

Transkript

Folge 27: Das klingt wie Musik in meinen Ohren!

Die geschichtliche Entwicklung der Musik in China

[Intro] Das Konfuzius-Institut München präsentiert den Hot Pot-cast 聊天学汉语.

Lili: Willkommen zum Hot Pot-cast mit Anji und mir!

你好安吉！你最近怎么样？我最近在看这个节目，真的好有意思！

Anji: 嗨 Lili！原来你在看《乐队的夏天 (The Big Band)》，这个综艺节目刚一播出，就火出圈了！

Lili: 真的吗？为什么这么火？

Ich habe Anji von der neuen chinesischen Serie „The Big Band“ erzählt, die ich zurzeit gucke. Sie meinte, dass diese seit ihrer Ausstrahlung extrem beliebt ist in China.

Anji: 我想可能是因为它打破了多年以来音乐节目的固有框架吧。之前在中国，大多数的音乐节目都是比较中规中矩的——歌手和乐队们一个接一个地上台表演，观众们坐在观众席上欣赏，有时候氛围甚至有些严肃。但这个节目有很大的不同：首先，这是一个比赛性质的音乐节目，这为节目增添了很多趣味性。其次，这个节目以当前颇有影响力的中国青年乐队为主力，同时邀请了一些知名的老牌乐队，他们之间没有等级之分，在比赛中共同创作新的作品，一起尝试不同的音乐风格，包括朋克，金属，Funk，民谣，电子等等。在这个节目中，每个音乐人不仅仅是舞台上的创作者和参赛者，同时也是舞台下的乐迷，他们和观众一起观看表演，为对手的精彩表演而欢呼呐喊。整个节目的氛围真的棒极了！

Lili: 对呀对呀，这就是我想说的！我觉得这是一种新的尝试，而且看起来非常成功！在这个节目里，音乐真正给人带去了快乐和能量。

Anji hat erklärt, dass es viele besondere und ungewöhnliche Punkte an dieser Musikshow gibt, womit sie die Regeln der älteren Musikserien durchbricht. Früher liefen solche Fernsehshows in China eher geordnet ab – die Sänger*innen und Bands traten einer nach dem anderen auf, und das Publikum saß da und genießte die Show. Die Atmosphäre war manchmal sogar relativ ernst, und das ist hier ganz anders. Einerseits handelt es sich hier um einen Wettbewerb, was dem Ganzen eine Portion Spannung und Spaß verleiht. Andererseits sind sowohl einige der aktuell beliebtesten chinesischen Jugendbands, als auch ein paar altbekannte Bands Teil der Show – von den Stilen her ist von Punk, Metal, Funk, Folk, bis Electronic alles dabei. In dieser Sendung ist jeder Künstler/jede Künstlerin

nicht nur ein Kandidat auf der Bühne, sondern genauso ein Fan der jeweils anderen. Sie sehen sich die anderen Aufführungen mit dem Publikum an und feuern ihre wunderbaren Gegner ebenso an. Die Atmosphäre der Show ist dadurch wirklich schön!
Ich stimme Anji sehr zu, und finde auch, dass diese Show so erfolgreich ist, weil sie so viel Energie und Freude beinhaltet und den Menschen die Musik näherbringt.

Anji: 你说得对，这是个非常值得推荐给大家的音乐类综艺节目，我觉得，它展现了如今中国音乐非常有活力和生命力的一面，青年音乐人们将中西方的音乐结合起来，创造出了更多的可能性。说到这里，我有个问题想考考你：在中国，除了能给人带去快乐和能量，音乐还有哪些其它的价值和作用呢？

Lili: 哈哈这是个很好的问题。我觉得，在不同的历史时期，对不同的人，音乐有着完全不同的作用，是不是？

Wir möchten diese Show gerne jedem ans Herz legen, und finden, dass sie sehr schön die Lebendigkeit der chinesischen Musik von heute zeigt. Manche Künstler*innen kombinieren auch die chinesische mit der westlichen Musik und erschaffen so ganz neue Möglichkeiten. Anji hat noch die Frage in den Raum geworfen, welche Funktion die Musik in China noch erfüllt, außer den Menschen Freude zu bereiten. Ich glaube, dass das eine gute und wichtige Frage ist, und je nach Zeitalter und betroffenen Personen wahrscheinlich sehr unterschiedlich beantwortet werden kann?

