

Автор статьи – Гун Цзыхуэй – аспирант 3 года обучения ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Научный руководитель – Алпатова Ангелина Сергеевна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Гун Цзыхуэй

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ГУЧЖЭНЕВ ДРЕВНЕМ КИТАЕ: ЭСТЕТИКА И ПОЭТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Китайская цитра гучжэн (古箏 – guzheng) относится к числу инструментов, распространенных уже в эпоху Древности. История его развития начинается более 2500 лет назад, древние источники характеризуют его в контексте взаимодействия эстетики и поэтических образов. Рассмотрим это подробнее на примерах.

Первые упоминания о гучжэне в Древнем Китае относятся к I тыс. до н.э. Он был широко известен в период Сражающихся царств (403 – 221 гг. до н.э.) на территории государства Цинь (秦 – qin) – ныне это провинция Шаньси (陝西 – shanxi). О происхождении названия автор словаря «Шимин – Ритуальный инструмент» (《释名·雅乐器》 – shimin guayueqi) Лю Си (刘熙 – liuxi) из династии Восточная Хань (25 – 220 гг.) писал так: «Инструмент издает высокий и стремительный звук, похожий на “чжэн-чжэн” (“влиятельный звук”)» [1, 59]. Он считал, что свое название инструмент получил именно благодаря своим звуковым особенностям (кроме «влиятельный звук» также «тугая струна», «высокий звук»).

В эпоху *династии Хань* (260г. до н.э. – 220г. н.э.) началось исследование традиции игры на гучжэне. Согласно «Трактатам Соли-

Железа»¹ учёного, литератора Хуань Куаня (точные даты жизни неизвестны) (Илл. 1) в народной музыке доциньской эпохи² часто встречался ансамбль в составе чжэна и идиофона в виде глиняного кувшина фоу [там же, 314], но среди представителей высшего сословия эти инструменты не пользовались популярностью. В ханьскую эпоху гучжэн перенял народную известность чжэна и начал развиваться в этой сфере культуры.

Иллюстрация 1. Хуань Куань.

¹ «Трактаты Соли-железа» представляют собой записанные тексты устных дискуссий и обсуждений проблем государственной экономической политики в период правления династии Западная Хань.

² Периоды династии Ся (XXI–XVI вв. до н.э.), Шан (XVI–XI вв. до н.э.) и Чжоу (XI в. – 221 г. до н.э.).

В эпоху династии Западная Хань учёный Цзин Фан (77 – 37 гг. до н.э.) сконструировал 13-струнный чжуэнь для изучения музыкального строя. Согласно «Старой истории династии Тан» он в сущности и был первым чжэном [2, 136]. Чжуэнь использовался и для исполнения, и из-за сходства его формы с формой чжэна его также стали называть чжэн, считая, что Цзин Фан сделал именно чжэн (Илл. 2).

Иллюстрация 2. Тринадцатиструнный чжэн.

Мастера игры на чжэне считали, что музыка для гучжэна имела большое нравственное значение, как и музыка для цитры гуцинь (также цинь, цисяньцин). Оба инструмента занимали в Древнем Китае важное место, что подтверждается их различными описаниями в литературных источниках. В Древнем Китае гуциню придавали большое политическое значение, а политическая функция гучжэна проявлялась в гораздо меньшей степени. До настоящего времени сохранились общие черты в традициях игры на гуцине и гучжэне.

В то же время из истории происхождения инструментов, техники их изготовления, использования разных видов письменной нотации, а также из их опоры на разные религиозно-философские и эстетические концепции, системы музыкального мышления происходят существенные различия между гуцином и гучжэном. В настоящее время распространены 7-струнный гуцинь и 21-25-струнный гучжэн. Меньшее количество струн у гуциня делает более ограниченным общий звуковой диапазон инструмента, что позволяет выражать эмоциональные состояния в более сдержанной манере, чем на гучжэне.

Различия между инструментами не мешали исполнителям осваивать искусство игры на них в равной мере. Прекрасно владел искусством игры на чжэне и цине талантливый учёный-литератор ханьской эпохи *Жуань Юй*³ (165 – 212 г. н.э.; (Илл. 3)). Его сын Жуань Цзи и внук Жуань Сянь также были известны как учёные и музыканты. Тексты Жуань Юя о музыке можно назвать трудами по теории музыки. Выделяются «Песня для циня» («Стихи Вэй», том 3) и «Песня для чжэна» [3, 785-786], которая демонстрирует исключительные познания автора в сфере теории и исполнительской практики [7, 934].

