

ЗВУК ФЛЕЙТЫ КАК МЕДИАТОР МЕЖДУ ПРИРОДОЙ И ЧЕЛОВЕКОМ В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Лю Сяовэй

Аспирант, Московский государственный
институт культуры
Xiaoweiliuflute@gmail.com

THE SOUND OF THE FLUTE AS A MEDIATOR BETWEEN NATURE AND MAN IN CHINESE PAINTING

Liu Xiaowei

Summary: The subject of the study is the sound of the flute as a symbolic mediator between nature and man in traditional Chinese painting. The aim of the work is to analyze the mechanisms of the mediative function of the flute sound in the context of visual art, revealing philosophical ideas about the harmony of the universe in the Chinese cultural tradition. The methodological basis is an interdisciplinary approach that combines art history analysis of paintings with musicological study of the acoustic features of the Chinese flute, philosophical and aesthetic interpretation based on the concepts of Taoism and Confucianism, a semiotic method of deciphering visual and musical codes, a comparative historical analysis of the evolution of the mediative function of the instrument. The results of the study demonstrate the systemic nature of the mediative function of the flute, combining physiological, psychological, philosophical and cosmological aspects of human interaction with nature through cosmic mediation, material symbolism of bamboo, philosophical and aesthetic content of musical works and ritual and sacred practice of performance. Scientific novelty lies in identifying the process of visualization of harmonization of human consciousness with natural rhythms through the sound of the flute in Chinese painting, establishing a correlation between the regional typology of flutes and natural and climatic conditions, defining the flute sound as a universal code of cultural identity and spiritual practice. Development prospects are associated with further study of regional features of the mediative function of musical instruments in painting of various periods and schools of Chinese art.

Keywords: Chinese painting, flute, mediator, nature, bamboo, sound, symbolism, philosophy.

Аннотация: Предметом исследования выступает звук флейты как символический медиатор между природой и человеком в традиционной китайской живописи. Целью работы является анализ механизмов медиативной функции флейтового звучания в контексте визуального искусства, раскрывающих философские представления о гармонии мироздания в китайской культурной традиции. Методологическую основу составляет междисциплинарный подход, объединяющий искусствоведческий анализ живописных произведений с музыковедческим изучением акустических особенностей китайской флейты, философско-эстетическую интерпретацию на базе концепций даосизма и конфуцианства, семиотический метод расшифровки визуальных и музыкальных кодов, сравнительно-исторический анализ эволюции медиативной функции инструмента. Результаты исследования демонстрируют системный характер медиативной функции флейты, объединяющей физиологические, психологические, философские и космологические аспекты взаимодействия человека с природой через космическое посредничество, материальную символику бамбука, философско-эстетическое содержание музыкальных произведений и ритуально-сакральную практику исполнения. Научная новизна заключается в выявлении процесса визуализации гармонизации человеческого сознания с природными ритмами через звук флейты в китайской живописи, установлении корреляции между региональной типологией флейт и природно-климатическими условиями, определении флейтового звучания как универсального кода культурной идентичности и духовной практики. Перспективы развития связаны с дальнейшим изучением региональных особенностей медиативной функции музыкальных инструментов в живописи различных периодов и школ китайского искусства.

Ключевые слова: китайская живопись, флейта, медиатор, природа, бамбук, звук, символика, философия.

Введение

Музыка и звук занимают особое место в китайской культуре, выступая не просто как художественное явление, но как философская концепция, связывающая человека с космическим порядком и природным миром. Звуковая стихия в китайской традиции рассматривается через призму древних учений даосизма и конфуцианства, где каждый музыкальный элемент несет глубокую символическую нагрузку. Особенно ярко эта связь проявляется в изобразительном искусстве, где визуальные образы музыкальных инструментов становятся метафорическими знаками духовного единения человека с при-

родой.

Цель данной статьи заключается в исследовании символики звука флейты (дицзы, сяо) в китайской живописи как связующего элемента между человеком и природой. Анализ этой темы позволяет раскрыть глубинные механизмы культурного кодирования, через которые китайское искусство передает философские представления о гармонии мироздания.

