

УДК 821.581-192
ББК ШЗЗ(5Кит)-453
Код ВАК 10.01.01
Код ВАК 10.01.08
ГРНТИ 17.07.25

Д. И. ИВАНОВ, ЧЖАН ЮЙ ТИН

Иваново

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ РОК-КУЛЬТУРЫ

Аннотация: В рамках данного материала рассматривается специфика формирования и развития китайской рок-культуры, проводится концептуальный анализ творчества ведущих представителей китайского рока и обозначаются общие перспективы развития данного музыкального направления в Китае.

Ключевые слова: рок-культура, субкультура, контркультура, рок-текст, рок-композиция, символ.

Сведения об авторе: Иванов Дмитрий Игоревич, кандидат филологических наук.

Место работы: Ивановский государственный университет.

Должность: доцент кафедры практического русского языка.

Контакты: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39; Ivanb10@yandex.ru.

Сведения об авторе: Чжан Юй Тин, магистрант кафедры практического русского языка филологического факультета Ивановского государственного университета.

Контакты: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39; Yuting521@yandex.ru.

D. I. IVANOV, ZHAN YIU TIN

Ivanovo

THE SPECIFIC DEVELOPMENT OF CHINESE ROCK CULTURE

Abstract: Within the material of the specificity of formation and development of Chinese rock culture, conducted a conceptual analysis solution held a conceptual analysis of the works of the leading representatives of Chinese rock and denote outlooks general development of the musical Destinations in China.

Key words: rock culture, subculture, counterculture, rock lyrics, rock composition, and symbol.

About the author: Ivanov Dmitry Igorevich, Candidate of Philology.

Place of employment: Ivanovo State University.

Post: Associate Professor, Department of Practical Russian.

About the author: Zhan Yiu Tin, Master's Degree Student, Department of Practical Russian, Ivanovo State University.

Рок-н-рольное движение возникло в Китае в 1940–1950-е годы. Это был синтез блюза, кантри и других западных музыкальных направлений. Вот как характеризует новое направление (китайский рок) журнал «Music Guide»: «Чистая форма рока – это три аккорда, ритм и мелодия, основан-

ная на блюзе, R & B, кантри-музыка, джаз и народная музыка. Всё это сводится воедино. А также добавляется текст песни, танец и некоторая степень алкогольного опьянения» [5].

С уверенностью можно говорить о том, что китайский рок ориентирован, прежде всего, на западную музыкальную традицию. Однако необходимо сказать о том, что уже на первом этапе существования китайские рокеры занимаются не слепым заимствованием, а стремятся адаптировать, синтезировать готовые блюзовые и рок-н-рольные формы с китайской народной музыкальной культурой. В результате этих опытов формируется особая музыкальная форма, которую в Китае условно называют «блюзом / роком северного ветра» [5].

Здесь же отметим, что китайская рок-культура формируется в условиях тотального контроля государства и коммунистической партии. Идеологическое давление заставляет первых китайских рок-музыкантов уходить в «подполье», так как официальная сцена для них закрыта. Это приводит к тому, что в конце 1960-х годов формируется особое элитарное культурное пространство рок-андеграунда, основным свойством которого является особая герметичность. Представители китайского рок-андеграунда стремятся уйти от внешнего, «чужого» мира и создать свой особый мир. Соответственно, это время можно назвать этапом самоопределения, этапом поиска духовных первооснов зарождающейся рок-эстетики. Отметим, что качественные особенности этого периода практически полностью совпадают со спецификой субкультурной эпохи советского рока. Относительно бесконфликтное сосуществование с миром определяет специфическую направленность тем и проблем рок-текстов этого периода. В качестве центральных, концептуальных мотивов выступают мотив неразделённой любви, мотив поиска цели существования, мотив обретения истинного бытия, мотив самопознания. Особое место занимают тексты, связанные с историей и традиционной культурой Китая.

