

**Р. А. ДЖАПАРОВ
К. Р. ХАФИЗОВА**

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН В КИТАЙ- СКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКЕ

В тексте рассматриваются особенности культурного обмена между Китаем и другими странами с помощью распространения независимой музыкальной сцены. Дополнительно изучаются локальные музыкальные группы из Китая, России и других стран.

Ключевые слова: Китай, музыка, жанр, инди, группа, Россия, песня.

**R. A. DZHARAPOV
K. R. KHAFIZOVA**

CULTURAL EXCHANGE IN CHINESE INDEPENDENT MUSIC

The text examines the features of cultural exchange between China and other countries through the spread of the independent music scene. Additionally, local music groups from China, Russia and other countries are studied.

Key words: China, music, genre, indie, group, Russia, song.

XXI век – это время развития науки и технологий, всевозможных открытий и исследований, в котором Китай занимает одну из главенствующих позиций. Это легко проверить, достаточно выйти на главную улицу любого крупного города, где в каждом уголке можно встретить китайские магазины. Все эти незначительные детали остаются в человеческом сознании. Человек неосознанно может начать привыкать к китайскому языку и захотеть начать его изучать, понять структуру. Однако, не все, кто изучают китайский язык, приходят к этому через интерес к непосредственно языку. Китайская культура, традиции, искусство, театр, а главное – музыка привлекают внимание молодого поколения со всего мира.

В Китайской народной республике, как и во многих странах, на сегодняшний день по большей части распространена поп-музыка и рок-музыка. Китайцы в первую очередь отдают предпочтение отечественным исполнителям, а также европейским и американским. Стоит отметить, что данные предпочтения находят отражение в современной китайской музыке. Например, это можно увидеть в творчестве одной из популярных рок групп No Party For Cao Dong 草東沒有派對 [cǎo dōng méiyǒu pàiduì]. В их альбоме Ugly Slave Children (2016) 醜奴兒 [chǒu núer] можно услышать сложные и интересные гитарные риффы, которые характерны для западной музыки. Но вместе с этим они переключаются с традиционной китайской музыкой, к примеру игра шестнадцатыми или игра в пентатонике, что добавляет своеобразие в их музыку.

Однако не все китайские группы и исполнители отдают предпочтение жанрам рок и поп. Не менее известная группа Chinese football 国足乐队 [guózú yuèduì], имя которой вышло сначала за пределы родного города - Ухань, а потом и страны, по большей части работает в жанрах инди и математический рок [1], [2]. В их музыке слышны «западные мотивы», а точнее, не менее известной американской рок группы American football – идейном вдохновителе ряда китайских музыкантов. Но стоит отметить, что их творчество не является полным копированием, так как музыка American football отлична от первой группы, творчество группы American football определяется как жанр мидвэст-эмо [5].

Независимая музыка или инди-музыка (от англ. independent music – «независимая музыка») включает в себя музыкальные жанры, субкультуры, для которых характерны независимость от коммерческой поп-музыки и мейнстрима [10].

С 2020 годов китайцы интересуются русским звучанием. Она кажется им чем-то новым, цепляющим, родным, хотя слов они часто не понимают. На сегодняшний день очень много российских и СНГ групп устраивают туры по китайским городам. К примеру, в июле 2024 года в тур отправилась новосибирская группа «Буерак», исполняющие песни в жанре пост-панк [4]. В рамках тура они посетили Пекин, Шанхай, Нанкин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Также помимо группы «Буерак», группа «Перемотка» из Екатеринбурга успешно выступала в Китае. Почти на каждый концерт группы «Перемотка» пришло более пятисот человек, а в столице Поднебесной «Перемотке» удалось собрать около тысячи фанатов.

Помимо пост-панка, который вызывает тёплые эмоции у китайцев, присоединился и вышеупомянутый жанр мидвэст-эмо, который, по словам китайцев, помогает вспомнить беззаботную юность, так же как и слушателям из России [4]. И вспомнить им это время помогла группа «aesthetics across the color line», посетившая те же пять городов Китая, что и группа «Буерак» в 2024 году. Артисты исполнили песни как на английском, так и на русском языках, тем самым расширив охват аудитории, которая будет слушать их песни. По словам солиста группы «aesthetics across the color line» Влада Зайцева: «Китайский народ довольно скромно, но искренен. Коммуникация с молодёжью отличная, все с интересом на хорошем уровне говорят по-английски, поколение постарше говорит на русском, это оставило на душе приятные впечатления. Также были разговоры о бытовых делах, мы рассказывали друг-другу свои обыденности, а они свои. Музыку китайцы любят очень, независимо от того, кто её исполняет. Главное, чтобы было интересно слушать».