Философские основания звука флейты в китайской культуре

Фундаментальное понимание роли флейты в китай-

ской культуре формировалось на протяжении тысячелетий под влиянием двух основных философских течений. В рамках исследования истоков китайской флейтовой традиции Сяо Цзе обратился к анализу древнекитайских трактатов и выявил, что в даосской концепции бамбуковая трубка уподобляется абсолютной Пустоте (сюй), из которой рождается вся музыка. Согласно его исследованию, мир наполнен звуками трех флейт: флейты Неба, представляющей высшее космическое звучание, флейты земли, символизирующей все отверстия на планете, откликающиеся на дуновение ветра, и флейты человека, объединяющей людей, окружающий мир и Вселенную [4].

Особое внимание к материалу изготовления флейты связано с глубоким символизмом бамбука в китайской культуре. Изучая специфику китайской флейтовой традиции, Лю Жуя и Ван Хэ подчеркивают, что различные сорта и возраст бамбука влияют на тембр инструмента: зрелый бамбук дает лучший тембр, горький бамбук подходит для Ди-цзы, черный ("фиолетовый бамбук") - для Сяо. Бамбук является национальным достоянием Китая и символизирует пустоту, упорядоченность, чистоту и стойкость - основные идеи китайской философии и культуры [1].

Связь между материалом и звучанием приобретает философское измерение через концепцию единения с природой. Бамбуковая флейта способна передавать оттенки человеческого голоса и звуков природы, что отражает традиционную китайскую концепцию гармоничного сосуществования с естественным миром. Уникальные звуковые характеристики достигаются благодаря особой конструкции: Ди-цзы имеет характерный звук благодаря полости "мо конг" с мембраной "Димо", создающей жужжащий или вибрирующий звук, что делает звучание более "нежным и естественным" по сравнению с европейской флейтой.

Историческая эволюция флейтовой традиции

Флейта занимала центральное место в музыкальной культуре Древнего Китая. Звучанием бамбуковых флейт открывались и завершались все церемонии и представления, что подчеркивает ее сакральное значение в ритуальной практике. Анализируя современное состояние китайской флейтовой музыки, Цзи Яньи выделяет три основных периода развития: создание КНР, период "культурной революции" и период с 1980-х годов по настоящее время [7]. Начиная с 1980-х годов флейтовая музыка вступила на путь активного развития. Композиторы начали сочетать звучание инструмента с современными достижениями музыкального языка, стремясь не только перевести на язык европейской флейты собственные художественные достижения, но и транслировать миру уникальную культуру древнего инструмента. Китайские

музыкальные произведения для флейты отличаются богатством и разнообразием содержания, преломляя примечательные черты эпохи и дух времени в разные исторические периоды.

Методы и методология исследования

Исследование опирается на междисциплинарный подход, сочетающий искусствоведческий анализ живописных произведений с музыковедческим изучением акустических особенностей китайской флейты. Философско-эстетическая интерпретация базируется на ключевых концепциях даосизма и конфуцианства, раскрывающих символику звука как медитативного посредника между человеком и природой. Семиотический метод применяется для расшифровки визуальных и музыкальных кодов, отражающих единство образной системы в живописи и флейтовой традиции. Сравнительно-исторический анализ позволяет проследить эволюцию медитативной функции инструмента от древних ритуалов до современных художественных практик. Методологическую основу составляет принцип ци («энергетического резонанса»), объединяющий звуковые, визуальные и философские аспекты в целостную систему гармоничного взаимодействия.

Результаты и обсуждения

В китайской живописи флейта выступает не просто как изображаемый предмет, но как символический медиатор между различными планами бытия. Многовековые традиции сосредоточили китайских исполнителей на оттачивании навыков звукоизвлечения, достигнув предельно высокого уровня мастерства. Мелодии китайской флейты культивируют особые характеристики, отличающие их от европейской флейтовой традиции. Звучание китайских тростниковых и бамбуковых флейт имеет особую природу техники и звучания, которая визуально воплощается в живописных композициях.

