых форм национальных инструментальных ансамблей. Разнообразие форм объясняется историко-культурными, региональными и эстетическими

отличиями в соединении с традиционной китайской музыкой (народные напевы, народные песни и пляски, музыка китайской оперы и драмы, музыка искусства малых форм, дворцовая музыка, музыка ученой элиты и т.д.) [4, с. 23].

В педагогической практике желательно учитывать эти особенности. Обозначенные этапы становления ансамблевого искусства необходимо изучать, сохранять и следовать им в практиком обучении с учетом традиции, осваивать навыки, осознанно подходить при создании учебных коллективов с учетом роли ансамблевого музицирования в культуре Китая.

Список литературы / References

1. *Лэй Лэй*. Современная народная камерная музыка. Пекин: Центральная консерватория, 2005. 159 с.
2. *Тянь Кэвэнь*. История китайской музыки и художественный анализ музыкальных шедевров. Пекин: Изд-во «Народная музыка», 2007. 269 с.
3. *Тан Пулинь*. Сочетание китайских народных музыкальных инструментов. Пекин: Литературное издательство, 2002. № 9. 199 с.
4. *Тан Пулинь*. Инициатива "ансамблей малых форм". // Журнал Синхайской консерватории. Гуанчжоу, 2012 (01). С. 23 – 3 .
5. *Ян Инъю*. История древне-китайской музыки II. Пекин: Издательство Народной Музыки, 1957. 510 с.