

БУДДИЙСКАЯ МУЗЫКА В КИТАЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Янь Л.

Янь Лу – аспирант
Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: статья посвящена исследованию буддийской музыкальной традиции в Китае и ее влияния на различные аспекты современного музыкального искусства. На основе междисциплинарного подхода проанализированы связи буддийской музыки с китайской академической и народной традицией, ее присутствие в популярной культуре, а также терапевтический потенциал и глобальные трансформации. Выявлено, что буддийская музыка, выходя за рамки ритуальной функции, становится значимым культурным и эстетическим феноменом, играющим активную роль в современных формах музыкального самовыражения и духовной практики.

Ключевые слова: буддийская музыка, Китай, фаньбэй, академическая музыка, музыкальная терапия, глобализация, культурное наследие.

BUDDHIST MUSIC IN CHINA AND ITS INFLUENCE ON MODERN MUSICAL ART

Yan L.

Yan Lu - postgraduate student
INSTITUTE OF PHILOSOPHY OF ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY,
ST. PETERSBURG

Abstract: the article is devoted to the study of the Buddhist musical tradition in China and its influence on various aspects of modern musical art. Based on an interdisciplinary approach, the connections of Buddhist music with Chinese academic and folk traditions, its presence in popular culture, as well as therapeutic potential and global transformations are analyzed. It is revealed that Buddhist music, going beyond its ritual function, is becoming a significant cultural and aesthetic phenomenon that plays an active role in modern forms of musical expression and spiritual practice.

Keywords: Buddhist music, China, Fanbei, academic music, music therapy, globalization, cultural heritage.

Буддийская музыка является важной частью культурного наследия Китая, оказывая глубокое воздействие как на развитие традиционных музыкальных форм, так и на современное музыкальное искусство. С момента распространения буддизма на территорию Китая в I веке н.э. музыкальные практики, сопровождающие религиозные ритуалы, стали неотъемлемым элементом китайской музыкальной культуры. Эти практики не только сохранялись в течение веков в монастырских традициях, но и проникали в светскую музыкальную сферу, трансформируясь и адаптируясь под новые социокультурные контексты. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к нематериальному культурному наследию Восточной Азии, особенно в условиях глобализации, когда традиционные формы искусства переосмысливаются в новых медиакультурных форматах. Современное китайское музыкальное пространство демонстрирует устойчивую тенденцию к интеграции буддийских звуковых и философских мотивов как в академической, так и в популярной музыке. Кроме того, практики буддийской музыкальной терапии получают все более широкое распространение в китайских медико-психологических учреждениях, что подчеркивает междисциплинарную значимость темы.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ влияния буддийской музыкальной традиции на различные формы современного китайского музыкального искусства, включая академическую, народную и популярную музыку, а также изучение феномена буддийской музыкальной терапии и процессов трансформации этой традиции в условиях глобализации.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

1. Выявить характер влияния буддийской музыки на китайскую академическую и народную традицию.
2. Проанализировать присутствие буддийских мотивов в современной китайской популярной музыке.
3. Рассмотреть применение буддийской музыки в музыкальной терапии и ее эффективность.
4. Исследовать трансформацию буддийской музыкальной традиции в глобализованном культурном пространстве.

Методология исследования опирается на междисциплинарный подход, включающий элементы историко-культурного анализа, музыкознания, сравнительного религиоведения и культурной антропологии.

Буддийская музыка, будучи изначально частью ритуальной практики, со временем оказала существенное влияние на становление и развитие как народной, так и академической музыкальной традиции Китая. Интеграция буддийских музыкальных элементов началась уже в эпоху Северной Вэй (386-534), когда буддийские песнопения стали распространяться в народной среде, в частности через паломнические и монастырские формы музыкального служения [1, с. 186]. Одним из наиболее значимых аспектов этого влияния является внедрение буддийских мелодических структур в народные формы песнопений, особенно в музыкальные традиции северных регионов Китая. Исследователи отмечают сходство между интонационным строем буддийских шантов и так называемыми «меланхолическими песнями» в местных народных жанрах.

В академической музыкальной культуре, начиная с конца XIX – начала XX вв., буддийская музыка стала восприниматься как важный источник культурной аутентичности. Композиторы нового китайского академизма, такие как Ван Цзяньминь и Тан Дунь, включали буддийские ритмические и тембровые элементы в свои сочинения [2, с. 37]. Так, в произведении «Buddha Passion» (2018) Тан Дунь синтезирует западную симфоническую традицию с китайскими буддийскими песнопениями, создавая уникальную звуковую картину, основанную на звучании фаньбэй и использовании тибетских инструментов.

Современная же китайская популярная музыка демонстрирует все более выраженную тенденцию к заимствованию буддийских символов, звуков и тем в целях культурной рефлексии, эстетизации и даже коммодификации религиозного опыта. Это проявляется как в лирике, так и в музыкальной фактуре и визуальных образах.

Буддийские тексты и образы часто используются для создания атмосферы духовной глубины или трансцендентности. Так, в песне «心经» (Сутра сердца) певицы Faye Wong используется оригинальный санскритский текст буддийской сутры, исполненный на фоне минималистического музыкального сопровождения. Это произведение стало значимым культурным явлением, породившим волну интереса к буддийской тематике среди молодежи [3].