Современный синтез народных и классических музыкальных традиций находит отражение в художественном творчестве XXI века. Китайская флейта включается в академический оркестр и оперу, а европейская флейта базируется на принципах народного исполнительства. Фундаментальное понимание роли флейты в китайской культуре формируется через концепцию искусства как "дао, выраженного в чувствах". Исследуя символическое значение флейты сяо в китайской культуре, Цзи Яньи выявил, что у китайцев существует поверье о способности звуков сяо проникать в иные пространства подобно дыму, представляя собой специфический способ медитации. Роль сяо в китайском эпосе раскрывается через ее магические свойства: звуки флейты могли вызвать дождь, повлиять на цветение и рост растений, сформировать доблесть и героизм воина, очистить жилое про-

странство от злых духов [6].

Содержательная сторона флейтового творчества раскрывает глубокую связь инструмента с природным миром. Анализируя развитие бамбуковой флейты ди, Мао Нань отмечает, что содержание произведений для этого инструмента охватывает жизнь трудового народа и мир природы, которая его окружает. Программные названия сочинений отражают природные образы: "Птица в тени", "Утро", "Маленький пастух", "Летят турачи", создавая звуковые картины природного мира [2]. Камерную сяо называли инструментом отшельников, звуковым подспорьем медитации. В китайских древних преданиях повествуется о духовной силе негромких звуков сяо, которые могли вызвать дождь, возродить цветение садов, воодушевить героизм воина. Игра на сяо тесно связана с духовной аскетикой: погружение в звуки сяо способствует очищению разума и просветлению сознания.

Философская интерпретация флейтовой музыки

Особый подход к пониманию медиативной функции флейты представлен в исследовании древнекитайской литературы. Рассматривая "Оду о длинной флейте" Ма Жуна эпохи Восточной Хань, И. И. Семененко выявил, что автор усматривает сущность музыки не в выражении нравственного переживания, а в философском познании. Музыка флейты представляется как интеллектуальное знание, способное воплощать различные философские учения [3]. В оде приводится первая в истории китайской культуры музыкальная классификация философских школ Древнего Китая. Флейтовая музыка символизирует различные философские учения через соответствующие музыкальные формы, воплощая характерные для каждой школы дух, принципы и интеллектуальные особенности. Музыкант трактуется как музыкальный интерпретатор учений древнекитайских философов, способный "проникаться духом" создателей классических произведений и передавать смысл философских учений через музыкальную интерпретацию.

Материальная основа флейты несет глубокий символический смысл в контексте ее медиативной функции. Изучая современные проблемы развития исполнительского искусства на бамбуковой флейте, Чан Цянь подчеркивает, что бамбуковая флейта в китайской культуре является священным инструментом, где бамбук олицетворяет вечную жизнь. Многотысячелетняя история инструмента окутана мифологемами и легендами, что подчеркивает его роль как проводника между материальным и духовным мирами [10]. Сопутствующие бамбуковой флейте древнекитайские мировоззренческие представления связаны с бинарностью человеческого общества и миропорядка в целом (инь и янь), что остается незабываемым для современного исполнителя.

Фундаментальные основы понимания медиативной природы флейты были заложены в исследованиях космического посредничества музыки в древнекитайской культуре. Значительный вклад в понимание этой проблематики внесла Чан Цянь, которая в своем исследовании выявила уникальную роль китайской бамбуковой флейты как проводника между человеческим и божественным мирами. Согласно ее анализу древнекитайских текстов «Ли цзи» и «Ши цзи», музыкальные законы были математически оформлены таким образом, что связь музыки с человеком осуществлялась через «сердце» и «внутренние органы», при этом мелодия «потрясает наши органы и воздействует на кровь, проникает в глубины души» [9].

