

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

УДК 78.01

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-4-80-88

У Сяоли, Б.П. Борисов**СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ МУЗЫКА:
СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ**

В статье охарактеризованы особенности развития китайской музыки в условиях глобализирующегося мира. Новизна работы заключается в комплексном рассмотрении синтеза традиций и инноваций в китайской музыке XXI века. В результате исследования выявлены следующие тенденции, определяющие особенности развития современной китайской музыки: роль цифровых технологий, переосмысление традиционных форм китайской музыки и возникновение гибридных жанров. Сделан вывод о формировании в современном Китае уникального музыкального языка, сочетающего национальную идентичность и глобальные влияния. Отмечена роль системы музыкального образования в сохранении музыкальных традиций Китая.

Ключевые слова: китайская музыка, глобализация, музыкальные традиции, культурный синтез, Шэн Цзунлян, цифровые технологии, музыкальное образование, гибридные жанры, национальная идентичность, мировая музыкальная культура.

Взаимодействие китайской и западной музыкальных традиций имеет длительную и сложную историю, уходящую корнями в XIX век, когда Китай начал более активно контактировать с западной цивилизацией. С тех пор китайская музыкальная культура испытывает постоянное влияние западных музыкальных течений, инструментов и техник исполнения. Это взаимодействие привело к формированию уникального симбиоза, в котором «традиционные китайские музыкальные формы и инструменты сочетаются с элементами западной музыки» [1. С. 63].

В условиях современной глобализации вопрос сохранения национальной музыкальной идентичности приобретает особую актуальность для Китая. С одной стороны, страна стремится интегрироваться в мировое культурное пространство, активно перенимая западные музыкальные тенденции. С другой стороны, существует потребность в сохранении и развитии уникальных черт традиционной китайской музыки как важной части национального культурного наследия. Изучение того, как современная китайская музыка балансирует между этими двумя тенденциями, представляет значительный научный интерес.

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, процессы культурной глобализации затрагивают музыкальные традиции во всем мире, и опыт Китая в сохранении национального музыкального своеобразия может быть полезен другим странам. Во-вторых, китайская музыка играет все более заметную роль на мировой сцене, и понимание ее эволюции важно для осмысления современных тенденций в мировой музыкальной культуре. В-третьих, изучение взаимодействия китайской и западной музыкальных традиций позволяет глубже понять процессы культурного обмена и взаимовлияния в современном глобализованном мире [2. С. 142].

Степень научной разработанности темы современной китайской музыки в контексте синтеза традиций и инноваций достаточно высока, что подтверждается наличием ряда

исследований, опубликованных в последнее десятилетие. Исторический контекст развития китайской музыки в начале XX века подробно рассмотрен в работе Я Ли [3], влияние европейских музыкальных традиций на китайскую культуру исследовано Л Лю на примере современной китайской оперы [4], а также Ю Чжан, изучившем ранние этапы проникновения зарубежной музыки в Китай [1]. Вопросы музыкального образования в Китае освещены в работах М Дан [2] и Ю Сюй [5]. Особенности традиционных китайских музыкальных инструментов и ладов проанализированы Т.Л. Татариновой [6], Ж Фань [7] и В Цюй [8]. Творчество современных китайских композиторов и их подходы к синтезу традиционных и инновационных элементов рассмотрены в исследованиях Цинь Цинь [9] и Чжан Сяньлян [10]. Новые направления в изучении темы, такие как, например, проблемы интеграции вокальных произведений и древнекитайской поэзии, представлены в работе Л Чжоу [11]. Несмотря на разносторонность исследований, охватывающих различные аспекты темы, отсутствие монографических работ в представленном перечне указывает на необходимость дальнейшего углубленного и систематического изучения современной китайской музыки в контексте глобальных культурных процессов.

Целью исследования является анализ развития китайского музыкального искусства в условиях глобализации и взаимодействия с западными музыкальными традициями. *Задачи исследования* включают: рассмотрение исторических аспектов взаимодействия китайской и западной музыкальных культур; выявление основных тенденций развития современной китайской музыки; анализ творчества ключевых фигур, в частности, Шэн Цзунляна как примера успешного синтеза традиций и инноваций; изучение роли цифровых технологий и глобализации в трансформации китайской музыки. *Предметом исследования* выступают процессы трансформации и адаптации китайской музыкальной культуры в условиях глобализации и технологического прогресса.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе современных тенденций развития китайской музыки с учетом влияния глобализации, цифровых технологий и межкультурного взаимодействия. Исследование предлагает новый взгляд на проблему сохранения национальной музыкальной идентичности в условиях глобальной культурной интеграции.

