

Марина Лоева

СИСТЕМА БА ИНЬ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

Далёк исток музыки.

*Она создавалась по определённым ритмам,
а её основание находится в начале*

«Люйши чуньцю»¹

О музыкальных традициях Китая на сегодняшний день написано уже немало текстов, что означает постепенно увеличивающийся интерес к данной культуре, а, следовательно, более глубокое изучение и осмысление этого древнейшего пласта дальневосточного искусства. Наряду с поэзией, философией, медициной и другими отраслями человеческой жизни, так активно проникающими в мысли и сердца европейского общества, китайская классическая музыка завоёвывает всё большее культурное пространство. Цель данной работы заключается в освещении одной из её детерминант – традиционной классификации *ба инь*, или «восемь источников звука». По мнению самих носителей культуры, *ба инь* является не просто системой, разделяющей музыкальные инструменты на группы, – это ещё и своего рода путь к достижению гармонии и равновесия с помощью звуков определенных инструментов.

В китайском языке слово «музыка» обозначается иероглифом «юэ». Но смысл, который вкладывают китайцы в это слово, не совсем укладывается в наше европейское понимание музыки. Юэ – объёмное сложное понятие, заключающее в себя, по мнению современных китайских исследователей, как минимум, представление о двух музыках: музыке как таковой, не нуждающейся в человеке, и музыке человеческой. Анализ одного лишь иероглифа юэ даёт представление о том, насколько обособлена и многослойна несколько тысяч лет живущая в Китае система представлений о Звуке, его назначении, функционировании, воздействии на природу и на человеческий организм как её часть.

В древнем Китае музыка выполняла значимую роль не только во всех видах искусства, но и имела прямое отношение к наукам, устройству общества, а также регулировала управление государством. «Первая нота (*гун*) означает властителя, вторая (*шан*) – его слуг, третья (*цзюэ*) – народ, четвертая (*чжи*) – трудовую повинность, пятая (*юй*) – вещи. Когда правильны эти пять звуков, то музыка гармонична. Когда же первая нота

¹ Фундаментальный древнекитайский трактат, переводится как «Весны и осени господина Люя» (III в. до н. э.).

расстроена, то звук грубый. Значит, князь высокомерен. Когда расстроена вторая нота, то звук неровный. Значит, чиновники недобросовестны. Когда расстроена третья нота, звук печальный – народ недоволен. Когда расстроена четвертая нота, звук жалобный – трудовая повинность тяжела. Когда расстроена пятая нота, звук оборванный – вещей не хватает. Когда же расстроены все пять звуков, наступает всеобщее равнодушие. Когда дошло до этого, государство может погибнуть со дня на день»¹ [1, с. 295].

Звук китайцы осознавали как колебания энергии *ци*, которая воздействует на слух за счёт вибраций, передаваемых посредством окружающей среды, например – воздуха. В древнекитайской медицине и философии весь организм человека являлся сосудом, наполненным циркулирующей энергией *ци*. От количества и качества этой энергии зависело состояние здоровья человека. И именно музыка наделялась такой важной функцией, как регулирование всех видов *ци* и достижение благосостояния. Качество звука также определяло физическое состояние человека. Согласно одной китайской легенде, чтобы проверить, насколько служащий в армии готов к бою, ему приказывали дунуть в специальную трубу, и по качеству звука определяли его готовность: если звук оканчивался ослаблено, не имел достаточной тембровой насыщенности, значит воинский дух рассматривался как слабый, ещё не готовый к серьёзному бою.

Всё многообразие музыкальных инструментов древнего Китая существует согласно классификации *ба инь*. Иероглиф *ба инь* дословно переводится как «восемь *инь*», то есть «восемь источников (родов) звука»². Как следует из названия, система *ба инь* разделяет музыкальные инструменты на восемь групп по материалу изготовления звучащей части инструмента:

Материал	Музыкальные инструменты
металл	колокола чжун, бо
камень	литофоны цин, бянь цин
шёлк	цитры цинь, сэ
бамбук	флейты сяо, чи
тыква	губные органы юй, шэн
земля	окарина сюнь, амфора фоу

¹ «Записки о музыке» («Юэ-цзи») представляют собой главу важнейшего древнекитайского трактата «Ли-цзи» («Записки о ритуалах»), по традиции приписываемого Конфуцию. История происхождения данного памятника запутана и оплетена многочисленными легендами. Известно, что этот уникальный труд составлялся разными авторами, одним из которых являлся крупнейший учёный-конфуцианец Сюнь-цзы (примерно V век до н.э.).