Помимо текстов, в популярной музыке активно используются музыкальные цитаты из буддийской традиции – такие как напевы фаньбэй, тибетские чаши, гонги и перкуссия, имитирующая ритуальные удары [4]. Эти элементы можно услышать в композициях таких исполнителей, как Sa Dingding, в творчестве которой происходит синтез этнической электроники, буддийской философии и современных звуковых технологий.

Также стоит упомянуть о буддийской музыкальной терапии, которая представляет собой одно из перспективных направлений в современной китайской психологии и медицине, находясь на пересечении традиционной культуры, духовной практики и научных подходов к восстановлению психоэмоционального равновесия [5]. Ее истоки восходят к древним ритуальным практикам, в которых музыка использовалась как средство очищения ума и избавления от страданий. Современные исследования показали, что ритмически организованные формы буддийского пения оказывают положительное влияние на физиологические параметры человека, а также способствуют снижению тревожности и депрессивных состояний [6].

Буддийская музыкальная терапия особенно активно используется в гериатрической практике, а также при работе с онкологическими больными и пациентами, пережившими острые психотравмы. Методики включают прослушивание мантр, совместное пение и визуализации, синхронизированные с музыкальными паттернами [7, с. 68]. Некоторые государственные больницы Китая уже включили такие программы в реестр альтернативных терапевтических практик.

Однако, процессы глобализации значительно повлияли на восприятие, распространение и трансформацию буддийской музыкальной традиции. Сегодня она стала объектом транснационального культурного обмена, приобретая новые формы и аудитории [8, с. 144]. Одним из важнейших каналов глобализации буддийской музыки выступает индустрия world music, в рамках которой китайские исполнители и международные коллективы представляют буддийскую музыку как часть глобального культурного наследия. Это сопровождается эстетизацией и секуляризацией: буддийские тексты и напевы используются вне религиозного контекста – в кино, рекламе, медитативных практиках [9, с. 29].

Глобализация также способствует изменению самой структуры буддийской музыки: создаются кросс-культурные гибриды, включающие элементы джаза, эмбиента, минимализма, что заметно, например, в проектах композитора Huang Ruo.

Таким образом, проведенное исследование выявило многоаспектное влияние буддийской музыкальной традиции на различные уровни музыкальной культуры Китая. Буддийские песнопения и ритуальные формы оказали значительное воздействие как на народную, так и на академическую музыку. В современной китайской популярной музыке буддийские мотивы приобрели новое значение, становясь инструментом самоидентификации и эстетизации массовой культуры.

Особое значение приобретают буддийские практики в области музыкальной терапии. В условиях глобализации буддийская музыка переосмысливается и адаптируется к новым форматам, выходя за рамки традиционной сакральной функции и превращаясь в живой трансформирующийся ресурс, активно взаимодействующий с современностью и влияющий на музыкальное искусство, психологию и глобальную культурную коммуникацию.

Список литературы / References

1. *Yu C.* Chinese Buddhism: A Thematic History. Honolulu: University of Hawaii Press, 2020. 219 p.
2. Безниско О.Н., Чжоу Ш. Буддизм и эстетика музыки Тань Дуня // Культурная жизнь Юга России. 2021. №2 (81). С. 31-39
3. *Li Y.* The Development of Chinese Buddhist Music and Its Interaction with Folk Music. [Электронный ресурс]. 2018. URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icassee-17/25888451> (Дата обращения: 02.04.2025)
4. *Hwee-San T. Fan Bai:* Chinese Buddhist Monastic Chants (review) // Notes. [Электронный ресурс]. 2012. Vol. 68, № 3. URL: https://www.researchgate.net/publication/236709999_Fan_Bai_Chinese_Buddhist_Monastic_Chants_review (Дата обращения: 02.04.2025)
5. *Li J., Ji H.* Philosophical Reflections on Music Therapy Research in China // Clinical Medicine Research. [Электронный ресурс]. 2023. Vol. 11, № 6. URL: <https://sciencepg.com/article/10.11648/10078040> (Дата обращения: 02.04.2025).
6. *Цзи Я., Лю С., Гао Ц.* Традиционная китайская музыка в постэпидемическую эпоху расширяет возможности для оказания услуг в области психического здоровья. Психотерапевтические и прикладные исследования возможностей гуцинъ // Популярная литература и искусство. 2023. №3. С. 156-158.
7. *Ян Ш.* Подготовка студентов музыкальных вузов Китая к реализации терапевтической функции музыкального искусства: тенденции в области развития теории // Известия ВГПУ. 2024. №9 (192). С. 64-70.
8. *Дун Ш.* Камерно-инструментальная музыка Китая на рубеже XX–XXI веков в контексте диалога традиций Востока и Запада // Университетский научный журнал. 2020. № 57. С. 138–147.
9. *Юнусова В.Н.* Феномен буддийской медитации в традиционной музыкальной культуре и восточном авангарде // Музыковедение. 2012. № 5. С. 27–33.