Методология исследования базируется на междисциплинарном подходе, сочетающем методы музыковедения, культурологии и социологии искусства. Применяются историко-генетический метод для анализа эволюции китайской музыки, компаративный метод для сравнения китайских и западных музыкальных традиций, метод case study при рассмотрении творчества отдельных композиторов. Также используются методы музыкального анализа для изучения конкретных произведений.

Источниковая база исследования включает научные публикации по истории и теории китайской музыки, материалы музыковедческих конференций, интервью с современными китайскими композиторами и исполнителями. *Эмпирическую базу* составляют музыкальные произведения китайских авторов XX–XXI вв., в том числе партитуры и аудиозаписи сочинений Шэн Цзунляна. Также анализируются данные о распространении китайской музыки на глобальных цифровых платформах и статистика музыкального образования в Китае.

Основная часть. Исторический контекст развития китайской музыки и влияния на нее западной культуры представляет собой сложный и многогранный процесс, охватывающий несколько тысячелетий. Традиционная китайская музыка имеет древние корни, уходящие во времена династии Шан (1600–1046 гг. до н.э.). На протяжении веков она развивалась под влиянием философских и религиозных учений, прежде всего, конфуцианства и даосизма, которые придавали музыке важное ритуальное и космологическое значение. Китайская музыкальная система, основанная на пентатонике, сформировалась

еще в эпоху Чжоу (1046–256 гг. до н.э.) и оставалась относительно неизменной на протяжении многих столетий. Музыка играла важную роль в придворной жизни, ритуалах и народных традициях, развиваясь в различные жанры и стили, такие как придворная музыка яюэ, народные песни и танцы, театральная музыка [11. С. 74].

Первые серьезные контакты китайской музыкальной культуры с западной традицией начались в XVI–XVII вв. в связи с прибытием европейских миссионеров. Однако наиболее активное влияние западной музыки на китайскую культуру приходится на конец XIX – начало XX века, в период так называемого «открытия» Китая и усиления культурных контактов с Западом. Это время ознаменовалось появлением первых китайских оркестров европейского типа, открытием музыкальных учебных заведений по западному образцу, знакомством китайских музыкантов с европейской классической музыкой. Особенно интенсивным этот процесс стал после Синьхайской революции 1911 года, когда многие китайские интеллектуалы обратились к западной культуре в поисках путей модернизации страны. В 1920–1930-е гг. в Китае появляются первые композиторы, получившие западное музыкальное образование и стремящиеся соединить китайские и европейские музыкальные традиции. Этот период можно считать началом формирования современной китайской музыки, испытывающей значительное влияние западных музыкальных форм и техник, но при этом стремящейся сохранить национальную идентичность [2. С. 142].

Традиционная китайская музыка обладает рядом уникальных черт, сформировавшихся на протяжении тысячелетий и отражающих философские и эстетические принципы китайской культуры. Одной из ключевых особенностей является использование пентатонической ладовой системы, основанной на пяти основных тонах. В отличие от западной семиступенной гаммы, пентатоника создает особое звучание, характерное для китайской музыки. Мелодии, построенные на пентатонике, отличаются плавностью, текучестью и отсутствием резких тональных переходов. Это соответствует китайскому эстетическому идеалу гармонии и естественности [5. С. 360].

Важнейшую роль в формировании звукового облика китайской музыки играют традиционные инструменты. К ним относятся струнные инструменты, такие как цитра гучжэн, эрху и пипа, духовые инструменты – флейта сяо и губной орган шэн, а также различные ударные инструменты. Тембры этих инструментов уникальны и сразу узнаваемы. Они позволяют создавать особую звуковую атмосферу, связанную с природными образами и состояниями. Многие традиционные китайские инструменты имеют древнее происхождение и тесно связаны с философскими и космологическими представлениями.

