

**Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив**

**Факултет „Музикална педагогика“
Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“**

АВТОРЕФЕРАТ

**на дисертационен труд за придобиване
на образователна и научна степен**

„Доктор“

на тема:

**„Опазване и развитие в процеса на унаследяване:
Сравнителен анализ между фолклорната музика на Китай и
Европа“**

**Професионално направление: 8. 3. Музикално и танцово изкуство
Докторска програма: „Музикознание и музикално изкуство“**

Гуан Хао Уен

Научен ръководител: д-р Тони Шекерджиева-Новак

Пловдив, 2024 год.

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на заседание на Катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“ към факултет „Музикална педагогика“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив, състояло се на г.

Дисертационният труд съдържа общо страници, които включват увод, четири глави, заключение, приноси, библиография, списък с научни публикации, приложение.

Публичната защита ще се проведе на г. от часа в залана АМТИИ „Асен Диамандиев“ на открито заседание на научно жури в състав:

Съдържание

Резюме	5
Първа глава	
Въведение	5
Втора глава	
Сравнение на произхода и развитието на традиционните народни песни в Китай и Европа.....	7
Първа част - Възникване и развитие на китайските традиционни народни песни.....	8
Втора част - Възникване и развитие на Европейските традиционни народни песни.....	11
Трета част - Сравнителни изследвания и заключения	15
Трета глава	
Сравнително изследване върху основната класификация на китайските и европейските народни песни.....	18
Първа част - Базова класификация на китайските народни песни ..	18
Втора част - Основна класификация на европейските народни песни	22
Трета част - сравнителни изследвания и изводи	25
Четвърта глава	
Сравнително изследване на музикалните стилове на китайските и европейски народни песни	26
Първа част - Музикален стил на китайските традиционни народни песни	27
Втора част - музикален стил на европейските народни балади	32
Трета част - Сравнително изследване на музикалните стилове на китайските и европейските народни песни.....	37
Пета глава	
Сравнително изследване на представителни композитори на китайски и европейски народни песни	39
Първа част- представителни композитори на китайски народни балади	39
Втора част - Представителни композитори на европейски народни песни	40
Трета част - сравнително изследване на китайски и европейски композитори на народни балади	40
Шеста глава	

Сравнително изследване на запазването и наследяването на традиционните народни песни в Китай и Европа.....	43
Първа част - запазване и наследяване на традиционните народни песни в Китай.....	44
Втора част - запазване и наследяване на традиционните народни песни в Европа.....	47
Трета част - Сравнително изследване на Китай и Европа относно защитата и наследяването на традиционни народни песни	48
Седма глава	
Сравнително изследване на международния обмен на народни песни между Китай и Европа	51
Препратки.....	Error! Bookmark not defined.
Заключение.....	58
Библиография.....	59
Научни публикации по темата на дисертационния труд	61
Биография.....	61
Благодарности.....	62

Резюме

Целта на дисертационния труд „Наследяване чрез защитаване и развитие: Сравнително изследване на китайските и европейските традиционни народни песни“ е да извърши научно, изчерпателно, систематично и академично сравнително анализиране на произхода, историята, основната класификация, музикалните стилове, представителните композитори, методите на опазване и наследяване, и международния обмен между китайски и европейски народни песни. С надеждата да помогне на китайските и европейските музикални кръгове да интегрират предимствата и опита на различни страни и националности, насърчавайки музикалния и културен обмен в традиционните фолклорни балади между Китай и Европа, и допринасяйки за хармоничното съжителство на хората.

Ключови думи:

Китай и Европа, традиционни народни песни, сравнително изследване

Първа глава

Въведение

Традиционните народни песни са музикални произведения, създадени от различни етнически групи по света, по време на дългия процес на човешката еволюция и социално развитие.

Поради различия в средата на обитание, социалните промени, езиковите системи и други фактори, в процеса на човешката еволюция, традиционните народни песни на различните етнически групи имат свои собствени характеристики и са изключително разнообразни. Но темата, съдържанието, жанрът и дори самата музиката- всичко те изразяват мислите, емоциите, волята и желанията на трудещите се. Тази форма на изкуство е най-близка до живота на хората и е важна част от човешката цивилизация.

Възникването и развитието на традиционните народни песни в Китай и Европа има много прилики. Например, както Китай, така и Европа имат дълга история и прекрасна и разнообразна култура; и двете имат голям брой различни етнически групи; и двете са преживели ерата на земеделието до съвременната индустриална цивилизационна ера; натрупали са богати културни постижения; и в двете места са се появили много отлични баладни произведения и майстори на народна музика. От началото на 21-ви век, когато

обществото навлезе в ерата на високите технологии, правителства, професионални групи и фолклорни музиканти в Китай и Европа защитават, наследяват и развиват традиционни народни песни – форма на музика, която е съпътствала трудещите се в моменти на болка и щастие в продължение на хилядолетия⁰.

Изследователската рамка на изследването включва главно следните аспекти:

1. Обект на изследването

Сравнително анализиране на произхода, историята, основната класификация, музикалните стилове, представителните композитори, методите на опазване и наследяване, международния обмен между китайски и европейски народни песни.

2. Целта на изследването

Чрез горното сравнително изследване ще разкрием общите черти и характеристики на традиционните народни песни в Китай и Европа и ще насърчим изучаването и споделянето на народни песни между Китай и европейските страни, така че те да могат да бъдат по-добре защитени, наследени и развити.

3. Изследователски метод

Дисертацията използва следните изследователски методи- четене на научна литература, сравнение, съпоставяне и изследване на съдържанието. По време на изследователския процес авторът се консултира с голям брой трудове на учени в областта на китайските и европейски народните песни, философия, митология, поезия, социология, културология и музикознание .

Трябва да бъде отбелязано, че:

Първо, по отношение на определението за "традиционни народни песни", Харвардският музикален речник дефинира следното като: „Фолклорът може да се определи като колективен репертоар и музикална традиция в противовес на художествената музика на музикално култивираното индивидуално изпълнение. Развива се инкогнито, обикновено в „долните слоеве на обществото“, заедно с простата поезия и включва песни от всеки аспект на ежедневието: трудови песни, любовни песни, приспивни песни, песни за маса, патриотични песни, танцови песни, траурни песни, разкази, епични песни и т.н.

От гледна точка на опазването, унаследяването и развитието на традиционните народни песни, статията разширява дефиницията на традиционните народни песни, въз основа на определението на

"Харвардския музикален речник" като: музикален жанр, възникнал от народа и постепенно формиращ характеристиките и системата по време на развитието си. Има "кръвна връзка" с традиционната фолклорна музика. Тук има две основни точки: първо, елиминира ограничението на метода „от уста на уста“, тъй като процесът на наследяване и развитие на традиционните народни песни е пробил отвъд тази граница.

Пето, режимът на китайската национална музика се отнася до петтоналният режим, съставен от петте тона на Гун, Шан, Дзюе, Дзи и Ю. Режимът с пет тона плюс един частичен тон представлява шесттонален режим, а плюс два частични тона - седемтонален режим. В теорията на китайската народна музика Гун, Шан, Дзюе, Дзи и Ю се наричат Джънгън, тоест основна гама. Полутон, по-висок от основната гама, се нарича "Чин", което е еквивалентно на # (остър знак-Диез); полутон, по-нисък от десния, се нарича "Биен", което е еквивалентно на b (плосък знак-бемол). Цял тон, по-нисък от основната гама, се нарича Жуен, което е еквивалентно на bb (двоен бемол). Тези измествания се наричат частични. Четири частични тона са били използвани интензивно в древен Китай, а именно Чиндзюе, Биендзъ, Биенгун и Жуен, които са еквивалентни на променливата височина на тона в мажорните и минорни тонове. Ако 1 е Гун, те са еквивалентни на FA, #FA, SI, bSI, съответно0.

Шесто, в края на дипломната работа е приложено „Приложение: Списък на видеофайловете“, което включва представителните произведения на китайските традиционни народни песни, включени в дипломната работа.

Втора глава

Сравнение на произхода и развитието на традиционните народни песни в Китай и Европа

Практическото значение на изучаването на произхода и историческото развитие на традиционните народни песни в Китай и Европа е, че то благоприятства за задълбочаване на разбирането на културното съзнание и духовна стойност на различните етнически групи в Китай и Европа, насърчавайки разбирателството между културното разнообразие и поддържането на хармонично развитие на културната екология между тях0.

Първа част - Възникване и развитие на китайските традиционни народни песни

1.1. Възникване на китайските традиционни народни песни

Китайските традиционни народни песни имат дълга история. Далеч в примитивното общество, предците на съвременната китайска нация започват да пеят по време на лов, работа, жертвоприношение, поклонение на боговете и т.н. Затова изследването на дисертацията ще започне от най-ранния и пълно написан сборник от народни песни — Книга на песните - Фън.

Произход: „Книга на песните Фън“: първата компилация от народни песни в Китай През династията Западн Джоу (1046 г. пр. н. е. - 771 г. пр. н. е.), Кралят на Джоу У Уан унищожава династия Шан и установява държава с името Джоу. След това Джоу Чънуан идва на власт. Той създава ритуалите и музиката, установява по-приобщаваща културна система, създавайки по-добра социална и екологична среда за раждането на сборника „Книга на песните“.

1.2 Стойността на "Книга на песните · Фън"

Първо, „Книга на песните · Фън “ е събрана предимно от устните творения на хората и описва реалния живот, като епоси, брак ,любов, земеделие и военна служба през периода на династията Джоу и се явява незаменим материал за изследване на китайската история; второ, по отношение на творческия стил, реалистичният стил на „Книга на песните · Фън“, който наистина изобразява нещата, отразява живота и чувствата откровенно, както и има положително въздействие върху развитието на по-късните поколения балади 00.

2. Наследяване и развитие на китайските традиционни народни песни

След "Книга на песните · Фън" народните песни са претърпели развитие и еволюция през периода Пролети и Есени, периода на Воюващите царства, династиите Хан, Уей, Тан, Сун, Юен, Мин, Цин. Въпреки че творческият стил, жанрът и тематиката са наследени и усъвършенствани, по същество те все още са произведения от феодалната система. Дори и да изобразяват емоции и чувства, повечето от тях се свеждат само до скръб или негодувание. Но след Революцията от 1911 г. и Четвъртомайското движение през 1919 г0. народните песни се превърнаха в оръжие за хората да се противопоставят на феодалната експлоатация и империалистическата агресия и изиграха вдъхновяваща роля в борбата срещу тях.

2.1 Периодът на Воюващите царства: Втора колекция от народни песни - "Чу Цъ"

След „Книга на песните ·Фън“ китайската история навлиза в периода на Воюващите царства(475 г. пр. н. е. – 202 г. пр. н. е.). По това време повече от 100 бивши васални държави от Източен Джоу се бият и анексират една друга. За да привлекат таланти за държавно управление и война.Това създава относително свободна политическа и културна среда и идеи относно управлението, войната, търговията, селското стопанство, данъчното облагане и други се появиха една след друга.

2.1.1 "Чу Цъ" – втора колекция от народни песни

Второто важно произведение на китайските народни песни, "Чу Цъ", е родено през периода на Воюващите царства.

„Чу Цъ·Дзю Гъ“ се основава на заслугите и героичните дела на предците на Чу, планини и реки, божества, митове и исторически легенди. В сравнение с простия, естествен и ясен стил на „Книга на песните ·Фън“, „Чу Цъ·Дзю Гъ“ има оживен модел на изречения, необузdana емоция, особено въображение, гъвкав, но свободен ритъм и е по-подходящ за изразяване на богати и сложни мисли и чувства0.

2.1.2 Стойността на „Чу Цъ·Дзю Гъ“

Стойността на „Чу Цъ·Дзю Гъ" се крие в това, че, първо, тя има силни религиозни характеристики на жертвоприношение. „Чу Цъ·Дзю Гъ" има силен отенък на примитивно поклонение на богове и предци и е най-пълната колекция на народни песни със съдържание за призраци и богове.

2.2 По време на династиите Хан и Уей: управителите създават музикалния институт Юефу

През този период важно събитие в областта на китайската музика е, че правителството създава институция, специализирана в музиката - "Юефу". Юефу се появява в династия Западна Джоу, но през династия Западна Хан се превръща в част от официалната система на империята.

3. Династии Тан, Сун, Юен, Мин и Цин: Акцентът е върху еволюцията на жанра

3.1 Династия Тан: Чуейдзъ

Династия Тан (619-907). По време на династията Тан, обменът на народни песни между Севера и Юга процъфтява, и те дори започват да се обменят и проникват в други страни като Тиенджу (днешна

Индия) и Корео (днешна Северна Корея). След инфилтрация, сливане и еволюция се образува баладна форма, наречена "Чуейдзь".

Баладите на династията Тан имат следните типични характеристики: първо, от гледна точка на музикалната структура, мелодиите могат да бъдат разделени на малки Чуейдзь и големи Чуейдзь. Песните на малките Чуейдзь са по-къси, но самостоятелни. Песните на големите Чуейдзь са с мащабна сюита, съставени от множество движения и имат фиксирана структура, някои от които могат да се пеят независимо. Второ, от гледна точка на стила на лириката, има стил, наречен "песенна поезия"⁰.

3.2 Династия Сун: Чуейцъ

Династията Сун (960-1279), династия в китайската история, която е сложила края на Петте династии и Десетте кралства и поставя началото на династия Юен, е разделена на два етапа: Северна Сун и Южна Сун. През този период се възстановяват и развиват селското стопанство, индустрията и търговията, а градът също е в безпрецедентен просперитет. Центровете на музиката постепенно се преместват от селищата към града. Изграждат много Гоулан (бордеи) и Уашъ(вижте бележка ①: място за обществено забавление).

3.3 Династия Юен : Санчуй

Династията Юен (1271-1368) е първата династия, създадена от етническите малцинства в китайската история. Династия Юен преди е била известна като Монголия. През 1206 г. сл. Хр. Чингис хан обединява монголските племена и създава монголската държава.

