

Цуй Сянь
(перевод и комментарии Пэн Чэна)

Введение в китайскую традиционную теорию музыки

Аннотация:

Излагается китайская традиционная теория музыки, начальные сведения о которой относятся к середине I тысячелетия до н. э. В основе китайской ладовой системы пять звуков — *гун, шан, зюэ, чжи, юй* (пентатоника) и два добавочных звука (бяньшен) — *бянь-чжи* и *бянь-гун* (септатоника). С привлечением множества письменных источников прослеживается история записи пяти звуков, а также связи традиционной китайской теории с древнекитайским музыкальным инструментарием. Китайская ладовая теория востребована до нашего времени.

Ключевые слова: пентатоника; звуки *гун, шан, зюэ, чжи, юй*; септатоника; *гунчэ*-нотация; система *Фу-Цзэн*.

Cui Xian
(translation and commentary of Peng Chen)

Introduction to Chinese traditional music theory

Abstract:

We present Chinese traditional music theory, initial details of which belong to the middle of I millennium BC. At the heart of the Chinese five-modal system of sounds — *gong, shang, zhuo, zhi, yu* (pentatonic) and two additional sounds (bianshen) — *bian-zhi* and *bian-gun* (septatonic). History of the five sounds recording is traced on the basis of various written sources, as well as links of the theory of traditional Chinese ancient music to Chinese musical instruments. Chinese modal theory is of demand in our times.

Keywords: pentatonic; sounds *gong, shang, zhuo, zhi, yu*; septatonic; *gunche*-notation; *Fu Tseng* system.

В китайской традиционной теории музыки пентатоника объясняется пятью звуками: *гун, шан, зюэ, чжи, юй*, а септатоника — семью: *гун, шан, зюэ, бянь-чжи, чжи, юй, бянь-гун*. Так появилась теория о *чжэншэн* (正声, основные звуки) и *бяньшэн* (变声, изменчивые звуки, «изменщики»). Эта теория была изложена в книгах V века до н. э. и существует до нашего времени (примерно 2500 лет).

I. История записи «пяти звуков»

В книге «Гуаньзы» (管子) записана теория ученого Гуань чжуна (? — 645 г. до н. э.) и его школы «Зися», сама книга появилась в период Чжаньго (475—221 г. до н. э.) и последующих династий Цинь и Хань. В книге приводятся названия и отношения пяти звуков. Например, в «Гуаньзы. Ди-юань» (管子·地员) на старинном китайском языке говорится о системе строя «трехсекционности с увеличением и уменьшением»¹.

Если звук *гун* обозначить числом 81, то низкий звук *чжи* получается следующим методом: к числу *гун* добавляется его треть [81 + (81÷3) = 108]. Звук *шан* — от числа *чжи* отнять его треть [108 — (108÷3) = 72]. Число *юй* получается так: к числу *шан* добавляется его треть [72 + (72÷3) = 96]. Число *зюэ* — 96 — (96÷3) = 64 (см.: таблица 1, пример 1).

В книге «Гуо-юй. Чжоу-юйся» («国语·周语下», «Речь царств. Речь Чжоу — 2»), в которой записаны высказывания периода Чуныцой (770—476 г. до н. э.), говорится о том, что «*гун* есть главный из звуков» (夫宫, 音之主也), то есть звук *гун* имеет самый важный статус в ладу. Это совпадает с характером древней и современной китайской традиционной музыки.

Сыма Цянь (II в. до н. э.) династии Западного Хань в книге «Шызи. Люй-шу» («史记·律书», «Записи истории. Закон») указывал, что «звуки начинаются с *гун*, заканчиваются *зюэ*» (音始于宫, 穷于角). Это и есть порядок пяти звуков по квинтовому соотношению.

В написанной в I в. н. э. книге «Ханьшу. Люйличжи» («汉书·律历志», «Книга Хань. Музыкальный строй и календарь») пять звуков связываются с названиями расположений строев: «если считать *гун* звуком *хуан-чжун*, то *тай-цзю*, *гу-сянь*, *лин-чжун*, *нань-люй* являются *чжэньшэнь* (основными звуками)» (黄钟为宫, 则太簇、姑洗、林钟、南吕皆以正声应), то есть они имеют значение основных звуков лада. Таким образом, в названном источнике впервые появляется понятие *чжэньшэнь*.

Во времена династии Сун (960—1279 г.) Шэнь Куо в пятом томе² «Мэнсибитань» («梦溪笔谈», букв. «Сонно-ручейное эссе»³) уточнил, что по высоте звуки располагаются на пяти ступенях. Главным из них он называет *гун*, вторым — *шан*, третьим — *зюэ*, четвертым — *чжи*, пятым — *юй*. Их названия можно изменять, но порядок очередности остается неизменным, что совпадает с современной теорией лада (см.: таблица 2, пример 2).