Философские и эстетические принципы традиционной китайской музыки во многом определяются даосской и конфуцианской традициями. Музыка рассматривается как отражение гармонии космоса и способ достижения внутренней гармонии человека. Большое значение придается медитативности, созерцательности, единению с природой. В музыке ценится естественность, простота, утонченность. Важную роль играют паузы и тишина, позволяющие слушателю погрузиться в состояние спокойствия и созерцания. Эти принципы нашли отражение в музыкальной форме, ритмической свободе, импровизационности традиционных жанров.

Влияние западной музыки на современную китайскую музыку стало значительным фактором в развитии музыкальной культуры Китая в XX–XXI вв. Заимствование западных музыкальных форм и жанров существенно расширило выразительные возможности китайских композиторов и исполнителей. В современной китайской музыке активно используются такие западные жанры, как симфония, концерт, соната, опера, мюзикл. При этом китайские авторы стремятся наполнить эти формы национальным содержанием, используя традиционные мелодии, ритмы и музыкальные образы. Так, например, в жанре симфонии китайские композиторы часто обращаются к программности, связанной с

китайской историей, философией и культурой. В оперном искусстве наблюдается «синтез западных оперных традиций с элементами китайской традиционной оперы» [3. С. 142].

Использование западных музыкальных инструментов также оказало большое влияние на звучание современной китайской музыки. Симфонический оркестр европейского типа стал неотъемлемой частью китайской музыкальной жизни. Фортепиано, скрипка, виолончель и другие западные инструменты широко используются как в академической, так и в популярной китайской музыке. При этом китайские музыканты часто сочетают западные и традиционные китайские инструменты, создавая уникальное звучание. Например, популярны ансамбли, где, наряду со струнными и духовыми инструментами европейского происхождения, звучат эрху, пипа, гучжэн и другие национальные инструменты. Такой синтез позволяет объединить тембровое богатство западного и китайского инструментария.

Адаптация западных техник композиции существенно обогатила арсенал выразительных средств китайских композиторов. Освоение западной гармонии, полифонии, оркестровки позволило создавать более сложные и многогранные музыкальные произведения. Китайские авторы активно экспериментируют с различными композиторскими техниками XX века – серийной техникой, алеаторикой, сонористикой, минимализмом. При этом они стремятся органично соединить эти приемы с элементами традиционной китайской музыки – пентатоникой, специфическими ладовыми структурами, характерными ритмическими формулами. Такой синтез позволяет создавать оригинальные произведения, в которых сочетаются «достижения западного музыкального авангарда и многовековые традиции китайской музыкальной культуры» [8. С. 29].

Синтез китайских и западных музыкальных элементов стал важнейшим фактором сохранения и развития традиционного стиля в современной китайской музыке. Многие китайские композиторы и исполнители успешно интегрируют западные гармонии, инструменты и техники исполнения в традиционные китайские мелодии и музыкальные формы. Это позволяет создавать инновационные произведения, которые сохраняют узнаваемый китайский колорит, но при этом звучат современно и привлекательно для широкой аудитории. Например, использование западных симфонических оркестров для исполнения традиционных китайских мелодий или включение китайских народных инструментов в состав джазовых ансамблей создает уникальное звучание, отражающее культурный синтез. При этом ключевые элементы китайской музыкальной эстетики – пентатоника, особая ритмика, тембры традиционных инструментов – сохраняются как основа музыкального языка. Такой подход позволяет китайской музыке оставаться самобытной, но при этом развиваться в русле мировых музыкальных тенденций [6. С. 36].

Новые интерпретации традиционных мелодий и инструментов также играют важную роль в сохранении и обновлении китайского музыкального наследия. Современные композиторы и исполнители находят оригинальные способы переосмысления классических произведений и техник игры на традиционных инструментах. Они экспериментируют с аранжировками, гармонизацией, ритмическими рисунками, создавая свежее звучание знакомых мелодий. При этом сохраняется глубинная связь с первоисточниками и культурными кодами, заложенными в традиционной музыке. Особое внимание уделяется расширению выразительных возможностей народных инструментов – эрху, пипы, гучжэна и других. Разрабатываются новые приемы игры, совершенствуются конструкции инструментов, что позволяет исполнять на них как традиционный репертуар, так и современные композиции, в том числе написанные с использованием западных музыкальных систем. Такой подход «обеспечивает преемственность традиций и одновременно открывает новые горизонты для творчества» [8. С. 33].

