

СЛИЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

ЧЖАН ШО

аспирант

Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского
Г. Красноярск, Россия

В этой статье рассматривается развитие слияния западных духовых инструментов и китайской народной музыки, рассматривается история слияния, анализируются проблемы и возможности в процессе слияния, а также обобщается текущее состояние и тенденции развития слияния. В статье отмечается, что с углублением культурных обменов и музыкальных инноваций западные духовые инструменты интегрируются в китайскую народную музыку, принося новую жизненную силу в традиционную музыку. В будущем развитие интеграции будет более разнообразным и глубоким, а Восток и Запад еще больше смешаются.

Ключевые слова: китайская народная музыка, западные духовые инструменты, развитие синтеза, культурные различия, инновационные техники.

Введение. Слияние и развитие западных духовых инструментов и китайской народной музыки обусловлено тенденцией глобализации культурного обмена и интеграции. Исторически сложилось так, что благодаря глубокому культурному обмену между Востоком и Западом западные духовые инструменты постепенно проникли в Китай, принося новые элементы и вдохновение в создание и исполнение китайской народной музыки [1]. Такое слияние не только обогащает форму музыкального выражения, но и способствует взаимопониманию и уважению культур, что имеет далеко идущее культурное значение. В современном обществе, с быстрым развитием музыкальной индустрии и диверсификацией потребностей аудитории, слияние западных духовых инструментов и китайской народной музыки демонстрирует свою уникальную современную ценность, предоставляя более широкое пространство для музыкального творчества и вливая новую жизненную силу в процветание музыкального рынка [2].

В статье рассматривается, как западные духовые инструменты эффективно интегрируются в китайскую народную музыку, анализируются конкретные стратегии, успешные примеры, а также проблемы и возможности в процессе интеграции. Определив рамки исследования, уточнив типы западных духовых инструментов (например, деревянные, духовые и т. д.) и типы китайской народной музыки (например, народные песни, оперы, народ-

ная инструментальная музыка и т. д.), а также используя методы обзора литературы и анализа конкретных примеров, в данной работе всесторонне анализируется внутренний механизм и внешнее влияние развития интеграции с целью предоставления ценных ссылок для теоретических исследований и практических изысканий в смежных областях.

Обзор западных духовых инструментов. Западные духовые инструменты делятся на две основные категории – деревянные и духовые, каждая из которых обладает своим уникальным звучанием и техникой игры. Деревянные духовые инструменты, такие как флейты и кларнеты, известны своим мягким и выразительным тоном, который требует точного контроля дыхания и аппликатуры; в то время как духовые инструменты, включая трубы и тромбоны, имеют яркий и полный тон, с акцентом на поддержку дыхания и технику губ [3]. На развитие этих инструментов оказала глубокое влияние европейская классическая музыкальная культура, а их формы и музыкальные стили развиваются в соответствии с изменениями времени, отражая тесную связь и взаимное развитие музыки и культуры.

Анализ особенностей китайской народной музыки. Китайская народная музыка имеет различные формы, включая народные песни, оперы и народную инструментальную музыку, каждая из которых имеет свой собственный уникальный стиль. Народные песни просты и естественны, отражают народ-

ную жизнь и эмоции; опера сочетает в себе пение, декламацию, актерское мастерство и игру, демонстрируя богатую театральность и региональные особенности. Народная инструментальная музыка еще более разнообразна, с различными тонами, демонстрируя глубокое музыкальное наследие китайской нации [4]. Эти музыкальные формы содержат богатый культурный подтекст, такой как красота гармонии в конфуцианстве и путь природы в даосизме, а также стремление к эстетическим концепциям, имеющим далеко идущий смысл и искренние эмоции при создании и исполнении, отражающие уникальное художественное стремление и культурную уверенность китайской нации.

Практика слияния западных духовых инструментов и китайской народной музыки. Слияние западных духовых инструментов и китайской народной музыки – пример обмена музыкой и культурой между Востоком и Западом. Оглядываясь на историю фьюжн, можно сказать, что с современности, с привнесением западной музыкальной культуры, западные духовые инструменты постепенно интегрировались в создание и исполнение китайской народной музыки, что привело к появлению ряда музыкальных произведений с характерными особенностями времени. Среди них великолепная интерпретация духовых инструментов в кантате «Желтая река» представляет собой уникальную роль западных духовых инструментов в усилении динамики музыки и обогащении гармонических красок.

С точки зрения синтеза, западные духовые инструменты могут использоваться либо как сольные инструменты, демонстрируя свое уникальное тональное очарование, как, например, изобретательное использование флейты в народной оркестровой музыке; либо в ансамблях с народными инструментами, образуя гармоничную и симбиотическую музыкальную картину, как, например, диалог между духовыми инструментами и гобоем, гонгами и барабанами и другими инструментами [5]. Кроме того, западные духовые инструменты часто используются в качестве аккомпанирующих инструментов, обеспечивающих надежную гармоническую поддержку пению или соло этнических инструментов.

Что касается техники фьюжн, исполнители заставляют западные духовые инструменты и этнические инструменты сочетаться друг с другом с помощью тонкой тембральной обработки и гибкого ритмического захвата, создавая музыкальные произведения, имеющие как этнические особенности, так и международный стиль. Эффект слияния поразителен, он не только обогащает акустику китайской народной музыки, но и расширяет границы музыкального выражения. Практика слияния западных духовых инструментов и китайской народной музыки была высоко оценена всеми слоями общества, которые считают, что такое слияние не только способствует инновациям и развитию музыкального искусства, но и углубляет понимание и уважение людей к музыкальному искусству в различных культурных контекстах. В будущем, с дальнейшими обменов и интеграцией музыки и культуры, практика слияния западных духовых инструментов и китайской народной музыки будет продолжать углубляться, внося все больший вклад в процветание мировой музыки и культуры.