³ родился в деревне Вэйши – в настоящее время городской округ Кайфэн в провинции Хэнань, учился у писателя Цай Юна

Иллюстрация 3. Тринадцатиструнный Жуань Юй.

Первым императором, ставшим покровителем искусства игры на чжэне, стал *Цао Пи* (зима 187 г. – 29 июня 226 г.; Илл. 4). Буквально влюбившись в чжэн, он не только написал стихи для исполнения с аккомпанементом чжэна – «Певица» (в значении «Певичка легкого поведения»), «Ци⁴ исполняла танец Востока, Цинь⁵ чжэн исполнял музыку Запада» [8, 319], – но и сочинил сольную музыкальную композицию «Короткая песня»⁶ [там же, 297].

⁴Ци – княжество на территории нынешней провинции Шаньдун в эпоху Чуньцю.

⁵Цинь – название княжества и царства в эпоху династии Чжоу, в настоящее время это территория провинции Шэньси.

⁶ Один из жанров песенной поэзии эпохи династии Хань.

Иллюстрация 4. Цао Пи.

В эпоху династии *Восточная Хань* учёный-литератор *Хоу Цзинь* (род. в 190 г. – дата смерти неизвестна) из города *Дуньхуан* был мастером игры на гучжэне, обладал высоким техническим уровнем исполнения [3, 785]. Большинство его произведений утеряны, сохранилось «Стихотворение о чжэне» [3, 785].

Эпоха правления *династий Вэй, Цзинь, Северных и Южных династий* (220 – 581 гг.) – один из самых сложных исторических периодов с точки зрения идеологии и перемен в общественно-политической и культурной жизни. После периода правления

династии Восточная Хань усилилась военная смута и наступил период Троецарствия, печальная и темная эпоха, рассеявшая мечты о спокойной жизни. Это один из наиболее активных в идеологическом отношении этапов, но в это же время стремительно расцветала наука. Появилось философское «Учение о сокровенном», установившее гармоничную связь между этическими нормами и природой. Глубокий философский анализ всего сущего, ценности человека и смысла жизни наполнил новым содержанием отношения человека и культа Неба, высвободив новый вектор размышлений. Метафизическая идея Ван Би «Гуй У» («У» – «небытие» как основа всего сущего) отразила духовный уровень высших чиновников и учёных того времени, обнажила тенденцию выдавать «печальное» («скорбное») за «прекрасное». Музыка для чжэна показала неустойчивость реальной жизни и внутренние душевные противоречия [5, 124].

В эпоху Шести династий происходило повсеместное слияние разных этнических традиций, и исполнительство на чжэне, который стал одним из самых популярных инструментов, развивалось быстрыми темпами.

Музыкант периода *Восточная Цзинь* (317 – 420 гг.) *Цзя Бинь* писал в «Стихотворении о чжэне», что для инструмента установлены 12 струн согласно принципу Тайцоу; тоны символизируют месяцы, ступени хроматического звукоряда ассоциируются с лунными календарными месяцами, тайцоу соответствует первому месяцу, цзячжун второму, и так далее, соответственно остальным месяцам [22], высота подставок разная у разных инструментов, расположение их неравномерное; длина вполне подходящая – «передает символ шести драконов в высочайшем присутствии» [6, 961]. Это объясняет, почему в то время чжэн уже был относительно стандартизован, то есть имел

12 струн и корпус длиной в 6 чи⁷. В эпоху Лян и Чэнь постепенно начали появляться 13-струнные чжэны, также возникали различные модификации этого инструмента, например дьяньчжэн, даймаочжэн и др. [4, 90].

В эпоху династии Восточная Цзинь прославился мастер Хуань И (второе имя Шу Ся, или Цзы Е, даты жизни неизвестны). В рассказе «Роща прозы» учёный Пай Ци писал: «Император Сяо У устроил пир в Западном дворце, вызвал мастера Хуань Цзы Е сыграть на чжэне. Цзы Е начал играть, и запел, и эхо скорби разнеслось по дворцу, слезы наполнили залы» [9]. Хуань Цзы Е также служил чиновником, губернатором, начальником округа, вместе с Се Сюанем и Се Янем разгромил циньскую армию у реки Фэйшуй. Он исполнял музыку на гучжэне на протяжении всей политической карьеры, что стало для него эффективным способом самовыражения, а упражняясь, он достиг высшей степени проявления чувств и эмоций.

В период династии Вэй (220 – 265 гг.) изменился материал для изготовления корпуса чжэна: стали использовать древесину катальпы (дерево из семейства бегониевых).