В конце 1970-х годов интерес к рок-музыке в Китае возрастает. Можно говорить о расширении аудитории слушателей-зрителей. Однако о широкой популяризации китайского рока и активизации тенденции интеграции рок-искусства в пространство большой культуры говорить не приходится. Рок-культура продолжает оставаться элитарным искусством. В этот период музыканты выступали в маленьких барах и отелях. Рок-музыка культивировалась, прежде всего, среди университетской молодежной богемы.

С начала 1980-х годов появляются первые специализированные издания, призванные освещать события в мире рок-музыки. Первым таким полноценным изданием стала газета «Я люблю рок». Укажем, что данное издание имело небольшой тираж и распространялось подпольно. Одной из центральных тем, поднимаемых в изданиях, посвященных рок-культуре, является определение китайского рока как принципиально некоммерческого, элитарного искусства андеграунда: «Молодёжные рок-группы играют

свою музыку, чтобы заработать немного денег. Хотя деньги для них значат не слишком много, они играют свои песни для своего удовольствия и для благодарных слушателей. Многие рок-музыканты живут очень бедно. Рок не должен быть коммерческим, и даже развитие китайской экономики не влечёт за собой коммерциализацию рок-музыки в Китае» [6]. Вот ещё одно характерное суждение: «Большинство людей в КНР не могут понять и принять рок-музыку, поэтому она никогда не будет коммерческим проектом» [8]; «В конце концов, рок-н-ролл в Китае направлен на небольшое количество людей, в отличие от поп-музыки» [11].

В конце 1980-х годов происходит частичная трансформация субкультурного варианта рок-эстетики, которая приобретает некоторые черты контркультуры. Представители китайского рока начинают осознавать специфику своей особой миссии в мире. В песнях всё чаще звучат мысли о свободе слова, о свободе творчества, о необходимости противостояния официальной социально-политической системе, подавляющей сознание человека. Однако необходимо признать тот факт, что контркультурная эстетика китайского рока развивается достаточно медленно и не приобретает стихийного характера, как это произошло, например, в конце 1980-х годов в СССР. На наш взгляд, это связано, прежде всего, со спецификой негативного восприятия рок-культуры большинством китайцев, находящихся в пространстве функционирования мощных мифов, порожденных коммунистическим режимом и культом личности Мао Дзе Дуна.

Отметим, что это влияние было настолько велико, что порой в сознании простого человека стиралась грань между истинным и ложным, люди продолжали верить «голосу бога» (в лице генерального секретаря коммунистической партии). Все это привело к активизации мифологического мышления, и, соответственно, любые попытки оспорить справедливость способов «гармонизации общества» воспринимались негативно или оставались незамеченными. Справедливым в этом контексте представляется высказывание журналиста китайской газеты, который говорит о том, что «рок бунтует, он знакомит с темной стороной общества, стремится выразить своё недовольство миром, а и эти вещи в Китае развивать предельно трудно, так как трудно преодолеть “красный” мифологический фон, одурманявший сознание людей. Рок часто воспринимается как враждебная идеология» [1].

Центральной фигурой этого периода является китайский рок-музыкант Цуй Цзянь (рок-группа «ADO»), которого принято называть «первым китайским рокером» или «отцом китайского рока»: «В 1980-е годы среди молодых людей почти не было таких, на кого не повлияла бы музыка Цуй Цзяня. Дух свободы и реалистическая критика, звучащие в его песнях, формировали ценности и духовные представления многих людей. Многие считали Цуй Цзяня духовным наставником, так как его песни всегда обладали непоколебимой одухотворенной силой и пробуждали в людях стремление к духовному самосовершенствованию» [2]. В 1987 году

Цуй Цзянь написал песню «I Have Nothing» (отметим, что достаточно часто китайские рок-музыканты, создавая тексты на родном языке, переводили его и на английский язык; для удобства восприятия мы используем английские варианты), текст которой был опубликован в «Китайской молодежной газете». Эта песня стала своеобразным гимном студенческого протеста на площади Тинаньминь (1988 г.). Этот момент можно считать кульминационной точкой развития контркультурного движения китайской рок-культуры. Подчеркнём, что бунтующее сознание Цуй Цзяня направлено скорее на преодоление духовной закрепощенности личности, на поиск путей освобождения от «оков духа», нежели на стремление трансформации социально-политического положения человека. Это связано не только с внешними факторами, о которых мы говорили выше, но и с особенностями менталитета китайского народа, который стремится, прежде всего, к свободе внутренней. Нельзя быть свободным человеком в обществе, если твой дух отягощен духовной зависимостью.