3.4 Династия Мин: фолклорни песни

Основните характеристики на „популярните песни“ от династията Мин са: първо, по отношение на езика те използват предимно прост, сбит и ясен популярен език, който е лесен за разбиране, изразява директно емоции и има силен фолклорен привкус; второ, по съдържание повечето песни описват стремежа към индивидуалност, освобождението, бунта срещу феодалната етика и искането за автономия на брака и други теми от живота на обикновените хора⁰, сред които има много нецензурни думи от публичните домове.

3.5 Династия Цин: Фолклорни песнички

Династия Цин (1636-1912) е последната феодална династия в китайската история, създадена след свалянето на манджурите от династия Мин. Династия Цин е важен период за развитието на китайските народни песни, надминавайки предишните династии по количество, качество и тематика.

4. Период на Република Китай: Тематиката е войната

Република Китай (1912-1949) е първата демократична република в Азия, създадена след революцията от 1911 г., наричана Република Китай. През периода на Република Китай народът преминава през три основни етапа на война: Войната на военачалниците, Войната за съпротива срещу японската агресия и Освободителната война.

4.1 Периодът на Войната за съпротива срещу японската агресия: това е единствената тема -съпротивата срещу японската агресия

На 18 септември 1931 г. японската армия атакува Шън'ян и бързо окупира Североизточен Китай и създава марионетката Манджукуо. На 28 януари 1932 г. японската армия атакува Шанхай и избухва Китайско-японската война. Японската армия гори, убива и плячкосва в Китай, предизвиква силно възмущение на китайската нация, а народните песни играят важна роля за повишаване на бойния дух в борбата срещу нашествениците.

4.2 Период на освободителната война: Само една тема - Освободителната война

През август 1945 г. императорът на Япония обявява безусловна капитулация и китайският народ ознаменува победата във Войната на съпротивата срещу Япония. Въпреки това, Гуоминдан (партията Гуомин) и комунистическата партия започват нова битка за споделяне на плодовете от войната. Тогава избухва Освободителната война.

5. Период на Китайската народна република - ясни съвременни характеристики

На 1 октомври 1949 г., след осемгодишната Антияпонска война и тригодишната Освободителна война, е провъзгласено създаване на Китайската народна република. След основаването си, КНР навлиза в период на социалистическа революция и строителство, а преходът към социализъм се осъществява през 1956 г. Оттогава социалистическото строителство се развива бурно с върхове и спадове- „Народната комуна”, „Големият скок напред”, „Културната революция” и т. н. След края на Културната революция Китай осъществи политиката за Реформи и откритост, социалистически път с китайски характеристики и концентрирани усилия върху модернизацията.

Втора част - Възникване и развитие на Европейските традиционни народни песни

Европа, разположена в северозападната част на източното полукълбо, граничи със Северния ледовит океан на север, Атлантическия океан на запад и Средиземно и Черно море на юг. Континентът се простира от полярните планини Урал на изток, нос Мароки на юг, нос Рока на запад и нос Норхен на север.

1. Възникването на Европейските традиционни народни песни

Според експертите, най-ранната народна песен е създадена през 1042 г. пр. н. е., което е приблизително по същото време, когато е създадена китайската „Книга на песните“. Но народни балади, с попълни писмени записи са Омировият епос от 11-ти до 9-ти век пр.н.е. Затова изучаването на дипломната работа започва с най-ранната и пълна народна песен – „Омировият епос“.

1.1 Произход: Първата народна балада в Европа – Омировият епос

Според легендата „Омировият епос“ е книга, събрана, организирана и пресъздадена от древногръцкия сляп поет Омир през 6 век пр.н.е. Епосът се състои от „Илиада“ и „Одисея“, в които: „Илиада“ разказва историята на ахейската коалиция, обсаждаща град Троя в Мала Азия; „Одисея“ разказва историята на царя на Итака Одисей и за десет годишното му скитане по път към дома, след завземането на Троя0.

1.2 Стойността на Омировия епос

Темата на Омировия епос е възхваляване на героите на родовото общество. Основният акцент на „Илиада“ е да се разглежда войната като легитимна, разумна и велика кауза, но в същото време се изобразяват жестоките и катастрофални сцени на войната и се изразява осъждането на войната чрез трагичния край на героите.

2. Наследяване и развитие на европейските традиционни народни балади

След „Омировия епос“ европейските народни песни са претърпели развитие през периодите на Древна Гърция, Древен Рим, Средновековието, Ренесанса, Барок, Класицизма, Романтизма, Национализма и други различни периоди на развитие, през които народните песни също се променят с наследяването.

По-нататък тезата описва накратко еволюционния процес на Европейските народни песни от Омировия епос до днес.

2.1 Древен Рим: местна музикална култура и интеграция с древногръцката музикална култура

Древен Рим се отнася до цивилизацията, възникнала в централната част на италианския полуостров в началото на 9 век пр.н.е. В древен Рим промишленото и селскостопанското производство са били сравнително развити, а търговската дейност е била много активна. Въпреки че Омировият епос става популярен в Гърция през 6 век пр. н. е., това не засяга Рим.

Развитието на древните римски народни песни може да се раздели на следните два периода:

Първо, периодът на римската местна музикална култура. Отнася се за период от време, когато Рим все още не е повлиян от древногръцката култура. Основните форми на изразяване са: А-религиозни песни, включително молитвени песни, божествени песни, коледни песни и подобни на вешерски песни, както и песни-заклинания.

2.2 Средновековен период: Византийски балади и появата на бардове

Средновековието започва с разпадането на Западната Римска империя през 476 г. и завършва с разпадането на Източната Римска империя през 1453 г. Има два етапа в наследяването и развитието на народните песни, които заслужават внимание.

Първо, византийски народни песни. Византийската империя е пряк наследник на древногръцката и римската цивилизации, а също така поглъща музикалните култури на Египет, Испания, Сирия, Западна Азия и Северна Африка.

2.3 Ренесанс: Италиански Мадригалд и френски Шансон

Ренесансът се отнася до идеологическото и културно движение, възникнало в Италия през късното Средновековие и доминирано от нововъзникващата буржоазия. То бързо обхваща цяла Европа. Неговата основна идея е духът на хуманизма, който изтъква ориентира към човека, утвърждава ценността и достойнството на човешките същества, застъпва се за освобождението на индивидуалността, противопоставя се на невежеството и богословската мисъл на суеверието и определя хората като създатели и господари на реалния живот.

2.4 Бароковият период: народната музика е богато украсена, великолепна с белезите на времето

Барокът е художествен стил, който преобладава в Европа от 1600 до 1750 г. Стилът му обхваща областите на изкуството, включително архитектура, живопис, скулптура, декорация и така нататък. Най-

основната му характеристика е нарушаването на тържествеността, финеса и баланса на Ренесанса, за да се застъпи в луксозен и разкошен стил.

Тъй като бароквата музика е доминирана от поети и композитори, които не са обикновени хора, въпреки че през този период е имало красиви народни песни, те не се развиват толкова бързо и иновативно, като оперите, ариите, речитативите, ораториите, кантатите, ансамблите, хор, сюита, вариация, концерт и т. н.

2.5 Периодите на Класицизъм, Романтизъм, Национализъм: Разширяване на музикалните елементи на фолклорните балади

Музикалните периоди на Класицизъм, Романтизъм, Национализъм започват от около 1750, и завършват през 1900 г. Причината, поради която периодите на Класицизъм, Романтизъм, Национализъм са записани в една част, е, че музикалните произведения на национализма, представлящи капиталистическото прогресивно направление на мисълта, съдържат много фолклорни баладни елементи.

2.5.1 Елементи на народните балади в комедийните опери

Комедийна опера, нейният прототип е интерактна драма, свързана с италианската опера, тоест кратка пиеса с хумористични и забавни елементи, която се разпространява между сцените на операта, за да коригира емоциите на публиката. Развива се в дваактна или триактна кратка опера, изпълнена самостоятелно, наречена „Комедийна опера“.

2.5.2 Елементи на народни балади в музиката на Национализма

През 19-ти век индустриалната революция в Европа и Северна Америка до голяма степен насърчава напредъка на науката и технологиите, развитието на производителността и просперитета на обществото и икономиката, а оръжията, необходими за водене на война, също доведоха до пробиви. Някои държави, усвоили постиженията на индустриалната революция, започнаха да нахлуват в слабите колониални страни, чрез военна сила.

2.6 20-ти век до наши дни: Народните балади се развиват в разнообразна посока

Двете световни войни през 20-ти век донесоха огромни сътресения и разрушения в областите на политика, икономика, култура и др. на обществения живот. Хората с нетърпение очакват възстановяването на социалната система и ред.

2.6.1 Народните песни да продължат на основата на наследяване на националистическия музикален стил от 19-и век

През 20-ти век някои музиканти наследяват стила на националистическата музика и същевременно насърчават нейното развитие. Като продължават да използват исторически легенди, военни истории и теми от реалния живот на собствената си нация за създаване, така и вземат елементи от народните песни и музика за своите мелодии.

2.6.2 Движение за възраждане на народни песни през 20-и век в Европа

Движението за възраждане на народни песни през 20-и век в Европа е най-важното музикално явление в областта на европейските балади след националистическата музикална школа. Първоначално възниква в Британия, а след това обхваща цяла Европа и света.

Трета част - Сравнителни изследвания и заключения

1. Прилики

1.1 Китай и Европа са родните места на древни цивилизации и места с мултиетнически групи

И Китай, и Европа са родните места на древната цивилизация, затова и Китай, и Европа имат дълга история и богато културно наследство. Освен това Китай е обединена мултиетническа страна, съставена от 56 етнически групи, а Европа също обитават повече от 160 етнически групи.

1.2 Времената на възникването на китайски и европейски народни песни са подобни

Най-ранните записани народни песни в Китай са от "Книга на песните-Фън". Според изследванията на китайски историци и археолози „Книга на песните“ е написана около 1006 г. пр. н. е. и събира 311 народни песни и стихотворения от ранните години на династията Западно Джоу до средата на периода Пролети и Есени (11 век пр. н. е. – 6 век пр. н. е.).

1.3 Източниците на китайски и европейски народни песни са приблизително еднакви

"Книга на песните ·Фън" е книга, съставена от народни балади, докато "Омировият епос" е древногръцки "устен епос, натрупан от народните традиции". Според изследванията на китайската литература, история и археология "Книга на песните ·Фън" е събрана и съставена от Ин Джъфу, по време на династия Западна Джоу.

1.4 Развитието на народните песни в Китай и Европа е тясно свързано с промените на времето

Развитието на китайските и европейските народни песни е преминало през робовладелското общество, феодалното общество, демократичното общество и модерното общество. Но след като навлезе в модерните времена, Китай стана социалистическа страна през 1949 г., а буржоазната революция, която избухна във Великобритания през 1640 г. бележи навлизането на Европа в ерата на капитализма.

1.5 Движещата сила за развитието на народните песни в Китай и Европа е приблизително еднаква

Наследяването и развитието на китайските и европейските народни песни е неделимо от активното участие на всички сектори на обществото. Движещите сили са от пет аспекта: първо, правителствено ниво(включително кралски семейства, религиозни организации и т.н.); второ, професионални музиканти (включително автори на песни, музикални теоретици, музикални колежи и изпълнителски групи и др.); трето фолклорни артисти (разл. народни артисти, включително трубадури).

2. Разлики

2.1 Преди 19-ти век европейските народни песни са имали повече религиозни теми, докато Китай има повече песни свързани с императорския дворец.

Повечето теми на европейските народни песни са за религиозни вярвания, като основната причина е социалната система на „единството на политиката и религията“ през римския период. Под давлението на Светия престол в Европа по това време се допуска съществуването само на един вид музика – религиозната такава, а други форми на музика са обект на атака.

2.2 В средата на 20-тия век повечето китайски песни обслужват политиката и икономиката, докато в Европа те се развиват към разнообразие.

В средата на 20-ти век, на фона на икономическо строителство като „Обща социалистическа линия“, „Голям скок“ и „Народна комуна“, се появяват голям брой нови народни песни, възхваляващи „Трите червени знамена“, като добре познатите "Комунистите са слънчогледи" и т.н. Жалко е обаче, че през същия период има и песни, които не отговарят на природните закони. Например в песента „Козата на комуната“ се пее: „Козата на комуната е дебела и тича нагоре по планината, срещна се със слона от Африка. Козата толкова силно киха, че чак на небето се чу, а слонът се изплаши“.

2.3 Промените на европейските народни песни се причиняват от новата идеология, а Китайските се отразяват в жанра

По време на развитието на европейските народни песни във всеки период се наблюдават идеологически промени в обществото. Например през периода на Ренесанса хуманистичната идеология, застъпена от зараждащата се буржоазия, отрича идеологическото господство на християнската църква в „тъмната епоха“⁰.

3. Анализ и заключения

3.1 Анализ за приликите и заключения

И Китай и Европа са родните места на древни цивилизации и места на мултиетнически групи. Времето на възникване на китайските и европейски народни песни е подобно. Това трябва да се обсъжда от гледна точка на произхода на хората и историята на човешката цивилизация, а то не е в обхвата на изследване на дадената научна разработка.

3.2 Анализ на разлики и заключения

3.2.1 Преди 19-ти век повечето от европейските народни песни са за религиозни теми, докато в Китай има повече придворна музика.

Преди 19-ти век в Европа има значително повече религиозни песни, отколкото в Китай. Съществената причина е вярването, че боговете на европейските религии са „първоначални богове“, а светът и хората са създадени от тях⁰. Например Йехова казал на вярващите: „Няма да имате други богове освен мен“, което ясно предполага господство. Следователно има много митове и истории, че хората ще бъдат наказани, ако не се подчинят на Бог.

3.2.2 В средата на 20-ти век повечето китайски песни обслужват политиката и икономиката, докато Европа се развива към посоката на разнообразие

В средата на 20-ти век европейските народни песни се развиват разнообразно заедно с различни мисли, предизвикани от Индустриалната революция. От друга страна, в Китай през същия период, китайският народ, който е страдал от хиляди години потисничество от правителството и чужда агресия, се превърна в господар, след основаването на Китайската народна република, построи новата си държава и приветства нов живот с безпрецедентен ентузиазъм.