Помимо того, что российские артисты начинают регулярно ездить в Китай с концертами, они вдохновляются китайской культурой, песнями и обычаями. Пишут свои песни и дают названия группам связанные с Китаем. Например, группа из Екатеринбурга «Пекинский велосипед» была названа в честь одноимённого фильма. Песни «Китайская еда» группы «Dorothysays», «Красный Китай» группы «Мутант Ъхвлам», выражают различные чувства, связанные с пребыванием в Поднебесной.

Фолк группа из Пекина Hanggai 杭盖 [hánggài], которая специализируется на сочетании монгольской народной музыки и с более современными стилями, таким как панк-рок, исполняет песни на монгольском и китайском языках [6]. Музыканты признаются, что на их творчество повлияли западные артисты, такие как Pink Floyd, Radiohead, Rage Against the Machine и Neil Diamond, а также много российских авторов песен.

Подобно российским исполнителям, китайские артисты также черпают вдохновение из иностранной культуры и музыкального звучания. Catcher in the Rye 麦田守望者 [màitián shǒuwàng zhě] – первая китайская панк-рок-группа, которая была образована спонтанно, и получила огромную популярность в Китае [7]. Группа получила своё название в честь одноимённого романа американского писателя Джерома Сэлинджера – «Над пропастью во ржи». Группа заимствовала многое из западной музыки, прежде всего из британского рока [9]. В 2007 году группе удалось попасть на фестиваль Гринпис проводимый в Гонконге.

Китайская независимая музыка не ограничивается отечественным слушателями, за последние десятилетия наблюдается заметный рост интереса со стороны мировой аудитории. В 2024 году целый ряд известных и начинающих китайских независимых групп посетили различные мировые площадки и музыкальные фестивали по всему миру. Например, 16 марта дуэт MongTong 夢東 [mèng dōng], группы The Dinosaur's Skin 恐龙的皮 [kǒnglóng de pí] и Gummy B выступили на фестивале «Taiwan Beats Showcase» на Тайване. 15-16 марта группы Mayuan Poet 麻园诗人 [má yuán shīrén], FAZI 法兹 [fǎzī], RETROS 重塑雕像的权利 [chóng sù diāoxiàng de quánlì] и другие азиатские исполнители, в том числе из Японии, выступили на фестивале «Friends From The East Showcase» в Остин, штат Техас, США. Во второй половине года эти группы отправились в тур по Соединённым Штатам для возможности вновь выступить вместе на одной сцене.

Основным способом выезда китайских независимых групп остаются гастроли и приглашения на зарубежные выступления. Музыканты в основном дают небольшие живые выступления, несмотря на скромные размеры площадок, их всё же достаточно для организации специальных мероприятий. Выступления проходят не только в США, например, в 2024 году группы Buuyi

Band 布衣 [bùyī], Electric Cherry 电气樱桃 [diànlì yīngtáo] и Kawa были приглашены для участия в крупном британском музыкальном фестивале для молодых музыкантов «The Great Escape Festival».

Такие группы, как Miserable Faith 痛仰 [tòngyǎng], Omnipotent Youth Society 万能青年旅店 [wànnéng qīngnián lǚdiàn], Wu Tiao Ren 五条人 [wǔtiáo rén] успешно представили себя на европейском и американском рынках в прошлом году, участвуя в музыкальных фестивалях, специальных и смешанных выступлениях.

К понятию «китайские группы» относятся не только группы, родом с материкового Китая, но и из Гонконга, Макао и Тайване. Между ними существуют значительные различия, затрагивающие не только звучание, но и содержания их текстов и стилистику языка. Однако их связь с материковыми исполнителями более крепкая, чем с иностранными. Во время пандемии COVID-19 музыканты из Гонконга и Тайваня, несмотря на сложности, также ускорили свою экспансию на зарубежные рынки. Мировая аудитория познакомилась с такими группами, как Sunset Rollercoaster 落日飞车 [luòrì fēichē], Elephant Gym 大象体操 [dà xiàng tǐcāo] и дуэте Mong Tong.