Основными мотивами творчества Цуй Цзяня является мотив стремления к духовной свободе, мотив самоопределения, поиска своего места в мире, мотив неразделённой любви. Приведём несколько цитат: «Ты тогда красной тряпкой / Завязал мои глаза и заслонил небо. / Ты спросил, что я видел, / Я сказал, что видел счастье. / Это очень приятное чувство, / Оно заставило меня забыть, что мне негде жить...» [9]; «Я хотел бродить от юга до севера, / Я хотел бродить от белого до черного. / Я хотел, чтобы все меня видели, / Да никто не знал, кто я такой. / У меня есть пара ног и пара ступней, / У меня есть тысячи гор и тысячи вод, / И я хочу всё, что только есть на земле, / Лишь не хочу ненависти да досады» [10].

Примерно в это же время на китайской рок-сцене появляется группа «Династия Тан». Рок-группа «Династия Тан» (Тан Чао) была создана в 1986 году Дингом Ву и Чжан Цзюй. Считается, что это первая группа в Китае, которая начала играть хэви-метал. Вот как оценивал начало их творческого пути журналист «Китайского музыкального обозрения» Ли Ю Э: «Сила тяжёлого металла была призвана помочь привести людей в их мечту, где властвуют вина, хризантемы, мечи. Их музыка необычна, поэтому интересна» [7]. Ли Ю Э подчеркивает силу, особую энергетику музыки группы.

В своих текстах лидеры группы стремятся воплотить образ странствующего восточного романтического героя, воина духа, несущего людям понимание сущности бытия, которая в простоте скрывает глубину и стремление стать лучше. Поэтический язык отличается высокой образностью, за внешней простотой формы проявляется философия даосизма: «Время оставило красоту и хаос, и радость, что мы всё ещё поём. / Мы остановимся посреди дороги и обратимся к небу, / И обрадуемся ослепительному солнцу. / Никто в мире меня не понимает, я одинок, Но почему же ты так тоскуешь? / То, что мы меняемся – это и есть подарок / Только так можно и завтра продолжить жить» [3]; «Нужно взлететь! / Лазурное

море и голубое небо. / Только лишь дождаться ветра, / И взлететь! / Все взлетают, чтобы подарить веру людям, / О том, что мы творим любовь!»[4].

В 1990-е годы в Китае активно развивается поп-культура, которая закономерно приводит к интеграции представителей китайского рока в пространство массовой культуры. Отметим, что значительно возрастает профессиональный уровень рок-исполнителей, однако контркультурная эстетика практически полностью теряет свою актуальность. В целом, рок-культура этого периода характеризуется эклектичностью музыкальных стилей. Музыканты стремятся к созданию парадоксальных синтетических форм, к разнообразным музыкальным экспериментам.

В 2004 году было организовано грандиозное событие в жизни китайских рокеров. Цуй Цзянь («отец китайского рока») организовал большой рок-фестиваль, на который съехалось множество групп из разных городов. Пекин стал площадкой для сбора всех значимых фигур китайского рока в одном месте. В этом же году состоялся рок-фестиваль «Светлый путь китайского рока». Более десяти тысяч молодых людей (в возрасте от 15 до 40 лет) приехали, чтобы провести под открытым небом трое суток. Кроме того, с 1999 года в КНР проводится ежегодный рок-фестиваль «Midi». Первоначально это был творческий вечер выпускников и студентов школы МИДИ.