3.2.3 Причината за въпроса е, че промените на европейските народни песни са заради нови идеологии, а промените на Китайските песни са в жанрове.

В процеса на развитието на европейските народни песни, промените и на темата и на жанра са тясно свързани с новите мисли, произведения във всеки исторически период. Например движението на Просвещението в Европа през 18-ти век отразява конфликта между капиталистическото икономическо развитие и феодалния режим; утопичният социализъм през 19-ти век критикува капиталистическата система на експлоатация и бленува за идеалното общество, в което всички са равни; марксизмът от 1848 г.

Трета глава

Сравнително изследване върху основната класификация на китайските и европейските народни песни

От гледна точка на произхода, всички китайски и европейски народни песни про излизат от живота на трудещите се, отразяват условията на труд, сцени от ежедневието, мисли, чувства и желания.

Тази глава сравнява и изучава темите, жанровете и певческите форми на народните песни в Китай и Европа, така че да улесни взаимното изучаване на народни песни, както и да насърчи просперитета и развитието на народните песни на Китай и Европа.

3.1. Първа част - Базова класификация на китайските народни песни

Китай е страна с огромна територия. 56 етнически групи, обитават площ от 9,6 милиона квадратни километра; има пет основни езикови семейства, включително ханско-тибетски, алтайски, австронезийски, южноазиатски и индоевропейски, включително 129 езика (включително диалекти), които са се размножили.

Горните фактори пряко или косвено влияят върху развитието и възпроизвеждането на китайските народни песни, благодарение на което китайските народни песни притежават богати и разнообразни художествени характеристики.

1. Разделени от гледна точка на предмета и жанра

От гледна точка на темата и съдържанието, китайските народни песни могат да бъдат разделени на трудови песни, политически песни, ритуални песни, житейски песни, любовни песни и детски песни.

1.1 Трудови песни

Трудовите песни включват песнопения, песни за таран, полски песни, песни за миньори, песни за дърводобив, песни за бране на чай и др.

1.1.1 Песнопения

Според различните работни сцени, китайските „песнопения“ може да бъдат разделени на: песнопения на хамалите, песнопения на фермерите, песнопения на лодкарите и т.н. Например песнопението „Река Чуан“, което беше включено в първата партида на националния списък на нематериалното културно наследство на Китай, представлява различни ритми, създадени от лодкарите, когато плават по река Чуан, въз основа на трудови сцени като теглене на влакна и т.н. Песнопението „Река Чуан“ е разделено на песнопение „по и срещу течението“.

1.1.2 Полски песни

Полските песни отразяват трудовите чувства на работниците в полските сцени и надеждата им за добра реколта. „Полските песни“ са разделени на различни народни песни, като косене на зърно, плевене^①, теглене на каруци с вода^②, бране на памук и яздене на мулета^③ - все различните елементи на кърския труд. Например „Песента за плевене на тревата“, която е популярна в Миенян, Хубей (днешен град Сиентао), е отличителна. Миенян е разположен в равнина и е богат на памук. За да осигурят добра реколта, стопаните работят от зори до късен здрач.

1.1.3 Песента, която се пее при трамбоване на почвата

Песните, които се пеят при трамбоване на почвата^④ са песни, използвани в трудови сцени като строеж на къща, изкопаване на земни стени, ремонт на речни язовири и полагане на основи. Обикновено няколко души вдигат дървен или каменен таран във въздуха и след това го удрят в земята, за да уплътнят почвата. Хората използват песни за трамбоване със силно усещане за ритъм, за да уеднаквят трудовите движения, позволявайки на тарана да се вдига или спуска в такт с ритъма на песента.

1.1.4 Песни за бране на чай

Най-ранната песен за бране на чай може да бъде намерена в „Извън песента“ на Сун Чу от династия Дзин. В песента се пее: „Джинджифилът произлиза от Ба и Шу, а чили и цитрусите произлизат от високите планини^⑤“. След това песните за бране на

чай се разпространяват в Дзянсу, Джъдзян, Дзянси, Хунан, Хубей, Гуанси, Анхуй, Фудзиен, Гуандун, Гуанси и други места.

1.2 Политически песни

Политическите песни са важна категория от китайските народни песни и имат дълга история.

„Разсичане на сандаловото дърво “в “Книга на песните Фън “е класически пример. „С тропот сечем сандаловото дърво, поставяме го на брега на реката. Реката е бистра и чиста. Ако не сееш и не жънеш, как може да прибереш 300 връзки жито у дома? Не ловуваш , а имаш прасета и язовци в двора си? Онези благородници ядат всичко даром.“ Тази политическа балада дълбоко изобличава паразитната природа на експлоататорите, които получават нещо срещу нищо, и изразява гнева на съпротивата, скрита в сърцата на хората.

1.3. Обредни песни

Обредните песни също заемат важно място в областта на китайските народни песни и имат дълга история. Това са песни, които се пеят по време на китайски народни житейски церемонии, трудови церемонии, жертвоприношения и жертвени церемонии. От гледна точка на съдържанието могат да се разделят на следните видове:

1.3.1 Обредни песни за живота

Ритуалните песни за живота включват: „Песни за радостта “за вземането на невеста, „Плачещи песни “за изпращането на дъщеря“, „Траурни песни“, свързани със смъртта, „Песни за новата година“, „Песни за благословия “ и дори „Песни за горната греда" при построяване на къща", "Магически песни", когато бебе плаче, "Песни-наздравници" при хранене, "Песни-орисване за дълголетие" при празнуване на рождени дни и т.н., всички изразяват съжалението, надеждите и благословията на трудещите се към живота.

1.3.2. Трудови обредни песни

Сред обредните песни в трудовите сцени представителна е „Песента на горната греда “. Горната греда е технологичен процес в традиционното китайско строителство. Традиционните строителни греди са направени от дебело дърво или дървени стволоче. След като стената на сградата е завършена, се издигат покривните греди, известни като "горни греди".

1.3.3 Религиозни митове, обредни песни за жертвоприношение на предците

От гледна точка на религиозните митове и жертвоприношенията на предците, китайските ритуални песни са разделени на различни категории и имат дълга история.

Церемонията по жертвоприношението на Мадзу започва през династия Сун и непрекъснато се популяризира и подобрява от Юен, Мин, Цин и съвременното общество, като се формира цялостен процес на жертвоприношение. Обредните песни идват под формата на „танцови песни“. Следвайки нормите на жертвения етикет Юефу от династия Сун, екипът по ритуални песни се състои от 53 музиканти (инструментални играчи), 20 певци и 64 танцьори.

1.4 Любовна песен

Любовта, в първоначалното си значение, се отнася до привързаността, интимността и копнежите, които възникват между мъжа и жената. Когато тази емоция навлезе в баладата тя се превръща в любовна песен.

Пето, песни за негодувание. Китайските династии са потискали жените от гледна точка на системата и така наречената морална етика. Особено по отношение на брака и женитбата- мъжът може да има три жени и четири наложници, но жената не може да се омъжи за двама съпрузи. Този вид социална форма, в която мъжете превъзхождат жените, е причинила много трагедии за жените, така че има много народни песни за любовта и негодуванието, най-известната от които е „Лян Шанбо и Джу Интай“. Историята е следната- по време на Източен Дзин, Джу Интай се маскира като мъж. Отивайки в Ханджоу, за да учи, среща Лиен Шанбо по пътя и стават като братя поради многото прилики помежду им.

1.5 Детски песнички

Като важна част от народните песни, детските песни също са много богати в Китай. Въпреки това, поради факта, че има много малко композитори на детски песни или поради липсата на акцент върху детските песни от правителството и музикалните бюра на миналите династии, детските народни песни, оцелели до днес не са толкова много. Повечето са песнички под формата на кратки устни четиристишия.

1.6 Наративни песни

Наративните песни, както подсказва името, разказват събитие или история. Наративните песни в китайските народни песни възхваляват главно митове и исторически легенди. Сред тях по-известните наративни песни включват „Пангугъ“ от народността Яо, „Мейгъ“ от

националността И, „Джан Сиумей“ от народността Мо, „Битие“ от националността Наси, „Шадир“ от националността Уйгур, „Манас“ от киргизката националност“, монголските „Ода за Дзянгайър“ и „Гада Мейлин“ и др.

2. Разделени от гледна точка на стила на пеене

От гледна точка на певческите форми, китайските народни песни включват монофонични и полифонични форми на изпълнение. Тъй като монофоничната форма на изпълнение е относително простичка, статията разглежда полифоничните форми на изпълнение:

2.1 От гледна точка на комбинираната структура

От гледна точка на комбинираната структура, според броя на участниците, тя може да бъде разделена на соло, дует, трио и хор. Според разликата в тембъра може да се раздели на: един мъжки глас, мъжко дуетно пеене и хорово пеене, сцените с пеене са предимно трудови сцени и ритуални песни, подходящи или ограничени до участието на мъжете. Като „Песен за наздравича“, подходяща за мъже и някои мемориални церемонии.

2.2 От гледна точка на импровизацията и неимпровизацията

Импровизираното пеене, както подсказва името, означава, че певецът импровизира песента и либретото според сцената на пеене. В древен Китай има поговорка, че „фиксираната забрана не фиксира мелодията“, което означава, че когато пеете, можете да добавяте цвят към музикалната мелодия, различни декоративни звуци, да удължавате или съкращавате ритъма по желание.

3.2 Втора част - Основна класификация на европейските народни песни

1. Разделение от гледна точка на темата

От гледна точка на предмета и съдържанието, европейските народни песни могат да бъдат разделени на: трудови песни, политически песни, обредни песни, житейски песни, любовни песни, детски песни и народни песни възхваляващи пасторални пейзажи.

Трудова песен

Трудовите народни песни включват главно песнопения, полски песни, рибарски песни, миньорски песни, песни за производство на вино, песни за засаждане на грозде и песни, възхваляващи труда. По-долу са представени някои от най-известните европейски народни песни

1.1.1 Песни при изпълнение на тежък физически труд. Руската „Песен на волжския лодкар“

"Песен на волжския лодкар" показва трудовата сцена на лодкаря, който тегли влакното и плава с лодката. Това е песен, която разкрива живота на лодкарите от царската епоха, които се намират в тежко финансово положение, но все така жадуват за по-добър живот. В началото на песента, сред звука на дълбоките въздишки и песнопения, тракерите изтеглят тежки товарни кораби от далечния бряг на река Волга и има силно чувство на съпротива, скрито в тежките въздишки, разкривайки неподправената им любов към Реката-майка Волга.

1.1.2 Песни за прибиране на реколта. Датската „Песен за обилната реколта“

В китайските учебниците по музика за началното училище има една датска балада, посветена на ябълковата реколта - "Песен за обилната реколта". Песента разкрива човечността на датския народ. В песента се пее- „Трудолюбивите стопани ще бъдат възнаградени, а златните житни зърна ще им компенсират кръвта и потта за една година; в радостта не забравяйте чуждото страдание, нека помогнем на другите щедро и великодушно..“.

1.2 Актуални политически песни: „Робин Худ: Колекция от средновековни британски фолклорни балади“

В исторически план е имало много актуални политически песни във всички европейски страни. Например в песента, осмиваща Наполеон се пее: „Роден в Корсика, спекулацията просперира; О, грабеж, става крал на Франция" и т.н. Но най-характерна е британската "Балада за Робин Худ".

1.3 Церемониални песни: "Реквием" на Моцарт

В европейската фолклорна музика има много ритуални песни, като например ритуалните песни, изпети от древните гърци при жертвоприношения преди лов; ритуалните песни, които се пеят, когато се молят на боговете при природни бедствия; ритуалните песни, които се пеят в дейности за поклонение на предците.

1.4 Любовни песни

В европейската национална култура рядко има китайското „брак по принуда, когато родителите избират брачен партньор на детето си“, когато става въпрос за брак между двама души. Затова любовта между мъжете и жените в Европа е предимно свободна и необузdana, и се раждат много популярни любовни песни. От гледна точка на

съдържанието, те са същите като в Китай, има любов, любовна клетва, любовна раздяла, любовна обида, любовна травма и т. н:

1.5 Детската песничка: немската "Щастлива планинска кукла"

Колоритни и разнообразни са детските европейски народни песни. От гледна точка на съдържанието има детски песнички, които разказват истории, играят игри, отгатват гатанки, ограмотяват, пеят за животните и природата и др.

Това детско стихче възпява красотата на родния град, чрез баладата на планинска кукла, възпява щастливия живот на момичето, което всеки ден се наслаждават на клокочещата вода и снежнобели ябълкови цветове, докато пасе овцете, както и неподправеното и истинско щастие.

1.6.Наративна песен: казашката "Пази се, братко, моля те, пази се"

В европейските народни песни има много повествователни песни, като "Омировия епос", но има и много кратки балади, които също възпяват определена история. Например, заслужава да се препоръча казашката народна песен "Пази се, братко, моля те, пази се". На бойното поле на съпротива срещу агресията, хиляди казашки войници устояха смело на градушката от куршуми, и се хвърлиха на отсрещния бряг на реката, където плуваха труповете на техните другари.

1.7 Възхвала на селските пейзажи: италианската „Красиви селски пейзажи“

В Европа има много народни песни, които възхваляват пасторалните пейзажи. Като например шотландската балада " Мил дом", руската балада "Белият сняг" и т.н. В италианската балада „Прекрасен селски пейзаж “ се пее: „Кръг от изгряващо слънце изгрява в небето и блести по-ярко на земята. Сутрешният бриз духа толкова прохладно.

2. Разделени от гледна точка на стила на изпълнение

Първоначално Европа е била родното място на полифоничното пеене на народни песни, особено след като през Ренесанса настъпва възходът на светската култура, груповото пеене се превръща в популярна форма на пеене в европейските градове и села, и тази форма на текстове е разширена до различни музикални жанрове, такива като църковно песнопение, опера, оратория, кантата и симфония.

2.1 От гледна точка на комбинираната структура

По същия начин, от гледна точка на структурата на композицията, според броя на участниците, тя може да бъде разделена на: соло, дует и хор. Според разликата в тембъра може да се раздели на: първо- мъжко дуетно пеене и хорово пеене, сцените с пеене са предимно трудови сцени и ритуални песни, подходящи или ограничени до мъжко участие, като руската „Песен на волжския лодкар“ и някои мемориални церемонии са ограничени до мъжко участие.0.