В эпоху Южных и Северных династий (420 – 581 гг.) традиция исполнительства на чжэне унаследовала эстетические и философские концепции, сложившиеся в периоды династий Вэй и Цзинь на основе буддизма, даосизма и конфуцианства, и приобрела ещё большую культурную ценность. Коренным образом изменился подход к пониманию и созданию музыки для чжэна, музыкальные композиции обрели собственный эстетический смысл [4, 90].

Наивысшей точки популярности чжэн достиг в период Южных династий. Он был оценен императором Сяо Ганом (503 – 551 гг.). В его стихотворении «Игра на чжэне» подчеркивается настроение тоски

⁷Чи – мера длины в Китае, в настоящее время равная 33,33 см, а в древности 24 – 27 см. Таким образом, длина корпуса древнего чжэна достигала 1,5 метра.

и экспрессия напряжения, передаваемая игрой на инструменте: «(я) сидел под окном и играл на чжэне, / из-за полной тишины, звучание гучжэна было особенно громким, / и оттого казалось ещё более тоскливым. / При переборе струн они / были так перегружены, будто бы вот-вот сломаются, / на душе возникает тоска,(и) мелодия также устремляется вслед за печалью (исполняется не по нотам) [10].

Сяо Ган написал также «Песни для чжэна», в одной из которых отметил, что отличным материалом для изготовления чжэна служит катальпа из Сыбина (бассейн реки Сышуй, протекающей через провинции Шаньдун, Аньхой и Цзянсу), «одиноким возвышающийся на берегу, / скрывающий и затемняющий солнечный свет, / стоящий в снегу и сидящий на ивее» [11, 87].

И всё же временем настоящего процветания чжэна стала эпоха *династии Тан* (618 – 907гг.), когда возросло число форм исполнения музыки (основными стали сольная, ансамблевая и оркестровая). В придворной школе искусств и среди высокопоставленных чиновников и учёных были известны множество прекрасных мастеров игры на чжэне. Во времена династий Тан и Суй для исполнения древней традиционной китайской музыки «Цинюэ» (Илл. 5) чаще всего использовался 12-струнный чжэн, но со временем основным стал 13-струнный, который распространился повсеместно. Учёный Ду Ю из Чанъаня в энциклопедии «Музыкальный канон (трактаты о структуре музыки)» писал: «В Цинюэ у чжэна двенадцать струн, но в самой его музыке – тринадцать» [12, 116]. В «Литературной энциклопедии» есть запись: «В танской изящной музыке “Цинюэ” у чжэна только 12 струн» [13, 1215]. В это же время появились чжэны другой формы и структуры, например смычковый ячжэн (вместо смычка на нём играли полосками из бамбука), юньхэчжэн (верхняя часть корпуса напоминала по форме облако) и т.д.

Иллюстрация 5. Цинюэ.

В древней китайской классической литературе сохранились имена женщин – исполнителей на гучжэне.

Умением игры на нём выделялась Цзин (даты жизни неизвестны), служившая при доме Го Сюаня, шестого сына князя Фэньяна, генерала Го Цзыи. Специально для нее поэт Ли Дуань (737 – 784 гг.) (Илл. 6) сочинил знаменитое произведение «*Слушая чжэн*»: «Подставка с роскошным украшением и чжэн издает прекрасные звуки, / Белорукая красавица сидит перед роскошным чертогом. / Ищет способ завоевать симпатию Чжоу Юй, / Время от времени намеренно задевает не ту струну» [14, 887]. Поэт описывает играющую на чжэне девушку, которая пытается добиться расположения возлюбленного, и для этого намеренно совершает ошибку в игре.

Иллюстрация 6. Ли Дуань.

Благодаря своему мастерству прославилась и исполнитель на чжэне *Се Хаохао* (даты жизни неизвестны), о которой в «Собрании танских сказаний» сказано так: «Гао Линлун, Се Хаохао – гуаньцзи⁸, хорошо поют и танцуют...» [15, 145]. За превосходное владение чжэном Се Хаохао расхваливал знаменитый поэт *Бо Цзюйи* (772 – 846 гг.), ей посвящен один из стихов его песни «Одеяние из радуги и перьев» [16, 1276].

Одноименное музыкальное произведение, представлявшее собой одну из важнейших музыкальных форм – *фацью* из театрализованного вокально-танцевально-инструментального представления с включением гимнов – традиционно исполнялось при императорском дворе в эпоху правления династии Тан. Название распространённому в эпоху правления династий Суй и Тан «*Фацью*» с включением гимнов было дано в честь буддийского обряда. Применение музыкальных инструментов и мелодии следовали системе «*Цинюэ*», но в то же время впитали даосские и буддийские мотивы.