Можно утверждать, что волна «выездов независимых групп за границу» представляет собой процесс, посредством которого китайские музыканты создают и восстанавливают взаимоотношения с зарубежными странами, стремятся открыть и расширить свои возможности для выступлений и аудитории. В список стран, которые посетили молодые независимые китайские исполнители входит Япония, Южная Корея, Соединённые Штаты, Австралия, Великобритания, Монголия и другие.

Тем не менее, пока ещё рано говорить об уверенном выходе китайских исполнителей на мировой рынок, поскольку многие независимые группы сталкиваются с рядом проблем, препятствующих их продвижению. К ним можно отнести обычные проблемы, такие как форс-мажоры и отмена выступлений из-за технических неполадок, сложность в нахождении площадки для проведения мероприятий, но основными являются нерентабельность мероприятий, низкие кассовые сборы и медленно растущий интерес иностранных слушателей к их музыке. Но, это не может полностью препятствовать популяризации китайской независимой музыки.

Таким образом, можно сделать вывод – люди пишут песни, читают стихи, восхищаются мелодиями, играют разную музыку на концертах, знакомятся и продолжают общаться, потому что музыка объединяет множество стран и городов. Чтобы понять музыку, не обязательно понимать слова, достаточно чувствовать атмосферу, двигаться в такт. Культурный обмен между Китаем и

другими странами, в частности Россией, в сфере независимой музыки будет продолжаться и дальше. Многие китайские исполнители планируют концерты за рубежом на несколько лет вперёд, сохраняют хорошие отношения с иностранными друзьями и партнёрами и продолжают их развивать.

ЛИТЕРАТУРА

1. TV Tropes: [Electronic resource]. «Math Rock», 2024. – Access mode: <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/MathRock>. – Access date: 04.01.2025.
2. Teletype: [Electronic resource]. «What Is Math Rock? A Complete Guide», 2024. – Access mode: https://teletype.in/@i_write_about_music/math_rock. – Access date: 30.12.2024.
3. Master Class:[Electronic resource]. «Indie Rock Music Guide», 2021. – Access mode: <https://www.masterclass.com/articles/indie-rock-music-guide>. – Access date: 30.12.2024.
4. The Quietus:[Electronic resource]. «Looking Beyond Simon Reynolds: A New Definition of Post-Punk», 2024. – Access mode: <https://thequietus.com/opinion-and-essays/black-sky-thinking/looking-beyond-simon-reynolds-rip-it-up-towards-a-new-definition-of-post-punk>. – Access date: 27.12.2024.
5. Ticketmaster: [Electronic resource]. «WTF Is Midwest Emo?», 2023. – Access mode: <https://discover.ticketmaster.co.uk/music/wtf-is-midwest-emo-56639/>. – Access date: 01.01.2025.
6. Rock Faces: [Electronic resource]. «Folk Rock», 2024. – Access mode: <https://rockfaces.ru/styles /folkrock.htm>. – Access date: 28.12.2024.
7. Панк: [Электронный ресурс] / А. С. Колесник, 2023. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/pank-57d8ad>. – Дата доступа: 28.12.2024.
8. AllMusic: [Electronic resource]. «Post-Punk», 2024. – Access mode: <https://web.archive.org/web/20050515083153/http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=77:2681>. – Access date: 01.01.2025.
9. Britannica: [Electronic resource] / Ira A. Robbins, 2024. – Access mode: <https://www.britannica.com/art/Britpop>. – Access date: 26.12.2024.
10. История инди-музыки [Электронный ресурс] / Д. Берхин, 2024. – Режим доступа: <http://www.evermusica.com/ever/music/rev027.html>. – Дата доступа: 09.01.2025.

Информация об авторах:

Хафизова Карина Рузалевна – ассистент Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирязова, г. Казань, Российская Федерация.

Джапаров Руслан Алимович – студент Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирязова, г. Казань, Российская Федерация.