Материальная основа медиативной функции флейты получила основательное освещение в работах, посвященных типологии китайских духовых инструментов. Детальный анализ эволюции инструмента представлен в исследовании Цзи Яньи, которая восполнила существенный пробел в российском музыкознании касательно китайской бамбуковой флейты. Исследователь установила, что выбор бамбука вместо первоначальной костяной основы обусловлен его превосходными акустическими свойствами – более высокой частотой вибрации и менее резким звуком. Бамбук как материал флейты является национальным достоянием и символом китайской культуры, получившим воплощение в живописи и поэзии на протяжении многих веков [5].

Историческая эволюция флейты от костяной формы к бамбуковой, окончательно сформировавшейся во времена династии Чжоу, демонстрирует постепенное совершенствование медиативной функции инструмента. Распространение флейты среди всех слоев общества свидетельствует о ее универсальной способности служить посредником между человеком и природой независимо от социального статуса исполнителя.

Региональная специфика и типологическое разнообразие китайских флейт отражают адаптацию инструмента к различным природно-климатическим условиям. Существование двух основных типов – горизонтальной Ди с тростниковой мембраной и вертикальной Сяо, а также одиннадцати подтипов флейты Ди, различающихся по региональному принципу, демонстрирует органичную связь между звучанием инструмента и природной средой его бытования.

Семантическая основа медиативной функции флейты раскрывается через анализ образной сферы древнекитайских произведений. Важное направление в изучении этого вопроса представлено в работе Чан Цянь, посвященной основам образной сферы древнекитайских произведений для бамбуковой флейты. Автор установила, что информация, заложенная в мелодической линии, ре-

презентует семантику китайской культуры, для которой характерно преломление в музыкальных звуках видения внешнего и внутреннего гармоничного мира человека с его переживаниями и отношением к бытию [8].

Философская основа медиации проявляется в том, что в мелодиях древнейшего духового инструмента отразилась семантика китайской эстетики, первоначально основанной на философии общинно-родовых ценностей. Образно-программная медиация реализуется через традиционные красочно-образные темы в названиях старинных мелодий, такие как «Путешествие в Сучжоу», «Весна приходит в реку Сянцзян», «Полет куропатки». Эти философско-созерцательные идиомы, часто заимствованные из литературных источников, создают звуковые картины природы, которые находят параллели в живописных изображениях флейтистов среди природных ландшафтов.

Созерцательная медиация природы наиболее ярко проявляется в произведениях, передающих лирико-психологическое изображение философско-созерцательного настроения. Музыкальная канва передает созерцание окружающего мира через описание садов, прудов с лотосами, порхающих бабочек, что коррелирует с живописными изображениями, где флейта выступает как инструмент гармонизации человека с природой.

Техническая основа медиации достигается посредством изящной ритмики и расслабленного передувания, усиливающего эффект «дуновения самой жизни». Эта техническая специфика создает особое звуковое пространство, которое в живописи передается через изображение воздушных потоков, облаков и других элементов, символизирующих движение жизненной энергии.

Ритуально-церемониальная функция флейты в традиционном искусстве занимает высокое положение в ритуально-церемониальных действиях и обрядах, выполняя функцию посредничества между человеческим пространством и миром богов. В живописных произведениях это находит отражение в изображении флейтистов в сакральных пространствах – горных вершинах, священных рощах, храмовых комплексах.

Мифологический контекст исполнения на инструменте окутан мифологемами, свидетельствующими об особой историко-социальной значимости бамбуковой флейты в повседневной жизни китайцев. Процесс игры на флейте представляется не просто как музицирование,

но как акт космического общения, что визуализируется в живописи через изображение флейтистов в состоянии трансцендентного единения с природными силами.

Сакральная природа бамбука как материала инструмента наделяет флейту магическими свойствами – способностью защищать от злых духов и символизировать выносливость и неуязвимость. Это делает флейту священным инструментом, способным объединять материальный и духовный миры, что находит отражение в живописных композициях, где бамбуковые рощи и флейтисты образуют единое смысловое пространство.