Известный поэт *Цзяо Жань* (около 720 – 805 гг.) (Илл. 7) в стихотворении «Наблюдая за тем, как две красавицы, Ли Чжуни Чэн Хун, поют песню для ячжэна» описал характерную для эпохи Тан картину игры на разновидностях гучжэна: «Бамбуковая полоска из Шу / и струны княжества Чу, / переливчатый голос и рокот струн / следуют тенью» [17].

⁸ Так при чиновничьем дворе называли публичную женщину.

Иллюстрация 7. Цзяо Жань.

Поэту *Бо Цзюйи* принадлежит стихотворение «Ночью слушая чжэн»: «Когда в Цзянчжоу по ночам / я слышал тихий чжэн, / Сесть я только начинал / и слушать не хотел. / А вот сегодня час пришел – / я бел, как белый снег. / Играй на чжэне до зари - / я разрешу тебе» [17].

Гучжэн получил широкое распространение в период *династии Сун* (960 – 1279гг.), процветая в народной музыке. В это время в основном использовали 13-струнный «чжэн» с добавлением нововведений, сменив настройку в пентатоникена 12-ступенную. Учёный и теоретик музыки Чэнь Ян в «Юэ шу» отмечал: «Наше государство (правлящая династия) пользуется 13-струнным чжэном, 1-я струна – хуанчжун, 2-я струна – далюй, 3-я струна – тайцоу, 4-я струна – цзячжун, 5-я струна – гуси, 6-я струна – чжунлюй, 7-я струна – жуйбинь, 8-я струна – линьчжун, 9-я струна – ицзэ, 10-я струна – наньлюй, 11-я струна – ушэ, 12-я струна – инчжун, 13-я струна – хуанчжунциншэн» [18].

Благодаря особой способности гучжэна к передаче чувств, он снискал ещё большую популярность у поэтов. По статистике, во всех сунских стихах *цы* [21] содержится 183 слова, описывающих гучжэн, а в «Сборнике танской поэзии» ему посвящены около 130 стихотворений [23].

Известными в эпоху Сун поэтами, которые разбирались в музыке и любили играть на чжэне, были *Яньшу* (991– 1055 гг.) и его сын *Янь Цзидао* (1030-1106 гг.) (Илл. 8).

Иллюстрация 8. Янь Цзидао.

В стихотворении «Бабочка тоскует по цветку – сон о желтом тумане над водой в Цзяннань» Янь Цзидао выражает горечь разлуки главного героя с близкими. Во сне главная героиня брела в плотном тумане, и обойдя весь Цзяннань, не нашла своих любимых людей. В мире снов она полностью не осознавала свою печаль, а проснувшись, сошла с ума от горя: «Пишу тебе письмо, чтобы рассказать обо всем, но вряд ли оно дойдет. / Ничего не остается, кроме как играть на чжэне, чтобы выразить грусть, / даже сломанный колокол для струны не может передать всей обиды» [19, 289].

И далее: «Приснилось: в тумане я шла по Цзяннани озерным, речным берегам, / Казалось мне, всю исходила Цзяннань, / Искала тебя... не случилось увидеться нам. / Во сне от тоски потерялась душа, что словами не высказать мне, / Проснулась, нахлынула грусть, оттого, что душа потерялась во сне. / Хотела бы я сокровенные чувства доверить на шелке письму, / Но гуси и рыбки уплыли во тьму, / Письмо отнести – поручить и не знаю кому. / И перебираю задумчиво

струны, и песнь о разлуке пою, / Настрою на сердце, что рвется от горя, я циньскую цитру [чжэн] мою» [20].

Таким образом, очевидно, что музыку для гучжэна, которая была широко распространена в Китае с древних времен, любили за большую выразительность и эстетичность. На гучжэне играли представители разных социальных слоев, от императоров и князей до простых граждан, и это искусство нравилось всем, так как было высокохудожественным и одновременно общедоступным. Ценность гучжэна заключалась в способности выразить как возвышенное и изящное, так и простое и незамысловатое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хуань Куан. Трактат «Соли-железа» / Пер. Чэнь Туншэн Пекин: Чжунхуа Книжная Компания. 2015. – 570 с. (桓宽陈桐生译注《盐铁论》北京:中华书局, 2015年, 570页).
2. Шэн Ян, Хань Цзяньюн. Справочник по знаниям о гучжэне Китая Шанхай: Музыкальное издательство. 2018. – 345 с. (盛秧, 韩建勇《中国古筝知识要览》上海:上海音乐出版社, 2018年, 345页).
3. Оуян Сюнь. Собрание трудов литературы и искусства Шанхай: «Древняя книга». 1965. – 1733 с. (欧阳修《艺文类聚》上海:上海古籍出版社, 1965年, 1733页).
4. Чжань Вань. Эволюция и специфика школы китайского гучжэна // Журнал Наньтонского университета, Наньтон, Sept.2014 No.5 С. 89-95. (詹皖.中国古筝的演变及其流派特色[J].南通大学学报, 2014年, (第5期)).
5. Шан Чжэнци, Ган Хуэйбин. Фэн Юлан о китайской философии. / Сиань: Издательство ООО «Шэньсиский педагогический университет»

