

Научная статья

УДК 78.

DOI: 10.26086/NK.2024.72.1.008

Стилистические особенности тунбайских горских песен китайской провинции Хэнань

Ню Цзюньи

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия

E-mail: niujunyi1992@163.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3530-7348>

Аннотация. В статье впервые в российской музыкальной науке речь идет о признаках стиля народных песен горцев Тунбая. Говорится, что горские песни — шаньгэ (山歌) — представляют один из основных жанров китайской народной музыки и рождаются непосредственно в процессе трудовой активности и самой жизни китайского народа во время путешествия в горах, рубки дров, выпаса скота, поются на народных вечеринках для саморазвлечения. Они существуют в труднодоступной гористой местности, а традиция их исполнения и бытования сохраняется благодаря отдаленности от цивилизации. В процессе анализа выясняется, что для шаньгэ характерны: пятистрочная структура строфы и мелострофы, наличие сложных конечных и внутренних рифм, присутствие метафоры, афористичность текста, его насыщенность служебными вставными словами, протяженные мелодии, развивающиеся из материала первой фразы, пентатонические звукоряды, сосредоточение мелодии на терцовом ладовом «ядре». Определяется, что исполнительской манере местных певцов свойственен мощный, звонкий стиль звучания, а их пение отличается простотой и свободным выражением чувств. В заключении подводятся итог и подчеркивается, что несмотря на распространенность жанра в других провинциях и общее сходство локальных традиций, горские песни Тунбая отличаются стабильностью структуры, сложностью рифмования, образностью и красочностью диалектного звучания языка.

Ключевые слова: Китай, Хэнань, Тунбай, песенный фольклор, шаньгэ, пятистрочная строфа

Для цитирования: Ню Цзюньи. Стилистические особенности тунбайских горских песен китайской провинции Хэнань // *Актуальные проблемы высшего музыкального образования*. 2024. № 1 (72). С. 106–111. <http://doi.org/10.26086/NK.2024.72.1.008>.

Original article

Stylistic features of Tongbai mountain songs of the Chinese province of Henan

Niu Junyi

Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia

E-mail: niujunyi1992@163.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3530-7348>

Abstract. For the first time in Russian musical science the article deals with the characteristics of the style of folk songs of the Tunbai highlanders. It is said that mountain songs — shangge (山歌) are one of the main genres of Chinese folk music and are born directly in the process of labor activity and the very life of the Chinese people while traveling in the mountains, cutting wood, grazing livestock, and are sung at folk parties for self-entertainment. They exist in inaccessible mountainous areas, and the very tradition of their performance and existence is preserved due to its remoteness from civilization. In the process of analysis, it turns out that shange is characterized by: a five-line structure of stanza and melostrophe, the presence of complex final and internal rhymes, the presence of metaphor, the aphorism of the text, its saturation with auxiliary inserted words, extended melodies developing from the material of the first phrase, pentatonic scales, concentration of the melody on tert's modal "core". It is determined that the performing style of local singers is characterized by a powerful, sonorous sound style, and their singing is distinguished by simplicity and free expression of feelings. The conclusion summarizes and emphasizes that despite the prevalence of the genre in other provinces and the general similarity of local traditions, the mountain songs of Tunbay are distinguished by the stability of their structure, the complexity of rhyming, the imagery and colorfulness of the dialect sound of the language.

Keywords: China, Henan, Tongbai, folklore songs, Shangge, five-line stanza

For citation: Niu Junyi. Stylistic features of Tongbai mountain songs of the Chinese province of Henan. *Actualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya* = *Actual problems of high musical education*. 2024; 1 (72); 106–111 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2024.72.1.008>.

Горские — (буквально — «горные») песни — *шаньгэ* (山歌) относятся к основным жанрам китайской народной музыки. Они рождаются непосредственно в быту в процессе трудовой активности и самой жизни китайского народа во время путешествия в горах, рубки дров, выпаса скота, поются на народных вечеринках для саморазвлечения. Китайские горские песни известны в таких местах Китая, как северо-запад лёссового плато, плато Цинхай (青海), юго-западное плато Юньгуй (云贵), у горы Даба (大巴) в горах Циньлин (秦岭), в районе Вуйишань (武夷山) и Тибетского плато [1]. Они бытуют в районах проживания хань (основного народа). Самый распространенный вид — *синьтянью* (信天游 — парящий в небе) — обнаруживается в северной части провинции Шэньси. *Шаньцюй* (山曲 — горная песня) встречается в провинции Шаньси. Жанры *хуаэр* (花儿 — цветы) и *шаонянь* (少年 — молодой человек) — в Цинхае (青海), Ганьсу (甘肃) и Нинся (宁夏). Вид *ганьвуцзюй* (赶五句 — догнать пять строк) встречается в Хубэе (湖北), *чэньгэ* (晨歌 — утренняя песня) в Сычуани (四川), *гань мань ню* (赶慢牛 — гнать медлительного быка) в Аньхое и т.д.