Вызовы и меры по развитию интеграции. На пути интеграции и развития западных духовых инструментов и китайской народной музыки неизбежно придется столкнуться с множеством проблем. Культурные различия - главное препятствие. Между двумя музыкальными системами существуют значительные различия с точки зрения теории музыки, эстетических концепций и методов выражения, поэтому как преодолеть эту пропасть и достичь глубокой культурной интеграции - ключ к развитию фьюжн [6]. В то же время нельзя игнорировать и технические трудности. Западные духовые инструменты и китайские народные инструменты имеют свои особенности, как сохранить их уникальность и в то же время добиться бесшовного соединения навыков – важный вопрос, стоящий перед исполнителями. Кроме того, одной из главных задач является признание на рынке. Как заставить аудиторию принять и полюбить этот кросс-культурный музыкальный сплав, требует согласованных усилий маркетинговой стратегии и продвижения.

В связи с вышеуказанными проблемами в данной работе выдвигаются следующие пред-

ложения по противодействию:

1. Укреплять культурные обмены путем организации концертов, семинаров и других форм, чтобы улучшить понимание и уважение музыкальных культур друг друга, заложить прочный культурный фундамент для интеграции и развития.

2. Совершенствовать технику игры, поощрять игроков к поиску новых способов игры и выражения, реализовать органичное сочетание западных духовых инструментов и китайских национальных инструментов, создавать музыкальные произведения с уникальным звучанием.

3. Расширить каналы сбыта, использовать современные средства массовой информации для расширения масштабов рекламы, повысить популярность и влияние музыкальных произведений в стиле фьюжн и одновременно разработать диверсифицированные рыночные продукты для удовлетворения потребностей слушателей разного уровня. Благодаря реализации этих мер ожидается, что развитие синтеза западных духовых инструментов и китайской народной музыки поднимется на новый уровень.

Заключение. В рамках углубленного обсуждения интеграции западных духовых инструментов и китайской народной музыки в данном исследовании рассматривается историческая линия интеграции этих двух направлений, анализируются проблемы и возможности в процессе интеграции, а также

обобщается текущее состояние и тенденции развития интеграции. Выяснилось, что с увеличением частоты культурных обменов и непрерывным новаторством в создании музыки западные духовые инструменты постепенно интегрируются в различные области китайской народной музыки, принося новую жизненную силу и краски в традиционную музыку. В то же время проблемы культурных различий, технических трудностей и принятия рынком в процессе интеграции были постепенно рассмотрены и решены. В будущем, то слияние западных духовых инструментов и китайской народной музыки будет иметь более разнообразную и глубокую тенденцию. С ускорением глобализации обмен между восточной и западной музыкальными культурами станет более частым, что предоставит больше возможностей для развития фьюжн-музыки; в то же время, с непрерывным прогрессом музыкальных технологий и популяризацией музыкального образования, исполнители смогут более гибко осваивать различные инструменты и техники, что будет способствовать созданию и интерпретации фьюжн-музыкальных произведений, чтобы достичь новой высоты. Кроме того, будущие исследования могут быть направлены на маркетинг и развитие аудитории произведений музыки фьюжн, а также на поиск более эффективных коммуникационных стратегий и каналов для содействия популяризации и развитию музыки фьюжн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будаева Т.Б. Музыка традиционного китайского театра цзинцзюй (Пекинская опера). - 2011. - 253с.
2. Чжеф Л. Популярная музыка Китая в контексте социокультурных процессов современности // Культурная жизнь Юга России. - 2022. - № 2(85). - С. 35-43.
3. Дворницкая А.В. Мангеймская симфония и ее роль в истории жанра // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. - 2017. - № 2(44). - С. 10-16.
4. Пичугина Л.Н., Сюй В., Тинтин Ч. Культурная когнитивно-образовательная среда педагогического вуза как средство ознакомления российских студентов с китайской вокальной музыкой // Педагогическое образование в России. - 2020. - № 5. - С. 122-130.
5. Мозгот В.Г., Сян Лянь Синтез национального и европейского в исполнительском искусстве Китая в конце XX-начале XXI века // Вестник Международного центра искусства и образования. - 2021. - № 5. - С. 45-60.
6. Чжан М. Китайские прообразы в произведениях для кларнета итальянских композиторов Микеле Мангани и Джузеппе Рикотта // Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - № 5(119). - С. 36-43.

THE FUSION AND DEVELOPMENT OF WESTERN WIND INSTRUMENTS AND CHINESE FOLK MUSIC

ZHANG SHUO

Postgraduate

Dmitri Hovorostovsky Siberian State Academy of Arts
Krasnoyarsk, Russia

This article examines the development of the fusion of Western wind instruments and Chinese folk music, reviews the history of the fusion, analyzes the challenges and opportunities in the fusion process, and summarizes the current status and development trends of the fusion. The article points out that with the deepening of cultural exchanges and musical innovation, Western wind instruments are being integrated into Chinese folk music, bringing new vitality to traditional music. In the future, the development of integration will be more diverse and deeper, and the East and West will be further blended.

Keywords: Chinese folk music, Western wind instruments, synthesis development, cultural differences, innovative techniques.