2.2 От гледна точка на импровизацията и неимпровизацията

Импровизираното пеене на европейски балади е много разпространено във всички страни и народи. Например, в Косово, част от бившата Югославия, певците не само импровизират текста, но дори импровизират мелодията.

3.3. Трета част - сравнителни изследвания и изводи

1. Прилики

1.1 Темите на китайските и европейските народни песни са приблизително еднакви

От гледна точка на предмета както китайските, така и европейските народни песни могат да бъдат разделени на трудови песни, политически песни, ритуални песни, любовни песни, детски песни, наративни песни и възхвали на пасторални пейзажи. В категорията на трудовите песни сравнението между китайската.

1.2 Формите на пеене на китайските и европейските народни песни са приблизително еднакви

Формите на пеене на китайските и европейските балади също са приблизително еднакви, включват соло и многогласно пеене. В многогласното пеене се открива повторение и хорово пеене, също така има разделение по пол-мъжки, женски, детски и смесен хор, както и антифонно пеене.

1.3 Както китайските, така и европейските народни песни имат форма на импровизирано пеене

И в Китай, и в Европа има форми на импровизирано изпълнение. Независимо дали в Китай или Европа сцените на изпълнение обикновено са свързани с колективния труд, а колективните ритуали включват импровизирано пеене в ритуални сцени като фестивали и ухажване.

2. Разлики

В европейските фолклорни балади музикалните форми са позобилни и богати.

Чрез сравнението на китайските и европейските народни песни се установява, че освен едногласно, полифонично, мъжко, женско, детско и смесено повторение, хорово, антифонно и др., пеенето на баладите се подразделя на различни музикални жанрове.

3. Анализ и заключение

3.1. Анализ на сходствата и заключение

Причините, поради които темите на китайските и европейските народни песни са приблизително еднакви е, че, първо, всички жанрове на народните песни идват от различни сцени от народния живот и тези сцени са приблизително еднакви, както в Китай така и в Европа. Сцените, отразени в трудовите песни, имат много прилики, например сцената на лодката, която се движи срещу течението в реката, полската работа.

Има две причини, поради които формите на пеене са приблизително еднакви. Първо, независимо дали в Китай или Европа, народните песни са се развили от едногласни до многогласни, а развитието на многогласното пеене също е еволюирало от относително прост хор и антифонно пеене до по-сложни форми като повторение.

3.2 Анализ на различията и заключение

Причините за по-богатите жанрове и певчески форми на европейските народни песни могат да бъдат обобщени в две точки. Първо, Светият престол в Европа поставя певческата форма на „пеене“ на изключително важна позиция в религиозния етикет и има професионални музиканти, които да я развиват и популяризират; второ, на фона на силната религиозна музика, много композитори участват в създаването на „песенна поезия“ и я разпространяват.

Четвърта глава

Сравнително изследване на музикалните стилове на китайските и европейски народни песни

Що се отнася до изучаването на музикалния стил, тъй като някои елементи са били или ще бъдат изучавани в други глави, тази глава анализира главно елементи като начин на песен, мелодичен ритъм и т.н.

4.1 Първа част - Музикален стил на китайските традиционни народни песни

Китай е огромна и многоетническа страна. Различните регионални музикални стилове се формират поради различията в етническата култура, социална среда, религиозни вярвания.

1. Музикалният стил на народните песни в района Дзяннан

Дзяннан обикновено се отнася до района на юг от средното и долното течение на река Яндзъ, включително Анхуей, Дзянси, Дзянсу, Джъдзян, Шанхай и части от Хубей и Хунан. Поради пресичащата се водна система в южната част на река Яндзъ и пунктираните езера, той е известен като „водния град в южната част на река Яндзъ“.

1.1 От гледна точка на модалността

Повечето от режимите на баладата Дзяннан се осъществяват по метода на пентатонична прогресия и кръговрат. Древният китайски хански ритъм-джънин в пентатоничната гама е центърът на музиката, а след това е заобиколен от структури от трета и пета свързваща степен, тя е тясна и има малка връзка между високите и ниските тонове.

1.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Общите техники, използвани за развитие на мелодията на народните песни на Дзяннан, включват: първо, методът на повторението. След като е завършена първата мелодична фраза, тя се повтаря незабавно, като използва същите или леко модифицирани мотиви. Мелодията се развива, чрез промяна на мелодичния обрат, разширяване или компресиране на музикалните фрази, което дава на музиката усещане за безкрайност. Вторият е модулният подход.

1.3. Оценете фолклорната песен на Дзянан „Пейзаж от Уси“ (вижте прикачения файл: Видео файл-1)

2. Музикалният стил на народните песни в Северозападен Китай

Льосовото плато е най-голямото покрито с льос плато в света, обхващащо по-голяма част от Шанси, Цинхай, Шаанси, Гансу, Хънан и Нинся. Льосовото плато има сух климат и формата на релефа се е формирала поради ерозията на летните проливни дъждове в продължение на хиляди години. Много котловини са дълбоки до 100 метра, така че хората, живеещи от двете им страни, могат да общуват само на висок глас, което се е превърнало в източник на високия.

2.1. От гледна точка на режима

Мелодиите на Синтиенйоу могат грубо да бъдат разделени на две категории, едната е народни песни с дълго дишане, широк диапазон, свободен ритъм и силно чувство за пространство; другата е минорни мелодии с грациозни мелодии, относително правилен ритъм и строга структура. Въпреки това, независимо дали е народна песен или минорна мелодия, нейният режим обикновено е доминиран от режима Джън и режима Шан, следван от режима Ю и на трето място от режима Гун. Но без значение какъв е режимът, трябва да обърнем внимание на трансформацията на структурата на режима, за да формираме нов музикален цвят.

2.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Мелодията на Синтиенйоу се характеризира с: широк , висок и голям диапазон на интервали; повечето от фразите са разделени на горна и долна част и е много характерно, че във фразата тя често се променя от високата нота на предишната секция до ниската нота на следващата секция.

Ритъмът на Синтиенйоу е относително свободен. Отличителна черта е, че първата половина на предходната фраза обикновено има дълга, висока нота. Това е пряко свързано с топографията на Лъсовото плато.

2.3. Оценете известната песен на Синтиенйоу: „Духът на животните“ (вижте прикачения файл: Видео файл-2)

3. Музикалният стил на народните песни в регионите Фудзиен, Гуандун и Тайван

Фудзиен, Гуандун и Тайван са крайбрежни райони с дълга брегова линия; има планински вериги като планината Уи, планината Лиенхуа и планината Алишан; има и много градове като Фуджоу, Гуанджоу, и Тайпей. Има не само земеделска земя, но и планински чаени градини, както и морски риболов и градска индустрия и търговия. Следователно, народните песни на Фудзиен, Гуандун и Тайван представят характеристиките на богати категории и разнообразни мелодии.

3.1 От гледна точка на режима

Кантонските песни се основават на народните песни на Гуандун, Чаошан и Линнан. Те също така са присадени с древната музика на Централните равнини, донесени от имигранти, а също така включват Западни музикални елементи, въведени поради крайбрежната търговия.

3.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Кантонските песнопения са предимно лирични, така че музиката е слаба, скоростта е бавна, диапазонът не е голям, а мелодията е ясна и мека. По-голяма част от музиката започва с малко по-бърза скорост, постепенно се забавя до основната част, образува кулминация в края и накрая завършва гладко.

3.3. *Оценете известната кантонска песен- „Цветни облаци, преследващи луната“ (вижте прикачения файл: Видео файл-3)*

4. *Музикалният стил на народните песни от Хунан и Хубей*

Хунан и Хубей са съседни един на друг, като и двата се намират в централен Китай.

От гледна точка на наследството от народни песни, първата китайска колекция от народни песни „Книга на песните - фън“ е родена във Фансиен, Хубей, докато авторът на втората китайска колекция от народни песни „Чу цъ“ е роден в Дзъгуй, Хубей и умира в Хунан. Вижда се, че Хунан и Хубей имат много общо в наследството на народните песни. По-долу ще бъдат представени избрани хунански народни песни.

4.1 *От гледна точка на модалността*

Хунанските балади са грубо разделени на три категории: припеви, народни песни и минорни мелодии, като различните категории имат различни характеристики на режима. Например повечето припеви в „Песен на лодкаря от Сяндзян“ са съставени главно от четири тона- la, du, eg и mi и пентатоничната гама от la, du, eg, mi и т.н. Има няколко „припокриващи се“ мелодии, преплетени от два гласа. Например „Песента на лодкаря от Лиеншуей“ се изпълнява чрез припокриване на водещия певец и припева. По отношение на народните песни режимите на диалекта Хунан, югозападния мандарин и диалектите Ган и Хака също са различни.

4.2 *От гледна точка на мелодията и ритъма*

В зависимост от категорията на народните песни, песнопения и минори, хунанските балади имат различни изрази на мелодията, ритъма, скоростта и силата. Например, народните песни са силни и могат да бъдат разделени на висока мелодия, плоска мелодия и ниска мелодия. Ритъмът може да се разтяга свободно, а провлачената мелодия често е придружена от думи като.

4.3 *Оценете известната традиционна народна песен на Хунан: „Направих светилник от китайска кориария“ (вижте прикачения файл: видео файл-4)*

5. *Музикалният стил на народните песни в Югозападен Китай*

Югозападен Китай включва Юнан, Гуйджоу и Съчуан. В сравнение със северозапада, въпреки че югозападът има същите високи планини, планините на северозапад са вертикални и хоризонтални, хълмисти и буйни, докато югозападът има красиви планини и реки, елегантни като дама от висшето общество. Ето защо югозападните балади не са толкова вълнуващи и енергични като северозападните.

5.1 *От гледна точка на режима*

Има много модуси в народните песни на Бай, включително мелодията Дали бай, мелодията Сишан Бай, мелодията Дзиенчу, мелодията Брюен Бай, мелодията Шанлан, мелодията Тагъ и мелодията Шангъ. Съществуват и второстепенни мелодии, интегрирани в езика Хан, като мелодия за лouch, мелодия за засаждане на ориз и т.н., които са много богати.

5.2 *От гледна точка на мелодията и ритъма*

Сцените на пеене на байските народни песни в Дали са предимно в планините и полетата, край изворите и потоците, така че мелодиите са предимно леки и меки. Особено при антифонните балади, мелодичната линия има по-голяма степен на свобода, съчетана с подложни думи в началото.

5.3. *Оценете известната народна песен от националността Бай: „Брюенска любовна песен“* (вижте прикачения файл: видео файл-5)

6. *Музикалният стил на народните песни в Северен Китай*

Северен Китай включва Пекин, Тиендзин, Хъбей, Шанси, Вътрешна Монголия и други места. Географското местоположение се отнася до района на север от река Хуанхъ и на юг от Великата китайска стена.

6.1 *От гледна точка на режима*

Дългата монголска песен е форма на песен, която отразява номадския начин на живот. Тя е по-дълга, пее се на монголски, има широк диапазон на гласа, свободен ритъм, малко думи и дълга мелодия, широк дъх, дълбока емоция и уникална и деликатни вибратори.

6.2 *От гледна точка на мелодията и ритъма*

Мелодията на монголските балади е красива и лирична, експанзивна и необузdana, а основните техники са градация и скокове, особено използването на големи скокове. Мелодичната линия има следните характеристики: Първо, локалната мелодична линия е под

формата на „арка“, тоест мелодичната форма на фразата „ниска в двата края и висока в средата“, като so do, la", "mi, la, er", "mi, so, la" и други формиращи голям интервал; второ, низходящите големи скокове са обичайни техники.

6.3. *Оценете известните монголски традиционни народни песни: „Монголска дълга мелодия“* (вижте прикачения файл: Видео файл-6)

7. *Музикалният стил на народните песни в Североизточен Китай*

Североизточните региони на народни песни включват Хейлундзян, Ляонин и Дзилин. Планината Чанбай е на изток от североизток, планината Сяосинан на север и планината Дасинан на запад.

7.1 *От гледна точка на режима*

Режимите на североизточните народни песни често се състои от пентатонични скали и увеличени хексатонични и хептатонични скали. Най-често срещани са доминантните и субдоминантните тоналности, следвани от супертоничните и субтоничните, докато медиантната тоналност рядко се среща.

7.2 *От гледна точка на мелодията и ритъма*

Мелодията на североизточния минор е красива и гладка, широка и дълга и включва музикалните елементи от "Брженжуан", за да я направи по-остроумна и игрива с местните характеристики. Техниките за развитие на мелодията включват: първо, повторението и прогресията на основната музика, например първата фраза на „Бродирано облаче на рамото“ е повторение на две музикални фрази; мелодията на третия, четвъртия и петия такт от втората музикална фраза на "Цветето жасмин" Това е прогресия от пет степени над основния ритъм на първата фраза.

7.3 *Известни традиционни народни песни в Североизточен Китай: „Полумесец на зората“* (вижте прикачения файл: Видео файл-7)

8. *Музикалният стил на народните песни в областта Дзянхуай*

Дисертацията избира уникалния анхуей фънян (пея с цветен барабан), в китайските балади и го препоръчва. Според легендата Джу Юенджан, императорът основател на династията Мин, бил от Фънян.

8.1 *От гледна точка на режима*

Прилагат се Фънян Хуагугун, Шан, Дзяо, Джън и Ю. Според статистиката режимът Джъ е най-многоброен, представляващ повече от 50% от Фънян Хуагугун, а представителните произведения

включват „Уан Сандзие продава обувки “и др.; вторият е режимът Гун0, представляващ около 25%, а представителните произведения включват "Фънянска песен"..

8.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Тъй като Фънян Хуагугу е сливането на музика от север и юг на Китай, те са силно повлияни от народните песни, народните изкуства и дори оперите на севера и юга. Например много декоративни ноти и знаци за портаменто в партитурата на.