² Помимо восьми материалов, классификация *ба инь* включает в себя восемь ветров, которые не рассматриваются в данной статье из-за объёмности вопроса.

кожа	барабаны тао, лэй гу
дерево	трещотка-тигр юй, резонирующий ящик чжу

Таким образом, звучание того или иного инструмента определённой группы *ба инь* взаимосвязано через материал с природными стихиями и элементами. Согласно этому, данная классификация накладывается также на пять видов применения инструментов в музыке: инструменты из металла и камня музыку «приводят в движение»; из шёлка и бамбука – «продвигают»; из тыквы-горлянки – «распространяют»; из глины – «поддерживают»; из кожи и дерева – «ритмизируют». Китайцами изучались и тембровые характеристики звучания инструментов с точки зрения их воздействия на слушателей. Суть этого исследования отражена в вышеупомянутом трактате «Юэ-цзи» («Записки о музыке»). В нём говорится, что звук колокола *чжун* – звенящий, а под звон приказы вызывают чувство отваги, что очень важно во время войны. Звук литофона *цин* – ясный, а ясность приводит к возрастанию способности различать хорошее и дурное, т. е. к укреплению самоотверженности. Звук струнных инструментов печален и вызывает бескорыстие и устремлённость. Звук бамбуковых (духовых) инструментов – сливающийся и возбуждающий желание собираться в толпу, что важно при сборе войска. Звук барабана *гу* – ликующий и вызывает потребность в движении, поэтому под барабаны следует направлять солдат в атаку.

Несомненно, каждый инструмент в системе *ба инь* уникален и имеет своё место в значении и формировании традиционной китайской музыки. Так как в рамках данной статьи мы не можем подробно рассматривать каждый из них, предлагаем остановиться на трёх исторически особо значимых, по мнению *лаоши*¹ Ван Цзяньсиня², музыкальных инструментах: колоколе *чжун*, цитре *цин* и окарине *сюнь*.

Ещё в династию *Чжоу* (с 1045 до н.э. по 221 до н.э.) колокол *чжун* и цитра *цин* считались самыми важными инструментами. В китайской традиции колокола начали изготавливаться намного раньше, чем в других цивилизациях. Самые старые колокола, найденные археологами, датируются XVI веком до н. э.; они не имели языков, и звук извлекался с помощью деревянной колотушки. Существовало два вида колоколов:

¹ *Лаоши* – букв. «наставник, учитель».

² Из личной беседы с *лаоши* 27 ноября 2012 года в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского: Ван Цзяньсинь – доктор искусствоведения, профессор, директор информационного центра, член Китайской ассоциации музыкантов. Владеет искусством игры на флейтах *ди*, *сяо*, окарине *сюнь*.

чжун, имевший обычное положение с открытым концом вниз, и *до* – опрокинутый. Уже в VI веке до н. э. китайцы изготавливали настроенные колокола. У некоторых древних колоколов была даже двойная настройка: при ударе у края или в центре достигался звук разной высоты. На многих колоколах были иероглифы, указывающие достаточно точно ту высоту, на которую они были настроены, что свидетельствует о высоком уровне развития музыкальной теории. Производство же колоколов являлось процессом, требующим высокоразвитых технологий, так как следовало учитывать пропорцию металлов в сплаве, его необходимое количество, температуру и способ закалки, а также рассчитать все размеры и соотношения. Вероятно, можно себе представить, как тяжело было выплавить колокол, причём ещё и определённо настроенный.