В провинции Хэнань горские песни распространены у гор Дабешань (大别山), Тунбай (桐柏), Чая (嵯峨) в городах Наньяне (南阳), Синьяне (信阳) и Лояне (洛阳), в предгорье Тунбая, Фуню (伏牛), в районах, граничащих с провинциями Хубэй (湖北), Чунцин (重庆) и Хунань (湖南), вокруг Трех ущелий реки Янцзы (长江). Здесь места активного бытования *шаньгэ* [2].

В исследованиях китайских ученых затрагивались вопросы строения текстов, распространения жанра, содержания горских песен, характера звучания. По словам Ли Шуиня (李书印), горская песня «в горах Даби, в Тунбае, обычно состоит из пяти строк» [3, с. 243]. В «Сборнике китайских народных песен. Хэнаньский том» имеется несколько народных песен, которые строятся на основе строфы из 5 строк текста (многострофных песен крайне мало). Они в основном из Наньяна и Синьяна с юга провинции Хэнань. В других районах встречаются четырех- или шестистроочные строфы.

Исследователь Гао Пинг (高平) сообщает, что в горных районах Дабешань (大别山) и Тунбайшань (桐柏山) обнаружены горские трудовые песни. Звучание их мощное и звонкое. Тексты имеют устойчивую форму из трех или пяти предложений. Содержание опирается на исторические легенды, темы преданности и почтения [4, с. 69–70]. Исследователь касается устройства строфы, стиля

звучания и сюжетов только трудовых песен.

Распространение пятистрочных песен в различных провинциях Китая очень обширное, но связано преимущественно с бассейном реки Янцзы (长江) и провинциями Хубэй (湖北), Шэньси, Хунань, Цзянси, Сычуань, юго-западной части провинции Чжэцзян (浙江), «юго-западной части провинции Цзянсу (江苏), района Аньхой и других». По данным исследователя, в провинциях Хубэй и Хунань горские песни более распространены [4, с. 10].

Остаются неуточненными корни происхождения пятистрочной строфы, особенности музыкальной ткани, ее формы, ладовой основы, ритмики *шаньгэ* Тунбая, чему и уделяется внимание в данной статье.

Говоря о пятистрочии текстов песен, как о важном стилевом признаке этого жанра, следует отметить, что такое строение впервые встречается в «*Шицзин*» (诗经 — книга песен) — первом сборнике поэзии в истории Китая. Народные песни были собраны в «*Гофэн*» (国风 — нравы царств) в разделе *Фэн* (风 — музыка разных регионов).

В поэзии Тан (618–907 гг.) также отмечаются тексты с семисловными строками и пятистрочной строфой, как в «Песне Цзинчжоу» Ли Бая (李白). Лаконизм поэтического стиля эпохи Тан нашел отражение и в *шаньгэ* Тунбая (桐柏).

У истока Хуайхэ гора Тунбай покрыта густым лесом, движение по ней затруднено. Экспедиция автора в этот район состоялась 20 июля 2022 г. Путь пролегал из города Наньян в деревню Юэхэ (月河) уезда Тунбай, где и удалось записать певцов Чэн Яньцяна (成延强) и Цай Чжэнсяна (蔡正祥). Было обнаружено, что и в условиях бурного развития новейших транспортных коммуникаций в Китае и в Хэнане в том числе, по узким извилистым горным дорогам Тунбая по-прежнему сложно передвигаться. По пути не было видно ни транспортных средств, ни пешеходов. Недоступность местности привела к сохранению практически первозданного облика тунбайских *шаньгэ*, являющихся важной частью культуры и досуга местного населения.

Песни горцев поются сольно, антифонно и ансамблем с запевалой. Ритм, метр и темп их свободные, непринужденные (исключение составляют трудовые песни). Структура мелодий несимметричного строения из пяти фраз с четким их разделением, что соответствует пятистрочиям текста. Первая музыкальная фраза — основа для развертывания последующих. В интонациях ча-

сты восходящие квартовые скачки. В содержании присутствуют метафорические способы передачи образов. Все перечисленное показывает сохранение первозданных черт горской культуры.