Таблица 1

音级 ступени	徵 чжи	羽 юй	宫 гун	商 шан	角 зюэ
律数 числа строев	108	96	81	72	64
序号 последовательность	2	4	1	3	5

1

弦名: 宫 商 角 徵 羽 少宫 少商

音高: $\overline{\text{e}}$ o o e o o e

《管子》: 徵 羽 宫 商 角

108 96 81 76 64

正调: 徵 羽 宫 商 角 (少徵 少羽)

Таблица 2

序号	1	2	3	4	5
последовательность					
音级	宫	商	角	徵	羽
ступени	гун	шан	зюэ	чжи	юй

В древнем Китае теория «пяти звуков» (то есть *чжэньшэн*) излагалась кратко, позднее она была дополнена, однако ее толкование в разные периоды истории не менялось.

II. История записи «семи звуков»

Сведения о «семи звуках» (*цзишэн*) в Китае появились не позже теории «пяти звуков» (*ушэн*). Со временем они постепенно детализировались.

1. Теория «семи звуков» (династия Чжоу 1045—221 г. до н. э.)

В книге «Гуо-юй. Чжоу-юйся» («Речь царств. Речь Чжоу — 2») говорится о том, что в 522 г. до н. э. Чжоу Зин Ван спросил Лин Чжоу Зю: «Что такое семь звуков?» Лин Чжоу Зю ответил, что это как семь разных групп звезд на небе (в древнем Китае небо делилось на четыре части, в каждой из которых было семь групп звезд. — П. Ч.). Из изречения «гун есть главный из звуков» становится ясно, что среди звуков — *гун*, *шан*, *зюэ*, *чжи*, *юй*, *бянь-гун* и *бянь-чжи* — *гун* является главной ступенью (自鹑及駟, 七列也, 南北之揆, 七同也。凡神人以数合之, 以声昭之, 数合声和, 然后可同也, 故以七同其数, 而以律和其声, 于是乎有七律).

2. Теория ушэн (五声, 5 основных звуков) и эрбянь (二变, два переменных) (династия Тан (618—907 гг.))

В написанной в 636 г. книге Вэй Чжэна (魏征, составитель) «Суйшу. Иньюэчжи» («Суйш. Музыка») говорится, что если бы в музыке не использовались два до-

полнительных звука, то было бы, по аналогии с временами года, — как без лета и зимы. Значит, им нельзя отсутствовать (имеются в виду ладовые ступени. — П. Ч.) (今若不以二变为调曲, 则是冬夏声阙, 四时不备).

В книге «Гундянь. Юэсань» («Тунди. Юэсань», «Музыка — 3») Ду Ю (杜佑, 735—812 гг.) писал, что до династии Инь (1600—1046 г. до н. э.) была только пентатоника, *бяньшэн* дополнили пентатонику во времена династии Чжоу, в результате чего получилась септатоника. Как было отмечено, первая запись о септатонике в китайской ладовой теории — в книге «Гуо-юй. Чжоу-юйся» («Речь царств. Речь Чжоу — 2»). В книге уточняется, что пять звуков — *чжэньшэн* — основные, а два звука — *бяньшэн* — переменные (自殷以前, 但有五音, 此二者, 自周以来加文、武二声, 谓之为七音。五声为正, 二声为变). В книге «Юэшуяолу» (乐书要录, «Записи о музыке»)⁴ говорится, что септатоника возникла не искусственно, а существует в природе. Без этих двух дополнительных звуков музыка не получается. Они являются украшением и «приправой» для пяти основных звуков (夫七声者, 兆於冥昧, 出於自然, 理乃天生, 匪由人造... 未有不用变声能成音调者也。故知二变者, 宫祉之润色, 五音之盐梅也。变声之充实五音, 亦犹晕色之发挥五彩).

3. Теория семи иероглифов гунчэ-нотации (династия Сун (960—1276 г.))

В гунчэ-нотации данного периода *чжэньшэн* и *бяньшэн* отличаются по записи: предлага-

ется запись музыки семью иероглифами — хэ (合), сы (四), и (乙), шан (上)⁵, чэ (尺), гун (工)⁶, фань (凡).

Обычно *и* и *фань* часто изменяются по высоте; *хэ*, *сы*, *шан*, *чэ*, *гун* — более стабильные, из них три иероглифа — *хэ*, *шан*, *чэ* — почти не меняются, являясь самыми стабильными. В нотации изменения звуков *и* и *фань* не отражаются, но в исполнении у каждого из них возможны высокий и низкий варианты.