Ритъмът на Фънянските мелодии е относително прост, повечето от песните са 2/4 удара, а 4/4 удара са редки. Причината за това състояние е, че формата на пеене обикновено е „придружена от барабани и гонгове“, а ритъмът на барабаните и гонговете е основно равномерно разделен и равномерно разделен на ритми, които са относително правилни и квадратни.

8.3 Оценете известната песен: „Фънянски цветен барабан“ (вижте прикачения файл: Видео файл-8)

По-горе, въз основа на регионалното разделение на китайските народни песни, тезата анализира художествените характеристики на националността Хан и народните песни на малцинствата, с техните собствени характеристики във всеки от осемте региона. Характеристиките на разнообразието.

4.2 Втора част - музикален стил на европейските народни балади

Европа, разположена в северозападната част на източното полукълбо. Нейното крайбрежие граничи с Арктическият океан на север, Атлантическият океан на запад, Средиземно море и Черно море на юг.

1. Северен фолклорен музикален стил

Скандинавските страни, известни още като петте скандинавски страни, са Дания, Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия и техните свързани територии, Фарьорските острови, Гренландия, Аландските острови и Свалбард. В областта на баладите, петте скандинавски страни, както и цяла Европа, са преживели устните традиции в древността и Средновековието, а също и религиозната музика, Ренесанса, бароковата епоха, класицизма, романтизма, национализма, импресионизма, народното възраждане на 20 век и разнообразяването на народните песни и други етапи на развитие.

1.1 От гледна точка на режима

Развитието на скандинавския баладен режим претърпява промени. Първоначално се разви от древния натурален лад до мажорния и минорния лад, формирани в периода на класицизма, а след това и до хармоничната система, основана на естествения лад в късния романтизъм. Този режим се превърна в системата от мелодии на религиозните химни по това време.

1.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Скандинавските методи за разработване на мелодии също са пълни с промени и е обичайно да видите приложението на различни мелодии в песента. Например в „Песен на Солвей“ на Григ, музикалната форма се състои от прелюдия, раздел А, раздел Б, интерлюдия и кода. Всеки раздел приема различни мелодии според текста.

Ритъмът на скандинавските балади също е много богат, като например: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/4, 6/8, 9/8 и други тактове. Изобилието от ритмични форми е свързано с ритмите на местните етнически музикални инструменти и народни танци. Например, успокояващият дълъг звук е свързан с непрекъснатите характеристики на норвежкия народен инструмент - гайда.

2. Музикален стил на западноевропейската народна песен

Западна Европа се състои от седем държави, включително Обединеното кралство, Ирландия, Холандия, Белгия, Люксембург, Франция и Монако. Историческите промени и социалните системи на западноевропейските страни са сходни.

2.1 Музикалният стил на британската народна песен

Английските народни песни с писмени записи могат да бъдат проследени до периода, когато англосаксонците завладяват Великобритания през 5-ти век. Например, в известния епос „Беоулф“ са записани народни песни за лов, земеделие и битови обичаи; с появата на трубадури през Средновековието.

2.1.1 От гледна точка на формата и мелодията

Британските балади се основават главно на естествения режим на гамата от седем тона, а също така има много пентатонични режими в полутонове. Например, ирландските баладни мелодии най-вече извличат различни ладови структури, базирани на естествения лад на гамата от седем тона, и също използват пентатоничния лад режим; шотландските баладни режими най-вече извличат различни ладови структури, базирани на пентатоничната скала. По време на движението за възраждане на народната песен много академични

композитори като Уилямс, Елгар, Делиус, Холст и др., които навлязоха дълбоко сред народа, отидоха в села.

2.1.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Богатите режими естествено формират богати мелодии. Характерното за мелодията на британските балади е, че без значение дали емоцията, предадена от смисъла на песента е радост или тъга, мелодията трябва да е красива. Британската баладна мелодия и ритъм могат да бъдат разделени на два вида.

2.2 Музикален стил на френските народни песни

Историята на френските балади може да бъде проследена до келтските, галските и други племена, живели в древни времена; най-ранните писмени балади са исторически документи от 9-ти век, които описват древни френски наративни балади, балади за флейта и тн. Използват инструменти като тръби, дрънкалки и рокове.

2.2.1 От гледна точка на режима

Модусът на френската балада също е претърпял промени и развитие, като естествения модус през Средновековието, режима на църковното песнопение, мажорни и минорни модуси. Древният баладичен режим се формира от хора въз основа на произношението на естествения език и повечето от тях са мелодии от тоника до пета скала; през 9-ти век религиозната музика произвежда „Sikuns tune“ (проза, поезия, колоратурна мелодия) и „Tgoru tune“ (лирическа колоратурна мелодия) , която показва проникването на светската музика в религиозна музика; появата на "трубадур".

2.2.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Франция е родното място на "трубадура". В повечето от народните песни, преди да се появи трубадурът, мелодията е разработена предимно на базата на произношение на естествения език и имитация на природни звуци, липсват мелодични умения, а мелодията е простишка и ненатрапваща се. След появата на трубадурите, много професионални музиканти навлязоха в областта на баладите, интегрирайки църковната музика със светската такава, а сложните мелодични форми започнаха да действат върху създаването на балади, правейки мелодичната линия плътна.

3. Музикалният стил на южноевропейските народни песни

Южна Европа се състои от 17 държави, включително Испания, Италия, България, Португалия, Андора, Гърция, Малта, Ватикана, Сан Марино, Словения, Хърватска, Албания, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина.

Може да се счита, че родното място на древната европейска цивилизация е Южна Европа. В областта на народните песни, най-ранните писмени песни в Европа се намират в древногръцки археологически документи.

3.1 Италиански фолклорен музикален стил

Италианската музика процъфтява от Древен Рим. Оттогава, независимо през Средновековието или през Ренесанса, Барока, Класицизма, Романтизма, фолклорната музика и други периоди, развитието на италианската музика е водещо в Европа, а народните песни също са представени на видно място.

3.1.1 От гледна точка на режима

Както бе споменато по-горе, от гледна точка на музикалния стил, италианските народни песни се разделят на южни, северни, централни и Сардиния. Тъй като югът е близо до Средиземно море, това е най-голямата пристанищна зона в Италия. Историята на народната музика може да се проследи назад до древногръцкия период, а "Неаполската музикална школа" е създадена по време на испанското управление, с богато наследство от фолклорна музика. Ето защо статията се фокусира върху музикалния стил на народните песни на Южен Неапол.

3.2. Музикален стил на българските народни песни

Българските народни песни могат да бъдат проследени поне до цивилизованото общество, създадено от траките през 6 век сл. Хр. В нотен ръкопис от 13 век е открита „ноймлер музика“, която не се среща в гръцките партитури, което може да стане историческо доказателство за българските народни песни. През хилядолетията оттогава българските песни също претърпяват промени в епохата на религиозната музика и възраждането на народните песни.

3.2.1 От гледна точка на режима

Българските баладични гами са широко използвани, което е пряко свързано с историческото наследство на собствения национален лад и широкото влияние на чуждата народна музика. Например, използването на увеличени секундови интервали се формира чрез усвояване на елементи от музика на нацията.

3.2.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Българските балади често имат богато декоративно звучене, като прилагане на мелодия като вибрато и портаменто, особено увеличения секунден интервал. Освен разпространените едногласни мелодии, в Пирин планина и на други места се срещат и двугласни песни, като

между частите често има кварта, квинти или дори мажорни секунди. Тези мелодии формират многообразието от български музикални стилове, със съдействието на гъдулка, гусла, тамбура, кавал, зурна, гайда и други оркестрови и ударни инструменти. Репликите могат да бъдат дълги, къси, дълбоки, лирични, хумористични или ясни, представящи различни състояния.

4. Музикалният стил на източноевропейските народни песни

Историята на източноевропейските балади може да бъде проследена до древните славяни и също е повлияна от музикалната култура на древна Гърция и Рим. Но в дългата история Източна Европа постепенно формира своя собствена фолклорна музикална система и през 9 век се появяват фолклорни музикални жанрове и стилове като календарни песни, героични песни и ритуални песни. С оглед на факта, че преди катаклизма в Източна Европа през 1991 г.

4.1 От гледна точка на режима

Повечето руски балади използват режима на естествен минор и хармоничен минор, но те са добри в превключването между естествен режим и хармоничен режим, за да подобрят музикалния цвят. Да вземем за пример „Подмосковни вечери“. Първата фраза на песента е в естествен минорен тон, втората фраза се трансформира в естествен мажорен тон, третата фраза съдържа мелодичния минорен тон, а четвъртата фраза се връща към оригиналния естествен минорен тон.

Руските балади са кратки по форма и еднозначни. Повечето от тях са една част, съставена от две изречения или една част, която се повтаря и променя многократно, като например „Малък път“.

4.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

Характеристиките на руската баладна мелодия са "три природи", тоест лирика, тъга и страст. Първо, лирика. Руските балади имат голям брой песни, които изразяват истинските емоции между хората, както и между хората и природата. Те са добри в мобилизирането на различни музикални езици и технически средства за създаване на лирични мелодии, които отговарят на смисъла на думите. Например "дългите песни" през 16-ти и 17-ти век имат едногласни части и многогласни части, а многогласните части имат и полифония. Второ-трагични.

Има много видове тактове, използвани в руските балади, като например 2/4, 3/4/, 4/4, 2/3, 3/8, 5/8 и други обичайни видове ритми се използват, но най-често използваните са 3/4, 4/4/, последвани от 2/4

такта. Също така често се срещат множество преходи на тактове в една и съща песен, както и свободни ритми.

5. Музикален стил на средноевропейските народни песни

Централна Европа се състои от осем държави: Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия, Лихтенщайн и Швейцария.

Дисертацията се фокусира върху популяризирането на традиционните народни песни на Унгария.

5.1 От гледна точка на режима

Режимът на унгарската балада може да бъде разделен на две категории: стар стил и нов стил. Първо, древният стил, тоест режим, използван обикновено от унгарските аборигени. Повечето от режимите се основават на пентатоничния режим като основно развитие, основно без полутонове, показващи структурните характеристики на разлика от пет градуса между горе и долу.

5.2 От гледна точка на мелодията и ритъма

До 17 век мелодията и ритъмът на унгарските балади са относително прости. След 19-ти век особено музикантите, представени от Барток и Кодали, обръщат внимание на иновативното цитиране на структурата на фолклорната мелодия и на разширяване и промяната на хроматичната мелодия.

4.3 Трета част - Сравнително изследване на музикалните стилове на китайските и европейските народни песни

На първо място, трябва да се обясни, че народните песни в осемте региона на Китай и петте региона в Европа имат различни музикални стилове и характеристики. Следователно сравнителното изследване на китайските и европейските музикални стилове на народни песни в тази дисертация се основава на универсалността, тоест сравнително изследване на базата на общи характеристики.

1. Прилики

1.1 Музиката служи за емоциите, изразени със значението на думите

Независимо от Китай или Европа, музикалните елементи като мелодията, мелодията и ритъма на народните песни служат за тълкуване на смисъла на текста. Емоцията, съдържаща се в думите, определя стила на музиката.

1.2 Музикалните стилове са тясно свързани със сцените от живота на хората

Независимо от Китай или Европа, музикалният стил на народните песни е пряко свързан със сцените от живота на хората. Например песните, посветени на жътвата или различните празници, имат весел и ярък музикален стил; песните за раните от войните имат тъжни и негодуващи стилове.

1.3 Прогресът и промените в техниките на композиция са пряко свързани с прогреса и промените в идеологията през всеки период

Независимо дали в Китай или Европа, напредъкът в техниките за композиране на народни песни и промените в музикалния стил са пряко свързани с прогреса и промените в идеологическото поле в различните исторически периоди. Това е особено очевидно в Европа. Например, идеологическите промени в различни периоди като религиозно управление.

1.4.Миграцията на населението е важна причина за формирането на нови музикални стилове

Независимо от Китай или Европа, при широкомащабна миграция на населението, мигриращите групи пренасят музикални елементи като народни песни и мелодии, които след това проникват и се интегрират с местни народни песни и музикални елементи, като по този начин създават нови музикални стилове. Например кантонските песнички и цветните барабани Фънян в Китай, както и унгарските и българските баладични стилове в Европа са свързани с миграцията на населението.

2. Различия

2.1 Европейските музикални стилове и композиционни техники са по-изобилни

Начинът на китайската баладична музика винаги се е променял и развивал около традиционната пентатонична гама и хептатоничната гама с добавени два полутона. Едва под влиянието на европейската музика в съвременните времена се появяват западни музикални режими като мажорни и минорни ладове.

2.2 Вокалните жанрове на европейските народни песни са по-изобилни

С изключение на съвременните опери, мюзикъли и кантати, в Китай има няколко примера, които са се развили от народни песни в друг вокален музикален жанр. За разлика от това в Европа има много примери за народни песни, които се развиват в други вокални жанрове, като опера, която допълнително се подразделя на опера, интерлюдия, пародия, комична опера, оперета, лирична опера и т.н.

3. Анализ и заключение

3.1 Анализ на приликите и заключение

Причината за сходствата е сравнително проста. Първо- музиката служи на емоциите, които думите трябва да изразят, както Юго каза: „За Германия мелодията е дишане. Тя използва мелодията, за да диша, да се съпротивлява и да изразява гнева.“ Най-основната функция на музиката е да изразяват различни човешки емоции; второ, по-лесно е да се разбере, че стилът на музиката е тясно свързан със сцените от живота на хората. Всички форми на изкуството са възпроизвеждани на живота на хората, а възпроизвеждането на народни песни е изключително директно и интуитивно.

3.2. Анализ на различията и изводи

Следващата глава ще се занимава с по-богатите европейски музикални стилове и композиционни техники и по-богатите музикални жанрове, произлизащи от народните песни.

Пета глава

Сравнително изследване на представителни композитори на китайски и европейски народни песни

Развитието на народната песен е неотделимо от приноса на композиторите. Те използваха професионалните си знания, за да създадат много класически балади, позволявайки на хората да усетят семейните, държавни, световни дела, приятелство и любовта, чрез езика на музиката.