В районе Синьяна бытуют трудовые припевки, отражающие колорит жизни местного населения. Они простые и малораспевные, как «Песня на горе» (对山歌. Пример 1) из уезда Шанчэн (商城).

Пел Чжан Дэгуан (张德光), записал Чжан Дэгуан (张德光) [3, с. 254–255].

Текст: «Бык справа, хлопайте в ладоши справа (я), я позвонил (е) пастуху снова (ю), старший брат отбивает три-семь хлопков, младший брат

отбивает три-восемь хлопков, мы умеем петь горские песни, давайте петь вместе (лоу)!». В содержании — тема скотоводства, упоминание самого жанра горской песни, желание справиться с трудностями с помощью пения и игры.

Звукоряд и лад мелодии пентатонические (1-й гун (宫) — *b*), ограниченные октавным диапазоном. Однако большая часть мелодии сосредоточена вокруг терцового ядра «*b-c-d*» с опорой внизу, что связано с архаическим типом интонирования. Нижний звук «*g*» и верхние «*f-g*» в ладовом смысле не активны и являются расширяющими терцовое ядро звуками. Это подчеркивает пере-

Пример 1. «Песня на горе»
Example 1. "Song on the Mountain"

对 山 歌

罗山民歌

1、右 边 牯 子 右 边 拍 (呀), 俺 把 放 牛 的 拍 (耶) 回
2、叫 你 莫 拍 你 要 拍 (呀), 摆 起 山 歌 你 (乃) 没
3、你 歌 哪 有 我 歌 多 (呀), 我 歌 倒 有 河 (耶) 沙
4、你 歌 哪 有 我 歌 多 (呀), 我 歌 还 有 牛 (哎) 毛

来 得 (哟), 老 大 还 拍 三 七 对, 老 二 拍
多 (耶), 三 个 五 个 有 你 出, 七 个 八 个
多 (耶), 七 月 十 五 发 大 水, 冲 了 一
多 (耶), 对 了 七 天 打 八 夜, 对 了 一

三 八 拍, 会 对 山 歌 俺 俩 来 (喽)!
由 你 择, 看 你 敢 来 不 敢 来 (喽)!
又 一 河, 还 有 七 二 河 没 动 着 (喽)!
又 一 箩, 才 对 一 只 牛 耳 朵 (喽)!

ходный момент в освоении пентатоники после более скромного интонирования в узком объеме в более отдаленный период истории.

Шаньгэ Тунбая отражают мифы, легенды из истории, любовные и сельскохозяйственные темы. В любую песню можно включить каждую из перечисленных тем и сцену из жизни, и ее смысл становится многослойным и более глубоким. Этим тунбайские горские песни отличаются от шаньгэ других регионов. К примеру, юньнаньские (云南) лирические песни ограничиваются только повествованием о любви, общественные факторы и история почти не отражаются, как и в шаньгэ народности чжуан (壮族), о которых сообщает Лю

Ли [5]. Их тексты четырехстрочны. Тунбайские же песни состоят всегда из пятистрочной строфы с семислоговыми строками [6].

Первая строка текста объясняет, о чем идет речь, вторая, третья и четвертая включают метафоры и контрасты, последняя строка возвращает к теме и вносит последний штрих. Здесь принято петь на местном тунбайском диалекте с добавлением большого числа междометий и частиц. Форма пения может быть сольной, дуэтной и ансамблевой с сольным запевом. Поют в основном мужчины в фальцетной манере. Певцам с низкими голосами петь шаньгэ трудно. Это также одна из причин слабой распространенности песен Тунбая. Меха-

низация заменила часть труда фермеров, многие крестьяне ушли в города, и людей, знающих горские песни, стало меньше. Тем не менее автору посчастливилось услышать таких мастеров.

Во время опроса певцов выяснилось, что крестьянин Чэн Яньцян (成延强, возраст старше 60 лет) перенял песни у своего деда и научил Цай Чжэнсяна (蔡正祥, тот же возраст). Его пению свойственны примитивизм и грубое звучание. Он

вспомнил только одну мелодию, к которой добавлялись разные тексты. Певец рассказал, что сначала запекает один человек до четвертого слова второй строки, а оставшиеся три слова и строки допевают другие певцы. Ниже приводится записанная автором статьи мелодия тунбайской *шань-гэ* «Как только вы достигаете поля, вода глубокая» (一下田来水又深. Пример 2).