Рассмотрим на примере *C-dur*: высокий *и* является звуком *си*, низкий *и* — это *си-бемоль*; высокий *фань* — это *фа-диез*, низкий *фань* — это *фа*. Они свободно меняются исполнителями в процессе игры. Данная специфика *гунчэ*-нотации отображена в таблице 3.

Сложившаяся во время династии Сун *гунчэ*-нотация используется и в наше время. Записанные в этой системе ноты оперы «Куньшань» (Сицуй), а также музыка разных районов демонстрируют сохранность тысячелетней китайской традиции.

III. Отношения между исторической теорией и традиционной музыкой

1. «Гуаньзы» и гуцинь

Гуцинь (古琴) — трехтысячелетний древнекитайский музыкальный инструмент, на котором играют и в наши дни. Первоначально *гуцинь* имел пять струн, позже он стал се-

миструнным. Основная настройка (*чжэндяо*) инструмента представлена в примере 3⁷.

Соотношения звуков подтверждаются надписью на наборе бронзовых колоколов правителя царства Цзэн, маркиза И (? — 433 г. до н. э.): «Цзэн-хоу-и бяньчжоу» — и самим расположением звуков колоколов, которые в последние 2400 лет не изменялись.

2. Основная и модулированная настройки гуциня

Основная настройка *гуциня* определяется порядком *чжи* — *юй* — *гун* — *шан* — *зюэ*⁸. Существуют также модулированные настройки:

- *мань-сань* — «медленная третья» — понижение третьей струны на полутон,
- *мань-и* — «медленная первая» — понижение первой струны на полутон,
- *зинь-у* — «тугая пятая» — повышение пятой струны на полутон,
- *зинь-эр-у* — «тугие вторая и пятая» — повышение второй и пятой струн на полутон.

Таким образом, получается девятиступенный звукоряд, состоящий из основных и дополнительных звуков. Отношения звуков в квинтовой цепи показаны в таблице 4.

Данный «девятиступенный звукоряд» упоминается в книге «Зуочжуань. Двадцатый год Чжаогун (左传·昭公二十年)» (522 г. до н. э.). Бывшие правители соотносили вкусы и звуки,

Таблица 3

音名 звук	C	D	E	F/F [#]	G	A	bB/B	(C)
工尺谱字 Иероглифы гунчэ-нотации	上	尺	工	凡	六	五	乙	(上)
音级名称 Названия ступеней	宫	商	角	(变声)	徵	羽	(变声)	(宫)
	гун	шан	юэ	(бянь-пэнь)	чжи	юй	(бянь-пэнь)	гун

3

弦序: 1 2 3 4 5

音高: \bar{G} \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}

音级: 徵 羽 宫 商 角

律数: 108 96 81 72 64

благодаря чему получали спокойное настроение и положительный режим. Звуки как вкусы — с первого по девятый: *ци* (воздух), *ти* (тело), *лэй* (род), *у* (вещь), *шэн* (тон), *люй* (строй), *инь* (звук), *фэн* (ветер), *гэ* (песня). Буквально здесь говорится о разных предметах, значение которых непонятно⁹. Противоположности — чистый и мутный, маленький и большой, краткий и длинный, медленный и быстрый, грустный и веселый, твердый и мягкий, поздний и ранний, высокий и низкий, выходящий и входящий, частый и редкий — взаимодействуют (先王之济五味, 和五声也。以平其心, 成其政也。声亦如味: 一气, 二体, 三类, 四物, 五声, 六律, 七音, 八风, 九歌, 以相成也。清浊小大, 短长疾徐, 哀乐刚柔, 迟速高下, 出入周疏, 以相济也).

В «Зуочжуань. Двадцать пятый год Чжао-гун» (517 г. до н. э.) объясняется, что Зи Тайшу встретился с Чжао Зяньзы: «...это девять *гэ* (песен), восемь *фун* (ветров), семь *инь* (звуков), шесть *люй* (строев) управляются пятью *шэн* (тонами)» (...为九歌、八风、七音、六律, 以奉五声). Это означает, что пять тонов являются основными в девятизвучковой системе, совпадающими с настройкой *гуциня* и, шире, с китайской традиционной музыкальной практикой (пример 4).

3. Теория музыки на цзэн-хоу-и бяньчжоу (曾侯乙编钟)

Цзэн-хоу-и бяньчжоу — крупный музыкальный инструмент (колокола), появившийся в

433 г. до н. э., состоящий из 65 колоколов (включая самый большой колокол — *да-юй*). Диапазон *бяньчжоу* — от *ля* контроктавы до *до* четвертой октавы (с *a₁* по *c⁴*), то есть более пяти октав.