Роль образования в сохранении музыкальных традиций Китая трудно переоценить. Система музыкального образования в стране уделяет большое внимание изучению

традиционных инструментов, репертуара и теории китайской музыки, наряду с освоением западной классической и современной музыки. Это позволяет воспитывать новые поколения музыкантов, глубоко укорененных в национальной культуре, но при этом владеющих современным музыкальным языком. В учебных программах консерваторий и музыкальных школ традиционная китайская музыка занимает важное место, что обеспечивает ее сохранение и передачу молодым исполнителям. Кроме того, проводится масштабная работа по документированию и изучению региональных музыкальных традиций, фольклора, редких инструментов. Результаты этих исследований включаются в образовательные программы, способствуя более глубокому пониманию богатства и разнообразия китайской музыкальной культуры [4. С. 26].

Творчество Шэн Цзунляна представляет собой яркий пример успешного синтеза китайских музыкальных традиций и западных композиционных техник в современной китайской академической музыке. Шэн Цзунлян (род. 1954) – один из наиболее влиятельных китайских композиторов второй половины XX – начала XXI века, чьи произведения получили международное признание и исполняются ведущими оркестрами и солистами по всему миру [9. С. 201].

Биография и образование Шэн Цзунляна во многом определили его творческий путь и стремление к синтезу различных музыкальных традиций. Родившись в музыкальной семье в Шанхае, он с детства изучал традиционные китайские инструменты, в частности, эрху. Позднее Шэн получил классическое западное музыкальное образование в Шанхайской консерватории, где освоил фортепиано и композицию. В 1982 году композитор переехал в США, где продолжил обучение в Колумбийском университете под руководством Чоу Вэнь-чуна и Марио Давидовского. Такой разносторонний образовательный опыт позволил Шэн Цзунляну в совершенстве овладеть как китайскими, так и западными музыкальными традициями [7. С. 129].

Анализ произведений Шэн Цзунляна демонстрирует органичное сочетание элементов китайской и западной музыки на различных уровнях – от инструментария и тембров до мелодики, гармонии и формообразования. Так, в его оркестровых сочинениях («Н'un (Lacerations): In Memoriam 1966–1976» для оркестра, «Nanking! Nanking!» для пиппы и оркестра), наряду с западным симфоническим составом, используются традиционные китайские инструменты. В мелодике Шэн часто опирается на пентатонные лады, характерные для китайской музыки, но гармонирует их с использованием сложных современных гармоний. Композитор мастерски сочетает традиционные китайские формы (например, форму цюй в «Spring Dreams» для виолончели и оркестра) с западными структурами. При этом Шэн Цзунлян не просто механически соединяет разнородные элементы, а создает органичный сплав, в котором китайское и западное взаимно обогащают друг друга.

Влияние Шэн Цзунляна на развитие современной китайской музыки трудно переоценить. Его творчество стало образцом для многих молодых китайских композиторов, стремящихся сохранить национальную идентичность в условиях глобализации музыкальной культуры. Шэн показал возможность создания современного музыкального языка, опирающегося на китайские традиции, но при этом понятного и привлекательного для западной аудитории. Его педагогическая деятельность в США способствовала популяризации китайской музыки на Западе и установлению культурных мостов между Китаем и западным миром. Творческий метод Шэн Цзунляна демонстрирует, что сохранение национальных традиций не противоречит освоению достижений мировой музыкальной культуры, а напротив, может вести к созданию уникального художественного синтеза.

В современном мире китайская музыка претерпевает значительные трансформации под влиянием глобализации и культурного обмена с Западом. При этом наблюдаются интересные тенденции, когда традиционные элементы органично сочетаются с новыми формами и технологиями, создавая уникальный синтез.