В завершении хотелось бы несколько слов сказать ещё об одной важной фигуре китайского рока – авторе и исполнителе Сюй Вэй. Сюй Вэй – один из наиболее известных китайских рок-певцов, он родился и вырос рядом с древним городом Сиань, провинция Шэньси. Играть на гитаре начал с 16 лет. В 1986 году выиграл городской конкурс гитаристов, после чего решил не поступать в университет, а посвятить себя музыке. В 1987–1990 гг. служил в китайской армии, участвовал в местном войсковом ансамбле. После возвращения в Сиань основал первую группу и начал писать песни, прославился как выдающийся гитарист. После распада группы Сюй Вэй решил ехать в Пекин, музыкальную столицу страны. Первый альбом «Elsewhere» вышел в 1997 г. и сейчас считается классикой китайского рока. В Пекине затем вышел и второй альбом «That year», постепенно его песни становились всё более и более популярными среди молодёжи. Однако певец не переставал тосковать по родному Сианю и вернулся туда в начале 2000 года. Там он увлёкся древнекитайской философией и буддизмом, что изменило его отношение к жизни. В 2002 году он выпустил третий альбом «Through the time», который ознаменовал поворот исполнителя от депрессивных песен об одиночестве к более позитивному взгляду на жизнь, тёплой лирике, в музыкальном плане – переход от рока в большей степени к поп-музыке. В 2004 году вышел четвёртый альбом «Every moment is new», в котором певец делится своими наблюдениями о жизни. Пятый альбом «Love like juvenile» был выпущен в 2008 году. В 2011 году

вышел необычный альбом «Tempo»); в нём певец предлагает переработанные в медитативном фолк-стиле версии своих песен.

Итак, с уверенностью можно говорить о том, что китайская рок-культура – достаточно интересное и самобытное явление, требующее отдельного изучения, и его история ещё не завершена, так как, несмотря ни на что, китайский рок живёт и продолжает развиваться.

Литература

1. *Ван Ли*. Рок-культура в Китае [Текст] / Ван Ли // Китайская молодежная газета. – Шанхай. – 18.07.1988.

2. *Ван Ли*. Китайский рок: вчера и сегодня [Текст] / Ван Ли // Китайская молодежная газета. – Шанхай. – 19.05.1985.

3. *Династия Тан*. Подарок [Электронный ресурс]: Текст песни / Династия Тан // Магазета: всё о Китае и китайском языке из первых рук. – Режим доступа <http://magazeta.com/2010/02/gift-liwu-zhangiu> (дата обращения 06.12.2013).

4. *Династия Тан*. Нужно взлететь [Электронный ресурс]: Текст песни / Династия Тан // Магазета: всё о Китае и китайском языке из первых рук. – Режим доступа <http://magazeta.com/2010/02/gift-liwu-zhangiu> (дата обращения 08.12.2013).

5. *Ли Чень*. Чистая форма рока [Текст] / Ли Чень // Мир китайской музыки. – Пекин. – 12.08.1956.

6. *Ли Сюй Пэн*. Некоммерческое искусство [Текст] / Ли Сюй Пэн // Я люблю рок. – Пекин. – 04.09.1985.

7. *Ли Ю Э*. Тяжелый рок [Текст] / Ли Ю Э // Китайское музыкальное обозрение. – Пекин. – 08.01.1986.

8. *Сюй Джисянь*. Специфика популяризации рок-музыки в КНР [Текст] / Сюй Джисянь // Я люблю рок. – Пекин. – 04.09.1987.

9. *Цуй Цзянь*. Красная тряпка [Электронный ресурс]: Текст песни / Цуй Цзянь // Магазета: всё о Китае и китайском языке из первых рук. – Режим доступа <http://magazeta.com/2010/02/rock-patriarch/> (дата обращения 26.12.2013).

10. *Цуй Цзянь*. Мнимый дервиш [Электронный ресурс]: Текст песни / Цуй Цзянь // Магазета: всё о Китае и китайском языке из первых рук. – Режим доступа <http://magazeta.com/2010/02/rock-patriarch/> (дата обращения 26.12.2013).

11. *Ян Ю Чэн*. Популярная музыка в Китае [Текст] / Ян Ю Чэн // Музыка Китая. – Пекин. – 18.06.1995.