Настройка *цзэн-хоу-и бяньчжоу* основана на двенадцатизвучной системе *фу-цзэн*. Система *фу-цзэн* образуется на основе *гун* — *чжи* — *шан* — *юй* (первые четыре звука. — П. Ч.) с их *фу* — звуками выше основных на большую терцию — и *Цзэн* — звуками ниже основных на большую терцию. Это совпадает с описанием в книге «Гуо-юй. Чжоу-юйся» («Речь царств. Речь Чжоу — 2»). В среднем регистре диапазона *бяньчжоу* настройка дается по полной двенадцатизвучковой системе. Расположения колоколов в разных группах напоминают о *чжэндяо* (основной настройке) *гуциня* (см. пример 5).

Приведем высотные характеристики звуков и названия колоколов во второй группе нижнего яруса (см. пример 6). Ниже даны названия звуков: *шан*, *вэй* (*гуй* — октавой ниже *зюэ*), *юй-цзэн*, *чжи*, *гун-цзэн*, *юй*, *чжи-зюэ*, *чжи-фу*, *гун*, *юй-зюэ*, *шан*, *чжи-цзэн*, *чжун-бо*, *юй-цзэн*, *шан-зюэ*, *би-бо* (или *си-бо*)¹⁰.

Далее представлены высотные характеристики звуков и названия колоколов в третьей группе среднего яруса (см. пример 7) — названия звуков *чжи*, *юй*, *чжи-зюэ*, *гун*, *юй-зюэ*, *шан*, *чжи-цзэн*, *гун-зюэ*, *шан-цзэн*, *чжи*, *юй*, *гун*, *шан*, *гун-зюэ*, *юй-цзэн*, *шан-зюэ*, *чжи*, *юй*, *шан-зэн*, *гун*.

В примере 8 даны высотные характеристики

Таблица 4

音级性质 природа ступеней	变声		正声					变声	
	биль-шэн		чжи-шэн					биль-шэн	
音级 ступени	清羽	清角	宫	徵	商	羽	角	变宫	变徵
唱名	шэн-юй	шэн-юэ	гун	чжэ	шан	юй	зюэ	биль-гун	биль-чжэ
названия звуков	bSi	Fa	Do	Sol	Re	La	Mi	Si	#Fa

4
弦序: 紧二 紧五 三 一 四 二 五 慢三 慢一

音级: 清羽 清角 宫 徵 商 羽 角 变宫 变徵
律数: 81 108 64 96 72

8

标音铭文: 商 宫角 羽曾 商角 徵 宫曾 羽 商曾 徵角 宫 羽角 商 徵曾 下角 羽曾 徵反 少羽 宫反 少商 角反 羽曾 徵反 羽 宫反

(注: 出土时*10号钟与11号钟位置互易。)

9

标音铭文: 商 宫角 羽曾 徵 宫曾 羽 徵角 宫 羽角 商 徵曾 下角 羽曾 徵反 少羽 宫反 少商 角反 羽曾 徵反 羽 宫反

10

标音铭文: 宫 商 徵曾 宫角 羽曾 商角 徵 宫曾 羽 商曾 徵角 宫 羽角 商 徵曾 宫角 羽曾 商角 徵 宫曾 羽 商曾 徵角 羽角 商曾

无钟之宫 黄钟之宫 太簇之宫 姑洗之宫 夹钟之宫 蕤宾之宫 夷则之宫 南吕之宫 无射之宫 应钟之宫

Примечания

- ¹ Об этом см.: Пэн Чэн. Ладовая система юнь-гун-дао и ее претворение в творчестве китайских композиторов XX века. — СПб.: Композитор, 2013.
- ² «Юэлюй» («乐律», «Музыкальный строй — 1»).
- ³ Источник по содержанию и структуре напоминает энциклопедию [Прим. — П. Ч.].
- ⁴ Т. 5, глава «Лунь эрбянь» (论二变义), о значении двух дополнительных звуков.
- ⁵ Это другой иероглиф по сравнению с 商 — шан-тон. В китайском языке достаточно много разных иероглифов, которые произносятся одинаково. — П. Ч.
- ⁶ Это другой иероглиф по сравнению с 宫 — гун-тон. — П. Ч.
- ⁷ Соотношения высоты звуков в настройке аналогичны указанным в таблице 1 и примере 1. — П. Ч.
- ⁸ Соотношения подобны соль-ля-до-ре-ми — пять струн с первой до пятой снизу вверх. — П. Ч.
- ⁹ Современные ученые считают, что на самом деле речь идет о звуках. — П. Ч.
- ¹⁰ В китайском языке бывают иероглифы, которые могут читаться по-разному, иногда могут отличаться и их значения. Существует несколько вариантов прочтения данного иероглифа с одинаковым значением: гун-цзэн, шан-цзэн, чжи-зюэ. — П. Ч.
- ¹¹ В текстах на русском языке встречается транскрипция у-шэ из-за неправильного понимания китайского старинного произношения второго иероглифа. — П. Ч.