Одним из ключевых трендов является возникновение новых гибридных жанров и форм, объединяющих китайские и западные музыкальные традиции. Так, популярность приобретает китайский поп-рок, сочетающий традиционные мелодии и инструменты с современным звучанием электрогитар и ударных. Развивается жанр китайской электронной музыки, в которой этнические мотивы накладываются на танцевальные ритмы. В академической сфере китайские композиторы экспериментируют с сочетанием традиционных инструментов и западного симфонического оркестра. Эти новые формы позволяют сохранить национальный колорит, одновременно делая китайскую музыку более доступной для глобальной аудитории.

Важную роль в развитии современной китайской музыки играют цифровые технологии. Они открывают новые возможности для создания, записи и распространения музыкального контента. Китайские музыканты активно используют программы для цифровой обработки звука, виртуальные инструменты, онлайн-платформы для совместного творчества. Это позволяет экспериментировать со звучанием традиционных инструментов, создавать необычные аранжировки. Развитие стриминговых сервисов и социальных сетей способствует более широкому распространению китайской музыки как внутри страны, так и за ее пределами. В то же время технологии помогают в сохранении и изучении традиционного музыкального наследия через создание цифровых архивов и образовательных ресурсов.

Глобальное распространение и признание китайской музыки также является заметной тенденцией последних десятилетий. Китайские исполнители все чаще выступают на международных сценах, участвуют в кросскультурных коллаборациях. Растет интерес к китайской музыке в академических кругах по всему миру. Элементы китайской музыки проникают в саундтреки голливудских фильмов и компьютерных игр. Все это способствует укреплению «мягкой силы» Китая и повышению престижа китайской культуры в глобальном масштабе. При этом международный успех мотивирует китайских музыкантов еще больше подчеркивать свою культурную идентичность, находя баланс между традициями и инновациями.

Выводы. В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что современная китайская музыка находится в процессе сложного взаимодействия между традиционной культурой и западным влиянием. С одной стороны, наблюдается тенденция к сохранению и возрождению традиционных музыкальных форм, инструментов и эстетических концепций. Многие китайские композиторы и исполнители стремятся интегрировать элементы традиционной музыки в современные произведения, создавая уникальный синтез восточной и западной музыкальных традиций. Активно развиваются такие направления, как новая волна традиционной музыки, экспериментальная музыка на основе народных мотивов, современные аранжировки классических произведений. С другой стороны, очевидно сильное влияние западной музыкальной культуры, проявляющееся в использовании европейских инструментов, гармонии, форм и жанров. Многие молодые китайские музыканты ориентируются на западные образцы популярной и академической музыки. В перспективе сохранение и развитие традиционного стиля китайской музыки в глобализированном мире будет во многом зависеть от целенаправленной культурной политики государства, системы музыкального образования и поддержки традиционных исполнительских искусств.

Важную роль играет популяризация традиционной музыки среди молодежи через современные медиа, фестивали и концертные программы. Перспективным направлением представляется дальнейший творческий синтез китайских и западных музыкальных традиций, позволяющий создавать оригинальные произведения, сохраняющие национальный колорит и одновременно понятные современной аудитории. При этом необходимо избегать поверхностной стилизации и сохранять глубинные философско-эстетические основы традиционной китайской музыки. В условиях глобализации именно опора

на собственные культурные корни при творческом освоении мирового музыкального опыта может стать залогом сохранения самобытности и дальнейшего развития китайской музыкальной культуры.