5.1. Първа част- представителни композитори на китайски народни балади

Много изключителни композитори се появяват в развитието на китайските народни песни и много известни песни, предавани от поколение на поколение, са се превърнали в неизчерпаеми съкровища. Например народните песни на Юефу „Гуаншан Юе“ и „Осемнадесет удара на тръстикова флейта“ в династия Хан; „Мулан“ по време на Северните и южни династии и т. н. В съвременното, особено след основаването на Нов Китай, китайските народни песни се развиват

бързо и се появяват много изключителни композитори и техните отлични произведения.

"Кантата за Жълтата река" се състои от осем движения, всеки от които се изпълнява в различни стилове, като ротационно пеене, хорово пеене, смесен хор, соло пеене от високи мъжки, високи женски, средни мъжки, средни женски гласове, придружено от музикално рецитатив, мъжки дуети и др., които перфектно демонстрират вълнуващите, великолепни и национални чувства за борба за страната.

5.2. Втора част - Представителни композитори на европейски народни песни

В историята на европейските народни песни се появяват и много забележителни композитори, оставяйки след себе си много класически произведения. Особено през периода на национализма и народното възраждане през 19 век се появяват голям брой изключителни композитори. По-нататък дипломната работа се фокусира върху композиторите от този период.

5.3. Трета част - сравнително изследване на китайски и европейски композитори на народни балади

1. Общи черти

1.1. Обич към родината и нацията

На първо място, ние откриваме, че независимо дали са от Китай или Европа, всички велики, известни композитори обичат своята родина и нация, без изключение. Техните произведения са пълни със силен гняв срещу чуждата агресия, дълбока тъга за войните, които разрушават държавата и искрено възхваляват простичката народна любов и истински приятелства. В същото време техните произведения са достоверни записи от живота на хората.

1.2 Вкореняване в традиционната народна музика

Музиката на китайските и европейските композитори е дълбоко вкоренена в плодородната почва на народната музика на собствената им нация. Това се проявява по два начина.

Първо, той абсорбира много хранителни вещества от народната музика и народните песни на нацията. Поради тази причина те навлизат дълбоко в народа, отиват на нивите, където хората работят или в колибите, където хората почиват, за да събират, организират и изучават песните и мелодиите, предадени от старейшините и оцелели

до днес. В това отношение много типичен е китайският композитор Уан Луобин. Сред над 1000-те песни, написани от Уан Луобин, повечето от тях са вдъхновени от народната музика. Неговите музикални творби се разгърнаха по Пътя на коприната, през Нинся, Цинхай, Гансу и Синдзян. Той се скита из Нинся и събра много народни песни от „Петте сливи“.

По същия начин европейските композитори поставят на първо място усвояването на националната музика и народните песни. Най-типичният пример за това е Барток от Унгария. През целия си живот той събира, сортира или участва в сортирането на повече от 30 000 народни песни и танци, сред които най-ранната песен е „Обредната песен“, предавана от XI век. В книгата си.

1.3 Интегриране на народната музика с модерна музика и техники

Очевидно, за диверсифицирания пазар на музикални продукти, простото пеење или имитиране на традиционни народни песни не е ефективно, тъй като това може да отегчи слушателите. От гледна точка на мисията на композиторите, те поемат важната задача да наследяват и развиват народните песни, а ключът към развитието е в иновациите, а методът на иновациите е в интеграцията до голяма степен.

2. Различия

Поради разликите в социалната история, културния произход, музикалното наследство и навиците за потребление на музика, естествено има различни разлики между китайските и европейските композитори.

2.1 Статистическа таблица на произведенията на китайски и европейски композитори

2.1.1 Статистическа таблица на произведенията на китайските композитори

Забележка: Тези данни идват от публично - достъпни публикувани колекции от песни на композиторите и е трудно данните да бъдат точни. Особено малките музикални произведения са трудни за пълно събиране. Следователно данните в колоната „Песен“ в „Таблицата със статистики“ са цели числа, а реалните данни трябва да са между +/-.

2.1.2 Статистическа таблица на произведения на европейски композитори

Забележка: Тези статистически данни са съставени и събрани въз основа на „Индекс на каталога на произведенията“, „Каталог на предмета на произведенията“ и коментари на музикални критици. Данните няма да са точни, но общата сума ще бъде само повече, а не по-малко.

2.2 Какви са разликите

Чрез горните две таблици анализираме разликите между китайските и европейските композитори.

2.2.1. От гледна точка на жанра на произведението

Жанровете на произведенията на европейските композитори очевидно са по-богати от тези на китайските им колеги. Жанрове като танцова музика, музика за пиано, кантата и танцов маскарад рядко се включват от китайските композитори. Продължавайки да се подразделят, жанровете на произведенията на европейските композитори са все по-изобилни.

2.2.2 От гледна точка на броя на произведенията

От гледна точка на броя на песните, броят на песните от китайски композитори в тази статия е 2570, а броят на песните от европейски композитори е 1487. Следователно броят на песните от китайски композитори е много по-голям от този на европейските им колеги.

2.2.3 От гледна точка на музикалната теория и композиционната техника

Първо, професионалната музикална теория и система за композиционна техника в Европа се формира по-рано, отколкото в Китай. Европа е преживявала периоди на развитие на музиката като ренесанса, барока, класическата, романтичната, импресионистичната и националните музикални школи и е формирала сравнително пълна система от музикална теория и техники за композиция. Въпреки че в древен Китай е имало институтите Юефу.

3. Аналитично изследване и изводи от него

3.1. Анализ и изследване на приликите и техните заключения

Чрез сравнителен анализ и изследване, на първо място, един отличен композитор на народна музика трябва да обича родината, да обича нацията, да се грижи за света и да разбира чувствата на хората, за да създава народна музика, която насърчава социалния прогрес, националния просперитет и народното щастие.

3.2. Анализ и изследване на различни точки и изводите от тях

3.2.1. Разлики в музикалните жанрове

Има много причини за това, че жанровете на европейските музикални произведения са по-изобилни от тези в Китай. Първо, различията в наследството на музикалните култури на европейските страни и националности са довели до обогатяване на музикалните жанрове.

3.2.2. Разлики в броя на произведенията

Можем да видим, че броят на произведенията на китайски композитори, илюстрирани в тази статия, е много по-голям от този на европейските композитори, но това са данни за чисто преброяване на произведенията. Ако анализираме от гледна точка на обема на произведенията, резултатът не винаги е един и същ. Китайските композитори се фокусират най-вече върху броя на песните, а обемът на създаване на песен е несравним с обема на създаване на кантата, мащабна симфония, опера или филмова музика. Следователно, от гледна точка на музикалния обем, творческият обем на европейските композитори е по-голям от този в Китай.

3.2.3 Разлики между теорията на музиката и техниката на композиране

По този въпрос имаше известна дискусия, при анализа на различни музикални жанрове, тъй като музикалните жанрове са свързани с музикални идеи и композиционни техники. Това, което искаме да обсъдим тук, е влиянието на различните философски възгледи в Китай и Европа върху теорията на музиката и техниките за композиция.

Шеста глава

Сравнително изследване на запазването и наследяването на традиционните народни песни в Китай и Европа

Независимо в Китай или Европа, историята на народните песни може да бъде проследена хиляди години назад и те са културно съкровище на всички народи по света. Въпреки това, тъй като народните песни, произхождат от народа и се предават от уста на уста, липса на нотирание, промени в социалното производство и модели на живот, както и промени в търсенето на потребление на музика, традиционното предаване на народни песни е прекъснато.

6.1 Първа част - запазване и наследяване на традиционните народни песни в Китай

1. От политическа гледна точка

През 2004 г. Китай официално се присъедини към Конвенцията на ООН за защита на нематериалното културно наследство. През 2005 г., Държавният съвет на Китай издаде „Становище относно усилване на защитата на китайското нематериално културно наследство“ и в същото време публикува „Временни методи за оценка и деклариране на представителни творби на национално нематериално културно наследство“.

Може да се види, че китайското правителство е инвестирало много в защитата и наследяването на нематериалното културно наследство (включително народни песни).

2. От стратегическа гледна точка

На базата на пълното разбиране за важността и неотложността на работата по защита на нематериалното културно наследство, китайското правителство първоначално установи работни цели, насоки и принципи. Първо, работни цели: постепенно да се създаде относително обширна система за защита на нематериалното културно наследство с китайски характеристики, така че ценното, застрашено и с историческа, културна и научна стойност нематериално културно наследство да бъде ефективно защитено, предадено и развито. Второ, насоки: приоритет на защитата, спешно спасяване, разумно използване, предаване и развитие. Трето, работни принципи: държавно ръководство, обществено участие, ясни отговорности, обединени усилия, дългосрочно планиране, стъпково изпълнение, комбиниране на точка и площ, акцент върху ефективността.

3. От гледна точка на организационната сигурност

От правителствена гледна точка. „Отделът за нематериално културно наследство“ към Министерството на културата и туризма на Китай е отговорен основно за формулирането на политики за защита и наследяване на нематериалното културно наследство в цялата страна, планирането и прилагането им и организирането на тяхната защита, наследяване, изследвания, публичност и разпространение. Съответно, всички провинции, префектури и окръзи в Китай са създали съответните отдели, които да отговарят за прилагането на националното разгръщане.

4. От текущата ситуация

С напредването на ръководената от държавата защита и наследяване на нематериалното културно наследство всички образователни институции, групи за сценични изкуства, експерти, учени и наследници в Китай предприемат активни действия в разгара си. По-нататък дипломната работа се фокусира върху текущото състояние на опазването и наследяването на традиционните народни песни.

4.1 Създаване на библиотека с цифрови аудио-визуални ресурси за традиционна китайска музика

„Центърът за опазване на нематериалното културно наследство на Китай“ отговаря и чрез съвместните усилия на различни местности, отдели и професионални институции са изградени библиотеки с цифрови аудио-визуални ресурси на китайска традиционна музика, класифицирана по региони,.

4.2.Провеждане на различни форуми за наследяване и развитие на традиционни народни песни

Форумът кани подходящи музикални теоретици, педагози, автори на песни, певци, фолклористи и музикални брокери да участват, да проведат разнообразни, изчерпателни и задълбочени изследвания на народната музика и народните песни на различни етнически групи, и да популяризират работата по тяхното опазване и наследяване. Например, през януари 2021 г.

4.3 Провеждане на различни фестивали за народни песни и конкурси за народни песни

През последните години много места в Китай проведоха фестивали за народни песни, за да засилят обмена на народни песни между Китай и чуждите страни и да насърчат по-доброто наследяване и развитие на традиционните народни песни. Например „Фестивалът на местната китайска народна песен“, организиран от Министерството на културата и туризма, „Международен фестивал на фолклорната песен в Нанинг“, организиран съвместно от Министерството на културата и туризма и провинция Гуанси.

4.4 Телевизионните екрани спомагат за наследяването и разпространението на традиционните народни песни

Телевизията несъмнено е медия с голяма аудитория, широко покритие и голямо влияние. За да насърчи наследяването и развитието на традиционните народни песни, китайската телевизионна индустрия стартира различни вариететни предавания на тема народни песни.

Например програми като „Китайски народни песни“, „Един чук“, „Класическо пеене“, „Конференция на китайските народни песни“, стартирани от CCTV. Сред тях „Конференцията на китайската народна песен“ взема реки, планини и морета като зони, използва телевизионни водещи, за да събира песни от различни места, кани певци да пеят в оригинални екологични сцени и след това ги излъчва по CCTV.

4.5 Пътуване към корените на нематериалното културно наследство

За да предадат нематериалното културно наследство, включително народните песни, от поколение на поколение, някои места в Китай проучват интернационалния модел на „нематериално културно наследство + туризъм + младежко наследство“, организирайки млади хора да посещават бази за защита на нематериалното културно наследство, да имат близък контакт с носителите на традициите, да се научат да пеят народни песни и т. н.

4.6 Проучете изграждането на „села с характеристиките на културно наследство“ и „музей на народната песен“

Някои местни правителства подкрепят частните предприятия при създаването на "села с характеристики на културно наследство", които интегрират различни проекти за нематериалното културно наследство, включително ръчни изкуства, кулинарни изкуства, производство на вино, традиционна медицина, етнически обичаи и народни изпълнения.

4.7 Избор на „Човек на годината в областта на китайското нематериално културно наследство“ и „Годишни мероприятия за нематериално китайско културно наследство“

За да се похвалят пионерите в опазването и наследяването на нематериалното културно наследство, под ръководството на Министерството на културата и туризма, ежегодните дейности за избор на „Човек на годината в областта на нематериалното културно наследство на Китай“ и „Годишно събитие за нематериалното културно наследство на Китай“ предприети от Guangming Daily се провеждат всяка година. Целта на събитието е да направи равностойна на емблематичните фигури (10), които имат изключителен принос към каузата на нематериалното културно наследство всяка година, и да подреди основните събития в областта на нематериалното културно наследство (10 случая) всяка година, за да похвали и награди

отличните постижения и заслуги. Сред отличените естествено има и наследници на традиционните народни песни.

6.2 Втора част - запазване и наследяване на традиционните народни песни в Европа

1. От политическа гледна точка

Европейските страни винаги са отдавали голямо значение на опазването и наследяването на материалното и нематериалното културно наследство, включително традиционните народни песни. Като например "Атинската харта", формулирана от Гърция през 1933 г. Ядрото на този първи градоустройствен правен документ в световната история е защитата на „денни исторически сгради и райони“. По-късно Гърция разшири защитата на хартата до нематериалното културно наследство, включително традиционните народни песни; например Франция беше първата страна в света, която формулира закон за защита на историческото и културно наследство. През 1793 г. излиза френското.

2. От стратегическа гледна точка

Тактическият подход на България е похвален. Стратегията на България е: да разчитаме на читалища в цялата страна, за да интегрираме наистина защитата и наследството на традиционната народна музика в живота на хората. Методът е от време на време да се провеждат представления и обучения на традиционна народна музика и песни в различни читалища.

3. От гледна точка на организационната сигурност

Франция осъществява своята дейност по защита и предаване под егидата на Националния културен министерство, като под негово ръководство действат "Дирекция културно наследство" и "Комисия по културно и изобразително изкуство". На местно ниво структурите също са добре разработени, като се разполага с "Регионална дирекция за културно наследство", "Регионална дирекция за археологически обекти", "Регионална дирекция за класифициране на културно наследство" и "Регионална дирекция по антропология".