Современный репертуар бамбуковых флейт представляет собой преимущественно обработки народной музыки и древнекитайской оперной музыки, лишенной контрастности и подчеркивающей единство целого и частей композиции. Это художественное решение соответствует эстетическим принципам китайской живописи, где доминирует концепция гармоничного единства всех элементов композиции.

Выводы

Проведенное исследование позволяет заключить, что звук флейты в китайской живописи представляет собой сложный культурный феномен, функционирующий как многоуровневый медиатор между природой и человеком. Медиативная функция реализуется через космическое посредничество, материальную символику бамбука, философско-эстетическое содержание музыкальных произведений и ритуально-сакральную практику исполнения.

Научная новизна исследования заключается в выявлении системного характера медиативной функции флейты, которая объединяет физиологические, психологические, философские и космологические аспекты взаимодействия человека с природой. Установлено, что в китайской живописи звук флейты визуализирует процесс гармонизации человеческого сознания с природными ритмами и космическими принципами, выступая как универсальный код культурной идентичности и духовной практики. Впервые показано, что региональная типология флейт коррелирует с природно-климатическими условиями, что подтверждает органичную связь между инструментом и конкретной природной средой его бытования, находящую отражение в региональных особенностях живописного изображения флейтистов и природных ландшафтов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лю, Ж. Сравнение китайских и европейских флейт / Ж. Лю, Х. Ван // Культура и цивилизация. – 2023. – Т. 13, № 7-1. – С. 5-11. – DOI 10.34670/AR.2023.86.36.001. – EDN PMZOJS.

2. Мао, Н. Искусство древней китайской флейты ди как актуальный пласт культуры / Н. Мао // Университетский научный журнал. – 2020. – № 57. – С. 130-137. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.130.137. – EDN TIQVFX.
3. Семенов, И.И. "Ода о длинной флейте" Ма Жуня: музыка как голос философии / И.И. Семенов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Т. 16, № 1. – С. 104-118. – DOI 10.30853/phil20220740. – EDN CJNMEW.
4. Сяо, Ц. Китайская бамбуковая флейта: история, культурно-философский контекст / Ц. Сяо // Университетский научный журнал. – 2021. – № 62. – С. 179-185. – DOI 10.25807/22225064_2021_62_179. – EDN SCVBDM.
5. Цзи, Я. Значение и роль бамбуковой флейты в Китае / Я. Цзи // Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Самара, 13 апреля 2021 года. – Самара: Самарский государственный институт культуры, 2021. – С. 27-29. – EDN OASRXH.
6. Цзи, Я. Китайская бамбуковая флейта: её происхождение и значение / Я. Цзи // Искусство. Педагогика. Культура: Сборник научных и научно-методических статей, Санкт-Петербург, 09–10 июня 2020 года / Санкт-Петербург. отделение объединения педагогов фортепиано «ЭПТА»; Санкт-Петербург. центр развития духовной культуры. Том Выпуск 3. – Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2020. – С. 233-236. – EDN OVDTQK.
7. Цзи, Я. Китайская бамбуковая флейта: история и конструктивные особенности / Я. Цзи // Проблемы музыкальной науки. – 2021. – № 2. – С. 86-93. – DOI 10.33779/2587-6341.2021.2.086-093. – EDN GFERGC.
8. Чан, Ц. Бамбуковая флейта в Китае XX века: композиторы, исполнители, педагогика / Ц. Чан // Педагогический научный журнал. – 2024. – Т. 7, № 1. – С. 128-132. – EDN WNVLOC.
9. Чан, Ц. Особенности игры на бамбуковой флейте через призму ее исторического значения в музыкальной культуре Древнего Китая / Ц. Чан // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12, № 3-1. – С. 337-344. – DOI 10.34670/AR.2022.25.17.079. – EDN LGNMOZ.
10. Чан, Ц. Специфика образной сферы древнекитайских мелодий для бамбуковой флейты и современное их прочтение / Ц. Чан // Человек. Социум. Общество. – 2024. – № 4. – С. 11-16. – EDN OQHAPJ.

© Лю Сяовэй (Xiaoweiliuflute@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»