Литература

1. Чжан Ю. Проникновение зарубежной музыки в Китай: первые этапы диалога двух традиций // Музыкальное образование и наука. 2021. № 2 (15). С. 61–63.
2. Дан М. Традиции и инновации в музыкальном образовании Китая // Культура и цивилизация. 2024. Т. 14. № 1-1. С. 141–146. DOI 10.34670/AR.2024.61.75.018.
3. Ли Я. Китайское музыкальное искусство в начале XX века (1900–1930-е гг.) // Вопросы истории. 2022. № 10-1. С. 138–149.
4. Лю Л. Китайская современная опера в контексте влияния европейских традиций // Вестник Томского государственного университета. Серия «Культурология и искусствоведение». 2013. № 3 (11). С. 25–33.
5. Сюй Ю. Современные проблемы обучения музыке в высших учебных учреждениях Китая // Художественное образование в Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2021. С. 359–363.
6. Татарина Т.Л., Дай Юй. О некоторых особых ладах в китайской традиционной музыке // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2018. № 2 (48). С. 36–38.
7. Фань Ж. Традиционные струнные инструменты Китая в свете музыки XX столетия // Музыкальная культура глазами молодых ученых / ред. Н.И. Верба. СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2019. Т. 14. С. 76–80.
8. Цюй В. Традиционные музыкальные инструменты в фортепианной интерпретации современных китайских композиторов // Музыка. Искусство, наука, практика. 2016. № 2 (14). С. 25–37.
9. Цинь Цинь. Лю Шикунь, Чжоу Гуанжэнь и У Цзунцзян: три лика современного музыкального искусства Китая: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2013. 24 с.
10. Чжан Сяньлян. Авторское мышление современных китайских композиторов как сочетание элементов традиционной китайской музыки и западной композиторской техники // Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 2 (28). С. 118–126.
11. Чжоу Л. Интеграция вокальных произведений и древнекитайской поэзии в исторической ретроспективе // Сервис plus. 2024. Т. 18. № 1. С. 71–78.

Modern Chinese Music: Synthesis of Tradition and Innovation

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2024, 4 (95), 80–88.

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-4-80-88

Wu Xiaoli, Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: meiousu@gmail.com.

Boris P. Borisov, Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: BorisB50@mail.ru

Keywords: Chinese Music, Globalization, Musical Traditions, Cultural Synthesis, Sheng Zonglian, Digital Technology, Music Education, Hybrid Genres, National Identity, Global Music Culture.

This article examines contemporary Chinese music and interaction with Western traditions. The aim of the study is to identify key trends in the development of 21st century

Chinese music that combines national identity and global influences. The methodology includes analysis of scientific literature, musical works, and cultural trends. The research considers the works of contemporary Chinese composers, particularly Sheng Zonglian, as an example of synthesizing traditions and innovations. The study reveals the following trends: emergence of hybrid genres combining elements of Chinese and Western music; active use of digital technologies in music creation and performance; reinterpretation of traditional musical forms and instruments. The article concludes that a unique musical language of contemporary Chinese music is being formed, organically combining national traditions and global trends. The important role of the music education system in preserving and developing Chinese musical traditions is emphasized. The research analyzes the processes of transformation of Chinese music under the influence of globalization and technological progress. It examines the creative approaches of key figures in contemporary Chinese academic music, such as Sheng Zonglian, whose works demonstrate successful integration of Chinese musical heritage and Western compositional techniques. The novelty of the study lies in its comprehensive examination of the synthesis of traditions and innovations in 21st century Chinese music. The article provides new insights into the challenges of preserving national musical identity in the context of global cultural integration. The findings contribute to a deeper understanding of the current state and future prospects of Chinese music in the global cultural landscape. The research highlights the importance of purposeful cultural policies and educational strategies in maintaining the balance between preserving traditions and embracing innovations in Chinese music.

References

1. Zhang, Yu. (2021) Pronikновение zarubezhnoy muzyki v Kitay: pervye etapy dialoga dvukh traditsiy [Penetration of foreign music into China: the first stages of dialogue between two traditions]. *Muzykal'noe obrazovanie i nauka – Music Education and Science*. 2 (15). pp. 61–63.
2. Dan, M. (2024) Traditsii i innovatsii v muzykal'nom obrazovanii Kitaya [Traditions and innovations in music education in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya – Culture and Civilization*. 14 (1-1). pp. 141–146. DOI: 10.34670/AR.2024.61.75.018.
3. Li, Ya. (2022) Kitayskoe muzykal'noe iskusstvo v nachale XX v. (1900–1930-e gg.) [Chinese musical art at the beginning of the 20th century (1900–1930s)]. *Voprosy istorii – Questions of History*. 10-1. pp. 138–149.
4. Liu, L. (2013) Kitayskaya sovremennaya opera v kontekste vliyaniya evropeyskikh traditsiy [Chinese contemporary opera in the context of the influence of European traditions]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Kul'turologiya i iskusstvovedenie” – Bulletin of Tomsk State University. Series “Cultural Studies and Art Criticism”*. 3 (11). pp. 25–33.
5. Xu, Yu. (2021) Sovremennye problemy obucheniya muzyke v vysshikh uchebnykh uchrezhdeniyakh Kitaya [Modern problems of music education in higher educational institutions of China]. In: *Khudozhestvennoe obrazovanie v Rossiyskoy Federatsii: vchera, segodnya, zavtra* [Art education in the Russian Federation: yesterday, today, tomorrow]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University. pp. 359–363.
6. Tatarinova, T.L. & Dai, Yu. (2018) O nekotorykh osobykh ladakh v kitayskoy traditsionnoy muzyke [On some special modes in Chinese traditional music]. *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya – Actual Problems of Higher Music Education*. 2 (48). pp. 36–38.
7. Fan, Zh. (2019) Traditsionnye strunnye instrumenty Kitaya v svete muzyki XX stoletiya [Traditional string instruments of China in the light of 20th century music]. In: Verba, N.I. (ed.) *Muzykal'naya kul'tura glazami molodykh uchenykh* [Musical culture through the eyes of young scientists]. Vol. 14. St. Petersburg: Center for Scientific and Information Technologies “Asterion”. pp. 76–80.