4. От текущата ситуация

4.1 Възприемане на читалището като социална основа за защита и наследяване

Този подход е представен от България. Историята на българското читалище може да бъде проследена от 1856 г., когато е създадено читалището на Свищов, малък град на брега на река Дунав. Центърът

е със запазена местна традиционна култура и народна музика. Оттогава читалищните културни центрове се възпроизвеждат и разширяват. В пика си те са близо 5000 в цялата страна.

4.2 Редовно провеждане на различни концерти и музикални фестивали

Както конкурсът за оригинални песни "Малка Пролет", организиран от руските народни асоциации, традиционния оперен фестивал, провеждащ се в арена, построена през I век след Хр., в Италия, ежегодният "Радио Вълни" и "Тайният Солстис" фестивали в Исландия, Primavera Sound фестивал в Барселона, Испания; Roskilde фестивал в Дания; Melt фестивал в Берлин.

4.3 Най-старото и най-голямо телевизионно певческо състезание

Конкурсът за песен на Евровизия се организира от Европейския съюз за радио и телевизия. Състезанието започва през 1956 г. и се провежда всяка година, като досега е изминало половин век. Най-голямата характеристика на състезанието е междурегионалният характер и участието на цялото население. Във всяка страна се провеждат предварителна селекция и подбор.

4.4 Определяне на исторически и културни защитени зони, „защита на къщите и хората заедно“

През 60-те години Италия планира някои исторически и културни зони като „исторически и културни защитени зони“ и предлага концепцията за „защита на къщите и хората заедно“. Първоначалните жители все още живеят в къщите си, поддържайки начина на живот, предаден от техните предци и ограничавайки преходното нахлуване на модерния начин на живот; Великобритания също има подобни практики в това отношение, като например маркирането на някои малки градове в североизточна Англия като защитени територии, за да защити и наследи дългата история на кълтри музиката и фолклорния танц.

6.3 Трета част - Сравнително изследване на Китай и Европа относно защитата и наследяването на традиционни народни песни

1. Прилики

1.1 Благодарение на действието за „защита на нематериалното културно наследство“, насърчавано от ЮНЕСКО

Защитата на традиционните народни песни (главно се отнася досъбиране, сортиране, архивиране и т.н.) от историческа гледна точка, тъй като китайската „Книга на песните фън“ и европейският

„Омиров епос“ са били създадени в различни периоди. Има важни етапи в защитата на народните песни, но най-голямата и най-задълбочена защита на народните песни идва от кампанията „Опазване на нематериалното културно наследство“⁰.

1.2 Под насока на ООН, правителствата на различните държави станаха водещи в движението за защита

Под насока на Обединените нации, независимо дали става дума за Китай или Европа, дейностите се реализират под ръководството на национални правителствени институции. Поради тази причина има много сходства в организационната структура.

1.3 Организиране на различни песенни конкурси и музикални фестивали

Чрез организиране на различни песенни конкурси и музикални фестивали, в които гражданите участват активно в наследството на народните песни, Китай и европейските държави следват една и съща практика. И двата региона използват телевизията, интернет и мобилните устройства за привличане на по-голям брой участници.

1.4 Определяне на "защитени зони" и създаване на "градове с наследство"

Въпреки че има разлики в изпълнението между европейските "защитени зони" и китайските "градове с наследство", основната им цел е една и съща. Двете концепции целят да съхраняват и предават традиционния начин на живот (включително народни песни) в определени региони, като същевременно използват някои комерсиални или индустриални стратегии.

1.5 Включване на традиционната народна музика и песни в образователната система

Интегрирането на традиционната народна музика и песни в учебните планове, с цел да се започне наследяването от децата, става общ прием както в Китай, така и в някои европейски държави. В момента Китай и някои европейски страни вече работят в тази посока, като някои европейски страни вече са започнали да прилагат този подход.

2. Различия

2.1 Участието на групите на гражданското общество и гражданите в Европа е по-високо

Съдейки по процеса на прилагане на защитата и наследяването на традиционните народни песни през 2003 г., Китай се характеризира с популяризиране отгоре надолу, организация и изпълнение от

правителството, с по-малко участие на неправителствени организации и обществеността. Различни конкурси за народни песни също са предимно спонсорирани от правителството (организации като Асоциацията на китайските музиканти всъщност е свързана с правителството) и различни конкурси, организирани от телевизионни станции, но повечето от участниците са професионални организации, експерти и учени, певци и много малка аудитория. Публиката е зрител, а не пряк участник.

2.2 Повечето от „защитените територии“ в Европа са автентични

Както бе споменато по-рано, целите и функциите на европейските „защитени зони“ и китайските „характерни градове за нематериално културно наследство“ са приблизително еднакви. Но разликата е, че "защитените територии" в Европа са основно очертани на оригиналното място, така че сградите, културните пейзажи и "оригиналният екологичен" начин на живот могат да бъдат напълно запазени и наследени, а държавата само предоставя „защита“ и „политическа подкрепа“. В Китай повечето от „характерните градове за нематериално културно наследство“ са новопостроени, по-голямата част от строителството се извършва от предприемачи и повечето от хората, които живеят там, не са жители на оригиналния обект.

3. Аналитично изследване и изводите от него

3.1. Анализ и изследване на приликите и изводите от тях

3.1.1 Водена от държавата идентичност

Както Китай, така и Европа са подписали Конвенцията на ООН за опазване на нематериалното културно наследство, и двете имат спешна нужда от защита и наследяване на това. Въпреки това, за да се осъществи общонационално и широкомащабно движение за защита и наследство, естествено е необходимо да се ръководи от националното правителство.

3.1.2 Сходства на режима на работа

По отношение на традиционната народна музика и наследството на народните песни, много методи, възприети от Китай и Европа, са еднакви или подобни. Като провеждане на различни песенни състезания, концерти и т.н., използването на телевизия и други медии за извършване на публична реклама, като демаркиране на „защитени територии“ или изграждане на „характерни градове за нематериално културно наследство“ и предоставяне на политическа подкрепа. И Китай и Европа прилагат сходни или близки модели на действие, тъй

като те са формирани като ефективни модели, след изследвания и подобрения.

3.2. Анализ на различията и заключение

3.2.1 Защо европейското гражданско общество и граждани са по-ангажирани

На първо място, анализиране от гледна точка на правителството: Първо, Европа има обща площ от 42 държави, която е само с 560 000 квадратни километра по-голяма от Китай, с население от около 745 милиона души, почти наполовина от Китай.

В действителност, за да се опази и предаде традиционната народна песен, най-необходимо е участието на голям брой граждани. Ако липсва директното участие на гражданите, кой ще предава и пее тези песни?

3.2.2 Защо Европа е „определена“, а Китай е „новопостроен“

Не е трудно да се разбере, че "определеното" в Европа означава, че оригиналните обекти на материалната култура и нематериалната култура съществуват и правителството трябва само да "определи" и да даде съответните насоки. Причината, поради която Китай се нуждае от "ново строителство" е, че много носители на материална и нематериална култура са изчезнали.

Седма глава

Сравнително изследване на международния обмен на народни песни между Китай и Европа

Обменът на народни песни между Китай и Европа може да бъде проследен до 635 г. сл. Хр. По това време, европейски мисионери, отидоха в Китай, за да се срещнат с Тан Тайзу, който от своя страна построи храм за мисионерите и го нарече Персийски храм. Оттогава европейската народна музика постепенно се разпространява в Китай заедно с християнската сакрална музика. Според изследване известната песен „Песен за робата с пера“ от периода Мин и Тан е произведение, което съчетава китайски и европейски техники за композиция. Първият човек, който представи китайските народни песни в Европа е Джон Бело, секретар на първия британски посланик в Китай. Той включи партитурата на китайската народна песен „Цветето жасмин“ в книгата си „Бележки за пътуване в Китай“, която стана изключително популярна в Европа. Може да се види, че има

дълга история на взаимен обмен между китайски и европейски народни песни.

7.1 Първа част - международен обмен на китайски народни песни

1. Актуално състояние на международния обмен на съвременни китайски народни песни

1.1 Отразяване на международен обмен на съвременни китайски народни песни

От основаването на Нов Китай през 1949 г. китайското правителство отдава голямо значение на културния обмен между Китай и чужди страни. През август същата година Китай организира делегация за участие във „Втория световен младежки фестивал“ в Будапеща, столицата на Унгария. Народната песен „Превърни се и обичай“, изпята от китайската певица Ли Бо, спечели сребърен медал.

1.2 Основни форми на международен културен обмен между Китай и света, с акцент върху народните песни

Китайската културна дипломация и обмен на народни песни се развива във всички посоки и чрез различни канали, като обхваща пълната гама от взаимодействия. Основните форми на този обмен включват:

Групи, представляващи китайската национална музика и танци, редовно участват в обменни програми и гастроли в чужбина. Също така, Големият национален театър на Китай често кани чуждестранни артисти за участие.

Централната телевизия на Китай и регионалните телевизионни станции редовно организират специални предавания за културен обмен с чуждестранна музика, и същевременно популяризират китайски музикални програми в чужбина.

2. Основни двигатели и участници в международния обмен на съвременни китайски народни песни и рими

Първо, на равнище на различните правителствени отдели. Пример за това е дейността "Весела пролетна фиеста", организирана от Министерството на културата и туризма. С нея се провеждат музикални културни програми в духа на празника, както и традиционни кулинарни изкушения, танци с лъвове и други народни обичаи. През последните 20 години "Весела пролетна фиеста" беше проведена в над 140 страни и повече от 500 града.

Трето, на равнище на музикалните академии. Пример за това е сътрудничеството между Централния музикален университет и Института Конфуций за създаване на "База за културен обмен и преживяване на китайска и чуждестранна музика"; като музикалната академия в Шънян организира "Изложба за културен обмен на китайска и чуждестранна музика", провежда се на всеки две години и до момента е била организирана седем пъти. Досега музикални академии и изпълнители колективи от десетки страни като Германия, Франция, Дания, Русия, Испания и др. са участвали; например обменната програма на Музикалната академия в Съчуан, която представя китайски национален опера в университетите във Филаделфия, Мериленд, Ню Йорк и Йейл. Тези инициативи подсилват сътрудничеството и обмена между китайските и чуждестранни музикални академии.

7.2 Втора част - Международен обмен на народни песни в Европа

Статус на международния обмен на народни песни в съвременна Европа

1.1. Обхват на международния обмен на народни песни в съвременна Европа

Европейските страни винаги са придавали голямо значение на музикалния и културен обмен както в рамките на ЕС, така и на международно ниво. Например, "Евровизия" е пример за културен обмен между европейските страни. Международните инициативи са още по-многобройни, като "Международния конкурс за изкуства", организиран от Британската кралска асоциация за изкуства, който е проведен вече 10 пъти; Френският музикално бюро за износ е една от водещите световни организации за музикален износ и платформа за международен обмен на френска музика. Той действа като мост между Франция и другите страни за музикалния и културен обмен.

1.2 Основни форми на международен обмен на съвременни европейски народни песни

Европейският културен обмен с външния свят, включително и този на народните песни, се осъществява по множество начини, канали и области. Основните форми на обмен са следните:

Трето, много европейски страни публикуват и разпространяват своите качествени музикални продукции във формата на книги или аудио и видео записи в други страни, включително и в Китай. Това

включва произведения на известни композитори като Шопен, Бах, Бетовен, Моцарт, както и множество други издания от почти всички европейски страни;

2. Първо- Европейските правителствени институции активно насърчават културния обмен.

Например, Франция е една от малкото страни в Европа, които имат министерство на културата. Под егидата на Френското министерство на културата функционират специализирани агенции за различните области на изкуствата, като например "Френска агенция за музикални представления", отговорна за публичните музикални инициативи и комерсиалните аспекти на френската музика. С подкрепата на тази агенция Франция организира средно над 7000 концерта годишно в страни по целия свят.

7.3 Трета част - сравнително изследване и заключения

1. Общи черти

Общите черти между Китай и Европа относно световния международен обмен на народни песни включват:

1.1 Покритието и основните форми са почти еднакви

Обхватът на международния обмен на народни песни между Китай и Европа практически покрива целия свят- музика, музикални книги и аудио-визуални продукти, специализирани представления, народни концерти, програми за студентски обмен и други.

1.2 Обменът на народни песни се свързва с общия културно-музикален обмен

В рамките на цялостните културно-музикални обменни дейности има специфични инициативи, свързани с обмена на народни песни, които обаче са част от по-голямата картина на културното и музикално взаимодействие.

1.3 Всички те използват собствената си национална музика като основно съдържание на общуване

Чрез анализа на основното съдържание на музикалния културен обмен, музикалните жанрове, възприети в музикалния културен обмен между Китай и европейските страни, са предимно национална музика със своите собствени характеристики. Например, по-голямата част от Китай възприема традиционни народни песни като „Цветето жасмин“.

2.Разлики

2.1 Различни източници на основния стимул

Основният стимул за международния културен обмен на Китай в областта на музиката идва от държавните органи, отговарящи за културата, и техните подразделения. Например, Министерството на културата и туризма и подразделенията му, като Център за културен обмен между Китай и чужбина, Китайска група за цифрова култура, Китайска група за културни медии, Китайска група за източни изпълнителски изкуства и други 9 национални изпълнителни групи, както и 63 културни центъра в чужбина.

2.2 Европейските държави обръщат по-голямо внимание на съчетаването на музикалната културна обмяна с развитието на разнообразни индустрии.

Европейските страни придават голямо значение на интеграцията между музикалната културна обмяна и разнообразните индустрии. Например, Франция се концентрира около сърцевината на музикалните произведения, формирайки индустриална верига, която включва авторски права.

3. Анализ и заключения

3.1 Анализ на сходствата и тяхното заключение

Причините, поради които международният обмен на народни песни между Китай и Европа е обхванал целия свят и основните форми на сътрудничество са главно едни и същи, са следните: първо, това се дължи на активното насърчаване на музикалната култура и обмяна на народни песни от страна на китайското правителство и правителствата на европейските страни.