В мелодии пятистрочной песни лад пентато-

Пример 2. «Как только вы достигаете поля, вода глубокая»
Example 2. "As soon as you reach the field, the water is deep"

桐柏山歌

哎 , 一下 (哩) 田来 (哟) 水 又
 深 (哟) (唉) 。 逮个 (哟) (吼)
 , 鲤鱼 (喂) 有 (喂)
 (吼) 哎 有 (喂) (嗨) (哟)
 (哎) (嗨) (哟) (哎) (嗨) ,
 有半 (喂) 斤 (喂) (喂) 。
 德大鲤鱼 (喂) (嗨) (依) (哎) (依) (哎)
 (嗨) (嗨) (哎) , 不下 (哟) 籽 (喂)
 (吼) (吼) 。 (哎) 德大的

нический третьего вида (цзю –角) — *ais-cis-dis-fis-gis-ais-cis*. В нем встречаются два дополнительных звука — *his* в форшлаге и *eis*, которые берутся очень редко, но все же создают полный диатонический звукоряд — *ais-his-cis-dis-eis-fis-gis-ais-cis*. Однако интонационная канва напева тесно связана с пентатоникой. Основным опорным тоном — *ais*, а *cis* — заключительным. Свободный размер, разнообразный ритм связаны с распевно-

стью. Мелодия поется неспешно. Регистр высокий, требует фальцетной манеры пения. Напев политекстовый [7, с. 181]. С ним поются разные тексты и их очень много — до 200 различных строк. Вот пример одного из текстов лирической горской песни Тунбая на этот напев: «Ай, однажды (ли) в залидном рисовом поле (ю), в глубокой воде (на, ай), Поймал (ю, хоу) карпа (вэй) имеющего (ю, во, хоу), имеющего (вэй, хай, и, ай, хай, и, ай, хай) вес

в пол цзиня (0,5 кг) (во, лоу, во). Такой большой карп (вэй, ай, и, ай, и, ай, хай, хай, ай) не мечет (на) икру (во, хоу, хоу, ай), Девушки в таком возрасте (во) не выходят замуж (на, хай, ай, и, хай). Оставайтесь (во, хоу) дома (ай) на зависть (лоу, хоу, хоу, ай), на зависть (лоу, во, хоу, ай, хай, и, ай, хай, хай), на зависть окружающим (лоу) (во) (хоу)».

Большое число вставных слов подчеркивает отношение к содержанию, соотносимо с его лиризмом. Метафора с большим карпом говорит о том, что интересны в брачном отношении только молодые девушки. В завершении текста подчерки-

вается, что свобода лучше, чем замужество.

Можно сказать, что в районе горы Тунбай в Хэнани *шаньгэ* имеет наиболее каноническую структуру и свои особенности устройства стиха и поэтики. И это отличает тунбайские горские песни по стилю от других в Хэнани и иных провинциях.

Например, способы создания рифмы в *шаньгэ* провинции Хубэй уезда Цзыгуй (秭归) разнообразны. Смешиваются перекрестное, кольцевое и сквозное рифмование. Горская песня в Тунбае показывает иные принципы рифмования. В ней всегда первая и вторая строки рифмуются между собой, с четвер-

Пример 3.
Example 3.

一下田来水又深,
带个鲤鱼有半斤,
恁大鲤鱼不下籽,
恁大姑娘不出门,
留到屋里眼气人。

Ися тянь лай шуй ю **чэнь**,
Дай гэ ли юй ю бань **цзинь**,
Нэнь да ли юй бу ся цзай,
Нэнь да гу нян бу чу **мэнь**,
Лю дао ву ли янь ци **жэнь**.

Пример 4.
Example 4.

王字三点姐姓汪,
长字背弓郎姓张,
门子里面坐口子,
口包口来回家乡,
我问官姐住那方。

Ван цзы сань дянь цзе син **ван**,
Чан цзы бэй гун лан син **чжан**,
Мэнь цзы ли мянь цзо коу цзы,
Коу бао коу лай хуэй цзя **сян**,
Во вэнь гуань цзе чжу на **фан**.

той и пятой, а третья строка с иным окончанием не имеет пары, как в записанной автором работы песне «*И ся тянь лай шуй ю чэнь*» («Как только вы достигаете поля, вода глубокая») (Пример 3).

Обращают на себя внимание и анафоры в третьей и четвертой строках, внутренние рифмы во второй и третьей, в четвертой и пятой строках. Песня «*Сань цзы сань дянь цзе син ван*» (о символическом начертании иероглифов) (Пример 4).