8. Qu, W. (2016) Traditsionnye muzykal'nye instrumenty v fortepiannoy interpretatsii sovremennykh kitayskikh kompozitorov [Traditional musical instruments in the piano interpretation of modern Chinese composers]. *Muzyka. Iskusstvo, nauka, praktika – Music. Art, Science, Practice*. 2 (14). pp. 25–37.

9. Qin, Qin. (2013) *Lyu Shikun', Chzhou Guanzhen' i U Tszutzyan: tri lika sovremennogo muzykal'nogo iskusstva Kitaya* [Liu Shikun, Zhou Guangren and Wu Zujiang: three faces of contemporary musical art of China]. Abstract of Art History Cand. Diss. St. Petersburg.

10. Zhang, Xianliang. (2017) Avtorskoe myshlenie sovremennykh kitayskikh kompozitorov kak sochetanie elementov traditsionnoy kitayskoy muzyki i zapadnoy kompozitorskoy tekhniki [Author's thinking of modern Chinese composers as a combination of elements of traditional Chinese music and Western composing technique]. *Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*. 2 (28). pp. 118–126.

11. Zhou, L. (2024) Integratsiya vokal'nykh proizvedeniy i drevnekitayskoy poezii v istoricheskoy retrospektive [Integration of vocal works and ancient Chinese poetry in historical retrospect]. *Servis plus – Service Plus*. Vol. 18. 1. pp. 71–78.

УДК 78.05

DOI: 10.24412/2070-075X-2024-4-88-97

Н.И. Толпеева

КОЛЛАЖ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦИТАТ В АНИМАЦИОННОМ СЕРИАЛЕ «НУ, ПОГОДИ!»

На основе анализа анимационного сериала «Ну, погоди!» (1969–1993 гг., реж. В. Котёночкин и В. Тарасов, студия «Союзмультфильм») выделены принципы интеграции музыкальных цитат в медиатекст через технику коллажа. Предложена классификация музыкального материала на основе точного цитирования инструментальных и вокальных произведений и введения аранжированных цитат. Исследование взаимосвязи между музыкальным оформлением и визуальными элементами в анимации дает возможность по-новому рассмотреть применение техники коллажа в художественной практике.

Ключевые слова: «Ну, погоди!», анимация, цитата, коллаж, музыка фильма, классификация, функции.

Анимационное кино находит свое отражение в различных направлениях экранного искусства, таких как авторское и развлекательное кино. Благодаря современным техническим возможностям, этот вид искусства предлагает множество вариантов для творческих экспериментов. Постоянно трансформируя свой художественный язык, анимация соединяет творчество и новаторство в едином синтезе, охватывая все структурные элементы этого жанра. В частности, актуальными остаются вопросы соотношения звука и кинокадра.

Режиссеры анимационных фильмов нередко обращаются к приему музыкального цитирования в своих картинах, что позволяет им создавать оригинальные звуковые партитуры. Заимствованные музыкальные темы от классических композиций до современных жанров позволяют зрителю погрузиться в эмоциональную атмосферу мультфильма. Режиссеры чаще всего применяют технику точного заимствования музыкального текста, при которой включается целостное произведение композитора, его часть или