Известно также, что перед исполнением какой-либо пьесы оркестр сначала настраивался, ориентируясь на удары колокола, как своего рода камертон. Колокол также считался незаменимым в ритуальных практиках как способ общения с духами. Считалось, что его звон способен пробудить древних предков *сянь* и *цзу* и вызвать их души. Таким образом, несомненным является тот факт, что в системе *ба инь* колокол имеет большое значение, прежде всего исходя из материала его изготовления. Металл – самый тяжёлый материал, и соответственно звук его означает нечто незыблемое, устойчивое и приводящее к порядку и соблюдению всех правил и ритуалов.

«Среди ста цветов цветы сливы *мэй* – самые благородные; среди музыкальных инструментов *цин* – самый изящный», – так говорят китайцы об одном из самых древних своих инструментов. Древняя китайская цитра – *цин* – имеет длинную историю и представляет собой нечто большее, чем просто музыкальный инструмент: она является выражением идеалов индивидуального совершенствования, семейной гармонизации, социальной стабильности и государственной деятельности. По древнему преданию первопредок китайцев Фуси сделал цитру, чтобы охранить себя от морального разложения и страсти (в тот период каждый благородный человек должен был обязательно владеть искусством игры на цитре). *Цин* имела деревянный корпус от 1 до 1,6 метров в длину, первоначальное количество струн – пять, позже – семь. Струны изготавливались из шелка, причем шелк особого качества, пропитанный клеем и потому весьма прочный. Пять струн символизировали пять мировых стихий, большая голова – правителя и тонкая шея – народ. Звук больших струн обозначал голос правителя, а звук малых – глас народа.

Прекрасная музыка могла лишь тогда родиться, когда большие и малые струны находились в полной гармонии.

В «Ши-цзин»¹ сказано: «Играя на цитре *цин*, невозможно не чувствовать себя умиротворённым» [2, с. 305]. *Цин* – инструмент уединения, размышления, созерцания природы и постижения смысла всех вещей. Искусство игры на *цине* всегда было уделом избранных, ибо не каждый способен овладеть этой весьма замысловатой техникой². Существовало от 13 до 26 способов изменения тембра струны, например – это могло быть касание, пощипывание или поглаживание, что позволяло добиться определённой вибрации. Необходимо даже было контролировать пульсацию крови в кончике пальца, чтобы его нажим на струну был определённой степени³.

Умение играть на *цине* с древности полагалось правилом хорошего тона для благородного мужа, а с периода *Сун* (960–1127) входило в четвёрку высших искусств – *цин* *ци шу хуа* (музицирование на *цине*, игра в шахматы, каллиграфия, живопись). Сыма Цянь в «Исторических записках» сообщает, что сам Конфуций учился играть на *цине*, проявляя при этом феноменальные способности в восприятии мелодий, созданных для данного инструмента. Великий китайский поэт и мыслитель династии Тан (618–907) Ван Вэй⁴ писал:

*«Одиноко сижу в тихой бамбуковой роще,
Играю на цине и напеваю.
В тёмном лесу человек не видит.
Ясная луна вышла и осветила»⁵.*

Игра на *цине* позволяла наилучшим способом достичь того самого «безмолвного понимания», верховного единства и согласия, о котором так часто пишут китайские поэты. В многочисленных древних преданиях и легендах атрибутом богов являлась цитра с одной струной, так как она воплощала звучание небесной музыки, которая сама по себе была

¹ Ши-цзин», или «Книга песен» (X–VI вв. до н.э.) – самый ранний в Китае сборник поэтических произведений, вошедший в число канонических произведений конфуцианства («У-цзин»).

² Школа игры на *цине* включает в себя набор из 82 приёмов, которые имеют названия сообразно литературным метафорам, которыми изобилует китайская поэзия, например: «Черепаша выходит из реки», «Дракон парит в небесах» и т.д.

³ Данные почерпнуты из личных бесед с исполнительницей на *цине лаоши* Ли Фэнъюнь в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в ноябре 2012 года.

⁴ Приблизительные даты жизни и смерти Ван Вэя – 701–761 или 699–759 гг.

⁵ Перевод Анастасии Новосёловой.

настолько совершенна, что одной струны было достаточно. Китайские же поэты в связи с этим и вовсе мечтали о цитре без струн.