3.2 Анализ на разликите и тяхното заключение

3.2.1 Главната движеща сила в Китай произлиза от правителството, докато в Европа тя идва от народа

Наблюдаваме, че международното сътрудничество и обмен на китайска музикална култура и народни песни се осъществяват главно чрез активно насърчаване от страна на правителството и подчинените му институции. Особено в последните години, всички форми на сътрудничество и обмен с държавите, разположени по "Един пояс, един път", са развити в съответствие с инициативите на китайското правителство за многополярен свят, глобална икономика, културно разнообразие и социална информация. В момента, в икономическата област, почти 100 държави и международни организации са подписали правителствени спогодби за сътрудничество с Китай за създаване на инициативата "Един пояс, един път".

3.2.2 Китай по-силно обръща внимание на интеграцията на много култури, докато Европа акцентира върху развитието на културната индустрия

Виждаме, че европейските държави се стремят по-силно към интеграция на музикална култура и разнообразие на индустрията. Особено Франция, която вече има установена система и модел, като строежът на индустриалната верига е изключително добре развит.

Библиография

Ци И: „Китайска национална фолклорна музика“, издателство на университета Хъбей, 2013 г.

Джан Юджън: „Европейска народна музика“, Capital Normal University Press, 2006 г.

Син Чунру: „Преглед на развитието на световната музика“

Ся Бин: „Harvard Music Open Class“, Petroleum Industry Press, 2016 г.

Къ Лин: „Кратък курс по история на западната музика“, издателство Кюшу, 2017 г.

Преведено от Чън Мей: „Епосът на Омир – Илиада, Одисея“ Шанхайско издателство за преводи, 2016 г.

Ли Уан: "Фолклорни песни " Jiangsu People's Publishing House, 2006 г.

Уан Хуаншън: „История на древната римска литература“, Издателство за народна литература, 2006 г.

Реймънд Бълок (преведен от Джан Ициен и други): Произходът на Рим, Търговската преса, 1998

Уан Хуаншън: Очерк на историята на литературната критика в Древен Рим, издателство Илин, 1998 г.

Джан Юси, „Сравнително изследване на музикалните характеристики на „Книга на песните- национален стил “и „Английски и шотландски народни песни ““, магистърска теза на университета Джънджоу, 2013 г.

Дън Джунмиен: „Изследване на характеристиките на китайската политика и балади“, магистърска теза на университета Huanqiao, 2010 г.

Цин Таймин, Лин Минмин: Мемориална церемония на Мазу и музика „Три предложения“, Централна музикална консерватория, Доклад от конференцията на Китайската национална академия на изкуствата, 2010 г.

Лу Джънсюен: „Относно класификацията на емоциите в народните песни на Северен Шанси“, „Списание на Юлинския университет“, 1999, 39-42

Сю Кунсюен, Дзън Сяоя: „Характеристиките на народната мелодия „Yihai“, брой 4, 2008 г.

Уан Фан: „За езика и музикалните характеристики на народните песни на Дзиеннан“, „Голяма сцена“, брой 10, 2012 г.

Ян Лилш: „Изследване на техниката на развитие на мелодията на народната песен Дзиеннан“, „Северна музика“, № 3, 2011 г.

Сю Дзиенюн: „Сравнение на мелодиите на Xintianyou в Северен Шанси и „Hua'er“ в планината Нинся“, „Голяма сцена“, № 9, 2010 г.

Лиу Дадзиен: "За трите елемента на стила на "Xintianyou", "Художествено изследване", No1, 2008

У Янян: „За характеристиките на музиката на Гуандун“, „Наследство“, № 2, 2015 г.

Чън Фанфей: „Кратък анализ на художествените характеристики на народните песни на Хунан Хан“, „Консултиране по учебна програма в средното училище · изследване на преподаването“, брой 35, 2017 г.

Ли Тин: „Музикални характеристики и пеене на хунански народни песни“, магистърска теза на Хунанския университет за наука и технологии, 2015 г.

Ян Сиу: „Музикалните характеристики на оригиналните народни песни на националността бай в Дали“, „Национална музика“, брой 3, 2003 г.

Джао Хуациен: „Оценка и анализ на „Chuanjiang Boatman's Chant“ Млади автори“, брой 23, 2001 г.

Сарина: „Художествените особености на текстовете на монголските народни песни с дълга мелодия“, „Списание на Художествения колеж на Университета на Вътрешна Монголия“, брой 8, 2011 г.

Шъ Цилун: „Анализ на мелодичните характеристики на монголските песни“, „Пламатург“, № 2, 2009 г.

Уан Бейбей: „Музикални морфологични характеристики на фънянските песни“, „Journal of Chuzhou University“, № 1, 2018 г.

Джан Фъню: „Национални характеристики и изследване на изпълнението в пиеси за пиано на Григ“, магистърска теза на Нормалния университет на Вътрешна Монголия, 2010 г.

Заклучение

Темите на китайските и европейските народни песни са сходни поради следните причини: Народните песни отразяват сходни сцени от живота, като трудова дейност, политическо негодувание, ритуали, детска невинност, наративи за любов и героизъм, и възхвала на природата. Формите на пеене са сходни, тъй като и двете култури са преминали от едногласни към многогласни структури. В Европа хоровото пеене произлиза от църковните песнопения, а в Китай е повлияно от европейските хорови форми.

Анализ на различията и заключение Европейските народни песни са по-богати на жанрове и форми поради две причини: значението на пеенето в религиозните ритуали и участието на композитори като Хендел, Бах, Бетовен и други. Те създават разнообразни хорови произведения. В Китай само няколко композитори са допринесли с ограничен брой произведения. Европейските композитори са направили повече иновации благодарение на движения като Ренесанса, Барока и Романтизма.

Въз основа на регионалното разделение на китайските народни песни, тезата анализира художествените характеристики на националността Хан и народните песни на малцинствата, с техните собствени характеристики във всеки от осемте региона. Характеристиките на разнообразието, представени във формата на мелодията и други аспекти. Излишно е да казваме, че китайските балади са кристализацията на националната мъдрост от 5000 години насам и заемат важно място в областта на народните песни в света.

Чрез сравнителен анализ се установява, че отличният композитор на народна музика трябва: Да обича родината и нацията, и да разбира чувствата на хората, за да създава музика, която насърчава социалния прогрес и народното щастие. Да черпи вдъхновение от традиционната народна музика, за да създава произведения с уникален национален характер и лична индивидуалност. Да комбинира традиционни музикални елементи с нови техники и идеи от други култури, за да създава иновативни и трайни произведения.

Китай и Европа имат свои собствени характеристики в защитата и наследяването на традиционните народни песни и има много места, където да се учат един от друг. Да се учат от силните страни на другите и компенсират собствените си слабости, така че традиционните народни песни в Китай и Европа да могат да бъдат по-добре защитени, наследени и популяризирани.

Приноси

Приносите на настоящият дисертационен труд се изразяват основно в следните аспекти:

1. Представа сравнително изследване на различните култури. Чрез подробен сравнителен анализ на темите, формите и изразните средства на китайските и европейските народни песни, настоящият дисертационен труд разкрива разликите и приликите в създаването и предаването на народните песни в двете културни системи. Този анализ не само обогатява нашето разбиране за китайските и европейските народни песни, но и предоставя нови перспективи за изследване на културните взаимодействия в областта на музиката, запълвайки празнотата в дадената изследователска област.

2. Предоставя стратегии за опазване на народните песни. Настоящият дисертационен труд изследва успешния опит и проблемите, свързани с опазването на традиционните народни песни в Китай и Европа, като предлага научнообосновани стратегии за тяхното опазване. Тези стратегии не само допринасят за опазването и предаването на народната музика, но също така могат да предоставят теоретична подкрепа за разработването на съответни мерки и държавни политики за по-нататъшното им опазване.

3. Предлага методи за развитие и иновации в народната музика. Чрез анализ на приложението и развитието на традиционните народни песни в съвременното общество, настоящата дисертация предлага методи за съчетаване на традиционната народна музика с модерни технологии и творчески подходи. Тези иновативни стратегии не само могат да вдъхнат нов живот на традиционните народни песни, но и да привлекат вниманието на младото поколение, като стимулират разпространението и развитието на народната музика в съвременното общество.

4. Стимулира културния обмен и интеграцията. Изследването на приликите и различията между китайските и европейските народни песни може да допринесе за културния обмен и разбирателство между Китай и Европа, както и да стимулира интеграцията и съвместното развитие на музикалните култури в двата региона. Този културен обмен не само може да обогати музикалната култура на Китай и Европа, но и да укрепи взаимното разбирателство и приятелство между различните народи.

5. Съчетава теория и практика. Чрез съчетаване на теоретичен анализ с практически примери, настоящият дисертационен труд предоставя конкретни и приложими препоръки за опазване и развитие на народните песни. Тези препоръки са от голяма полза за изследователи и музикални професионалисти и подпомагат прилагането на теоретичните изследователски резултати в практиката.

6. Обогаत्या академичните ресурси. Настоящият дисертационен труд допринася с нови емпирични данни и аналитични методи в областта на изследванията на народната музика, като по този начин обогатя академичните ресурси в тази област. Чрез подробното изследване на китайските и европейските традиционни народни песни, настоящата дисертация предоставя важни основни данни за съответните академични изследвания и ценни препратки за бъдещи изследвания.

7. Насърчава социалния напредък и културното наследство. Настоящият дисертационен труд разглежда важната роля на народната музика в социалния напредък и културното наследство. Чрез изследването на китайските и европейските народни песни се подчертава положителното въздействие на музикалната култура за насърчаване на социалната хармония и укрепване на националната идентичност. Това изследване допринася за повишаване на разбирането и значимостта на традиционната култура, като подпомага предаването и иновациите в културното развитие.

Чрез горепосочените приноси настоящата дисертация не само има значителна научна стойност, но и показва практическа полза, като предлага нови идеи и методи за опазването и развитието на китайските и европейските традиционни народни песни.

Научни публикации по темата на дисертационния труд

1. Тянь, Тяндзъ. Резюме на изследването на сходствата между унгарските и китайски древни народни песни //Електронно научно списание „Медиалог“, ISSN 2535-0846, София: 2023 (под печат)

2. Тянь, Тяндзъ. Сравнително изследване на международния обмен на китайски и европейски фолклорни песни//Сборник доклади на IV Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ Том 2, ISSN: 2738-8956, Пловдив: 2023, с. 199-205.

3. Статията „Сравнително изследване на опазването и наследяването на китайските и европейските традиционни народни песни“ е приета за печат в ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2024 АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив и очаква да бъде издадена.

Биография

Гуан Хаоуън е тенор, който работи в Ханкоуския университет в Ухан, Китай, като преподавател по вокал. Той е докторант в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, България, под ръководството на професор Тони Шекерджиева-Новак. Завършил е магистратура в Националната музикална консерватория във Фермо, Италия, под ръководството на известния италиански тенор Назареро Антинори. По време на магистратурата си, той е изпълнил главната роля в италианската опера "Фермо". Участвал е и в самостоятелен концерт с Римския симфоничен оркестър. Носител е на първа награда

в категория вокал на международния музикален конкурс Джулиянова и на трета награда в същата категория на международния музикален конкурс Пиетро Алджедо.

Благодарности

Във връзка със завършването на настоящата дисертация бих искала за изкажа най-искрената си благодарност на всички, които ме подкрепяха и ми помагаша през цялата ми академична и професионална кариера.

Преди всичко искам да изкажа специалните си благодарности на моя научен ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. По време на докторантурата ми тя даде безкрайна подкрепа, с ценни напътствия и съвети. Проф. Шекерджиева-Новак изигра жизненоважна роля по време на моето изследване, като ми даваше уместни предложения и задълбочени идеи и ми помогна да преодоля множество предизвикателства. Тя не само внимателно ме напътстваше в академичен план, но също така ми оказва огромна помощ и ме насърчаваше в личностното ми израстване и кариерното развитие. Академичното отношение на проф. Тони Шекерджиева-Новак е строго и има широка визия. Нейната искрена помощ и обучение ми позволиха да постигна непрекъснат напредък в моя изследователски и академичен път. Благодарна съм за всичко, което получих от широката ѝ визия и задълбочените ѝ знания.

В допълнение, подробните насоки на проф. Тони Шекерджиева-Новак относно писането на моята докторска дисертация, включително във връзка с изследователските методи и анализа на данните ми позволиха добре да овладее много ценни умения по време на моето изследване.

Бих искала да благодаря и на моята прекрасна академия, в която следвах докторантура – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Извлякох незаменима полза от превъзходната академична среда и богатите ресурси, които осигуриха солидна основа за моето научно изследване. Академичната атмосфера и висококачествените образователни ресурси на Академията значително подобриха моето академично ниво и изследователски възможности.

Наред с това бих искала да благодаря на моята Алма Матер, където завърших бакалавър и магистратура – Conservatorio di Musica “G.B. Pergolisi” di Fermo в Италия. Там не само придобих солидна основа в музикалната теория и изпълнителски умения, но също така развих безкрайна любов към музиката и силен дух за преследване на високи постижения. Музикалната консерватория във Фермо ми постави стабилна академична основа с безкористното си преподаване и внимателно ръководство.

Изказвам и моята благодарност на работното си място – Университетът Ханкоу, който ми даде голяма подкрепа и насърчение по време на докторантурата ми в България. Благодарна съм на ръководството и колегите от Университета за разбирането и помощта им. Това ми позволи да се концентрирам върху докторантурата ми и да балансирам работата с учението и изследванията ми.

В същото време бих искала да изразя специалните си благодарности на всички експерти, които прегледаха и прочетоха дисертационния ми труд и за това, че отделиха време от натоварения си график, за да прегледат моята дисертация и да дадат ценни коментари и предложения. Техният внимателен и обстоен преглед и обратна връзка позволиха на моя дисертационен труд да бъде непрекъснато подобряван.

И накрая искам да благодаря на всички учители, роднини и приятели, които ме подкрепяха и помагаша през цялото време. Вашите насърчения и грижи ме мотивираха по време на докторантурата и академичния ми път.

Благодаря отново на всички!

Гуан Хаоуън