2008. – 230 с. (单正齐,甘会兵《听冯友兰讲中国哲学》西安: 陕西师范大学出版社有限公司, 2008年, 230页).

6. Древнейшие три династии: Цинь, Хань, Троецарствие и период шести династий. Полный текст эпохи Цзинь. Том 89 / Ред. Кэцзюнь Янь. Пекин: Коммерческое издательство. 1999. –6900 с. (严可均《全上古三代秦汉三国六朝文·全晋文》卷八十九北京: 商务印书馆, 1999年, 6900页).

7. Древнейшие три династии: Цинь, Хань, Троецарствие и период шести династий. Полный текст династии Поздняя Хань. Том 93 / Ред. Кэцзюнь Янь. Пекин: Коммерческое издательство. 1999. – 6900с.(严可均《全上古三代秦汉三国六朝文·全后汉文》卷九十三北京: 商务印书馆, 1999年, 6900页).

8. Цао Пи. Полный перевод император Вэй Вэнь-ди. / Пер. И Цзяньсянь. Гуйян: Гуйчжоу народное издательство. 2009. –493 с. (曹丕.易健贤译注《魏文帝集全译》贵阳: 贵州人民出版社, 2009年, 493页).

9. Роща прозы // guoxuedashi.com [Электронный ресурс]. <http://www.guoxuedashi.com/a/7031x/84118m.html> (国学大师裴子语林)

10. Игра на чжэне// 360 [Электронный ресурс]. <https://baike.so.com/doc/25793447-26932323.html> (360 百科弹筝 2017年 01月 19号).

11. Древнейшие три династии: Цинь, Хань, Троецарствие и период шести династий. Полный текст династии Лян. Том 8 / Ред. Кэцзюнь Янь. Пекин: Коммерческое издательство. 1999. –6900 с. (严可均《全上古三代秦汉三国六朝文·全梁文》卷八北京: 商务印书馆, 1999年, 6900页).

12. Ду Ю. Энциклопедии. Музыкальный канон. / Чан чунь: Литературное издательство «Эпоха». 2008. – 219 с. (杜佑《通典·乐典》长春: 时代文艺出版社, 2008年, 219页).
13. Ма Дуань линь. Литературная энциклопедия. / Пекин: Чжунхуа Книжная Компания. 1986. – 2770с. (马端临《文献通考》北京: 中华书局, 1986年, 2770页).
14. Примечания и рецензии к полному собранию Танской поэзии. Том.2 / Сост. Чжан Госян. Тянь цзинь: Древняя литература. 2014. – 1853с. (张国祥编《全注全评全唐诗》天津: 天津古籍出版社, 2014年, 1853页).
15. Ван Дан. Собрания танских сказаний. Пекин: Чжунхуа Книжная Компания. 1987. – 941с. (王谔《唐语林校证》北京: 中华书局, 1987年, 941页).
16. Примечания и рецензии к полному собранию Танской поэзии. Том.3 / Сост. Чжан Госян. Тянь цзинь: Древняя литература. 2014. 185с. (张国祥编《全注全评全唐诗》天津: 天津古籍出版社, 2014年, 1853页).
17. Ночью слушая чжэн. // LITENA.RU. [Электронный ресурс]. <http://litena.ru/books/item/fo0/s00/z0000068/sto69.shtml>
18. Чэнь Ян. Юэ шу (ксилографическое печатное издание). 1347 с.
19. Полные Сунские «цы». Том. 1. / Сост. Тан Гуйчжан. Пекин: Чжунхуа Книжная Компания. 1999. – 3884с. (唐圭璋编纂《全宋词》北京: 中华书局, 1999年, 3884页).
20. Бабочка, влюбленная в цветок // поэзия.ру [Электронный ресурс]. <https://poezia.Ru/works/135272>
21. Сунцы // 360. [Электронный ресурс]. <https://baike.so.com/doc/5385632-5622080.html> (360百科宋词 2013年04月30号)