Во втором примере тоже немало внутренних рифм, которые проявляются в одной строке, в каждой следующей сквозным способом, кольцевым, обрамляя всю строфу. Заметно, что в тунбайских горских песнях наиболее сложные рифмы, кото-

рые распределяются на небольшом участке текста — всего на 5 строках.

Таким образом, при сходстве традиции Тунбая с песенной культурой других горных районов, проявляющемся в наличии малой формы (чаще однострофной), семисловной строки, рифмы, тунбайские горские песни Хэнани отличаются деталями. В них не варьируются структуры строфы и объем строк, как в других регионах, не изменяется положение рифмующихся строк (непарная строка всегда третья), в них звучат вставные слова. Горские песни Тунбая отличаются стабильностью структуры, сложностью рифмования, образностью и красочностью диалектного звучания языка. Мелодии

наиболее широкого диапазона и звучащие в самых высоких регистрах, требующих фальцетного пения. Эти стилистические черты сформировались благодаря замкнутому существованию, связанному с географическим положением Тунбая.

Список источников

1. 山歌(Горская песня). URL: <https://baike.sogou.com/v64330011.htm> (дата обращения: 14.12.2022).
2. 五句子山歌 (Пятистрочные горские песни). URL: <https://baike.sogou.com/v66252962.htm?fromTitle=%E4%BA%94%E5%8F%A5%E5%AD%90%E5%B1%B1%E6%AD%8C> (дата обращения: 20.11.2022).
3. 中国民间歌曲集成, 河南卷. 李书印. 中国. 出版, 新华书店北京发行所. 1194页. (Сборник китайских народных песен, том Хэнань / ред. Ли Шуинь. Пекин: Издательство Пекинского книжного магазина Синьхуа, 1997. 1194 с.)
4. 高平. 河南民歌—中原文化建设中的一朵奇葩 [J]. 戏剧之家, 2017, No. 248 (08): 69–70. (Гао Пин. Народная песня Хэнани — прекрасный цветок в строительстве культуры Центральных равнин // Драматический дом. 2017. № 248 (08). С. 69–70).
5. Лю Ли. Чжуанская народная песня: жанрово-стилевые особенности: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения; Санкт-Петербургский Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб, 2012. 216 с.
6. 桐柏山歌 (Горские песни Тунбая). URL: <https://baike.sogou.com/v71611888.htm?fromTitle=%E6%A1%90%E6%9F%8F%E5%B1%B1%E6%AD%8C> (дата обращения: 14.04.2023).
7. Камаев А. Ф. Народное музыкальное творчество: учебное пособие. СПб.: Лань; Планета музыки, 2020. 188 с.
4. Gao, Pin (2017), “Henan folk songs — a wonderful flower in the cultural construction of the Central Plains”, *Xiju zhi jia* [Drama House], vol. 248 (08), pp. 69–70.
5. Liu, Li (2012), “Zhuang folk song: genre and style features”, Dissertation for the degree of Candidate of Art History, Saint-Petersburg Russian State Pelagic University named after A. I. Herzen, Saint-Petersburg, Russia.
6. Baike (2023), “Tong bai shan ge”, available at: <https://baike.sogou.com/v71611888.htm?fromTitle=%E6%A1%90%E6%9F%8F%E5%B1%B1%E6%AD%8C> (Accessed 14 April 2023).
7. Kamayev, A. F. (2020), *Narodnoye muzykal'noye tvorchestvo: uchebnoye posobiye* [Folk music: textbook], Lan, Planeta muzyki, Saint-Petersburg, Russia.

Информация об авторе

Ню Цзюньи — соискатель кафедры теории музыки

Information about the author

Niu Junyi — Postgraduate student of the Department of Music Theory

Статья поступила в редакцию 27.12.2023; одобрена после рецензирования 07.03.2024; принята к публикации 23.03.2024.

The article was submitted 27.12.2023; approved after reviewing 07.03.2024; accepted for publication 23.03.2024.

References

1. Baike (2022), “Shange”, available at: <https://baike.sogou.com/v64330011.htm> (Accessed 14 February 2022).
2. Baike (2022), “Five Sentences Folk Song”, available at: <https://baike.sogou.com/v66252962.htm?fromTitle=%E4%BA%94%E5%8F%A5%E5%AD%90%E5%B1%B1%E6%AD%8C> (Accessed 20 November 2022).
3. Li Shuyin (ed.) (1997), *Zhongguo minjian gequ jicheng* [Integration of Chinese Folk Songs], Xinhua Bookstore Beijing Publishing House, Beijing, China.