Как уже упоминалось выше, в системе *ба инь* главным выступает материал изготовления музыкального инструмента. Важнейшим из природных материалов, по мнению носителей культуры, является земля. Окарина *сюнь* – один из древнейших музыкальных инструментов Китая. Возраст самых ранних обнаруженных окарин составляет приблизительно семь тысяч лет. *Сюнь* изготавливали из земли, кроме этого использовали глину, слоновую кость, камень и собственно керамику. Название инструмента обозначается иероглифом, который можно перевести примерно так: раковина, сделанная из земли¹ и преподнесённая ко рту. Древнейшие *сюни* различались по материалу изготовления, по форме и по количеству отверстий. Сегодня глиняную окарину можно услышать как в узких кругах ценителей древнего искусства, так и на эстрадной сцене, но всё же в последнем варианте она встречается не так уж и часто. Звучание этого уникального инструмента недаром называют «голосом земли», поскольку оно пробуждает в сердцах людей любовь ко всему миру и удивительное чувство свободы, лёгкости, как будто ветер играет на бескрайних просторах Вселенной.

Безусловно, в классификации *ба инь* каждый материал, из которого изготовлен инструмент, несёт в себе определённое значение и соответственно тем или иным образом влияет на человека. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: классификация *ба инь* является не просто системой, разделяющей музыкальные инструменты на группы, – это ещё и своего рода путь к достижению гармонии и равновесия с помощью звуков определенных инструментов.

Классификация *ба инь* отражает высокий уровень развития китайской музыкальной культуры не только эпохи Чжоу (1027–771 гг. до н.э.), но и предшествующего ей времени. Об этом свидетельствует степень разработанности инструментария и его акустических особенностей в соответствии с эстетическими нормами теории музыки. Кроме того, *ба инь* не исчерпывается распределением инструментов по родам в зависимости от материала резонирующей части. *Ба инь* – это, во-первых, отражение уровня осознания Звука, во-вторых – система, в которой заложено основание для сочетания звуков друг с другом. Под «звуком» в данном случае понимается звук как физическое явление с акцентом на той его характеристике, которую мы называем «тембром». При этом имеется в виду не только тембр

звучання того или иного звукового агрегата как такового, а выработанный в культуре *эталон* его звучания, способ и мельчайшие «подробности» звукоизвлечения, акустическое пространство, ситуация и воспринимающая составная часть процесса совершения звукомзыкального действия. В связи с этим изучение *ба инь* не теряет своей актуальности, поскольку является одной из базовых музыкально-теоретических, акустических и мировоззренческих концепций китайской культуры.

1. Юэ-Цзи («Записки о музыке») / [Пер. с кит. В.А. Рубина] // *Личность и власть в древнем Китае*. – М., 1999.
2. Ши-цзин («Книга песен и гимнов») / [Пер. с кит. А. А. Штукина]. – М., 1987.

Лоева Марина. Система ба инь в музыкальной культуре Китая. Статья посвящена древнекитайской традиционной классификации *ба инь* – «восемь источников звука». Рассматриваются наиболее древние инструменты системы *ба инь* – колокола *чжун*, цитра *цин* и окарина *сюнь*, каждый из которых уникален и имеет своё место в значении и формировании китайской классической музыки.

Ключевые слова: китайская классическая музыка, юэ-цзи, ба инь, сюнь, цинь, чжун.

Лоева Марина. Система ба инь в музичній культурі Китаю. Статтю присвячено старовиннокитайській традиційній класифікації *ба інь* – «вісім джерел звуку». Розглядаються найстаровинніші інструменти системи *ба інь* – дзвони *чжун*, цитра *цінь* та окарина *сюнь*, кожен з яких є виключним та має своє місце в значенні та формуванні китайської класичної музики.

Ключові слова: китайська класична музика, юе-цзі, ба інь, сюнь, цінь, чхун.

Loeva Marina. System ba yin in musical culture of China. Article is devoted ancient traditional classification ba yin – «eight sources of sound». The most ancient instrument of system ba yin – chjun, tsin and xun are considered, each of which is unique and takes the place in value and formation of the chinese classical music.

Key words: chinese classical music, yue-ji, ba yin, xun, tsin, chjun.

¹ Естественно подразумевалась земля, прошедшая обжиг.