Anji: 你的回答很聪明！这个问题的答案非常广泛。我们可以通过了解中国古代音乐的主要作用的变化，来了解中国音乐的发展。

中国的音乐最早可以追溯到 9000 年前，“贾湖骨笛”是目前出土的中国最古老的乐器。它长得像现在的笛子，可以吹奏出至少四声音阶。根据其它文物上的图案，我们可以了解到，当时的人们一边吹奏骨笛一边跳舞，来表达对原始氏族图腾的崇拜。后来，当人们逐渐掌握自然规律，生产力得到发展之后，音乐就变成了对征服自然的人的颂歌。

Lili: 哈哈，

Anji musste die Frage erstmal sehr breit gefächert und allgemein beantworten. Man kann die Entwicklung der chinesischen Musik zu verstehen versuchen, indem man sich die Veränderung ihrer Rolle im alten China ansieht.

Anzeichen für das Spielen von Musik lassen sich bis vor 9000 Jahre zurückverfolgen, und die „Jiahu-Knochenflöte“ ist das älteste Musikinstrument, das bisher in China bei Ausgrabungen gefunden wurde. Sie sieht sehr ähnlich aus wie eine moderne Flöte und man kann auf ihr eine Viertonleiter spielen. Nachdem sich der Mensch immer weiterentwickelte, hat sich auch die Musik weiterentwickelt, und wurde zu einem Mittel des Menschen, die Natur und die Verbundenheit zu ihr zu feiern.

Anji: 也正是因为这样，在早期的奴隶制王朝出现了表示等级的礼乐制度。不同的阶级有着不同的礼乐待遇——例如天子的舞队由 64 个人组成，而诸侯的舞队只能有 36 个人，等级越小的人拥有的舞队人数越少。不同等级的人能够使用的乐器和乐曲也都有着严格的规定，不能违背，否则就会有叛乱的嫌疑。礼乐制度在当时是为了更好地巩固阶级的统治。

Lili: So entstand in den Kaiserdynastien im alten China auch ein System, in dem die Musik genutzt wurde, um durch Rituale den Rang einer Person anzuzeigen. Je nachdem welcher Klasse jemand entstammte, gab es unterschiedliche musikalische Rituale, die für einen vorhergesehen waren. Zum Beispiel war dem Kaiser eine Tänzer*innengruppe gewidmet, die aus 64 Personen bestand, während die Tanzgruppe eines Prinzen nur aus 36 bestand. Je höher der Rang, desto mehr Menschen machten die Tanzgruppe aus für die Person. Es gab auch strenge Regeln für Musikinstrumente und die Art von Musik, die Menschen unterschiedlicher Klassen in der Gesellschaft gestattet war auszuüben. Wer diese Regeln brach, wurde schnell der Rebellion verdächtigt. Dieses System sollte damals die verschiedenen Gesellschaftsklassen besser festigen und die Herrschaft der Mächtigen legitimiert werden.

Konnten einfache Leute, die damals keinen bestimmten Status hatten, dann überhaupt Musikinstrumente erlernen, und Lieder spielen?

我有个疑问，那些没有身份的普通老百姓，他们能够自由地学习乐器，演奏歌曲吗？

Anji: 由于生产力比较低下，普通百姓是没有经济能力去购买和学习乐器的。所以，当时的音乐主要是为上层社会服务，被记载下来的乐曲都是在宫廷里被演奏的“雅乐”，也就是高雅的曲子。随着时间的发展，在民间逐渐出现了民歌。这些民歌记录了人们农业生产，祭祀，恋爱婚嫁等日常生活的方方面面。后来宫廷里出现了采风制度，天子通过收集民歌，来了解各地的风俗民情。

Lili: 真有意思！Anji hat erklärt, dass diese einfachen Leute oft gar nicht die finanzielle Möglichkeit hatten, sich Musikinstrumente zu kaufen und diese zu spielen lernen. Deswegen war die Musik hauptsächlich etwas für die Oberschicht. Man nannte diese Musik, die zum Beispiel beim Kaiser am Hof gespielt wurde „雅乐“, was so viel bedeutet wie „elegante Musik“. Nach und nach entwickelten sich auch Volkslieder bei dem gemeinen Volk. Diese handelten meist von Themen des alltäglichen Lebens der Menschen, wie der Landwirtschaft, Verehrungsritualen, der Liebe und Ehe. Später entwickelte sich der Brauch, durch das Sammeln der Volkslieder über die Traditionen verschiedener Orte und Dörfer zu lernen. Der Kaiserhof konnte somit auch die Bräuche der einfachen Leute kennenlernen.

Anji: 随着时间的推移，中国历史上出现了多次王朝的更迭，音乐逐渐开始承载更多人的精神寄托。有一个著名的成语，叫“高山流水”，它就讲了一个和音乐有关的故事。在春秋时期，晋国有一位技艺高超的琴师，名叫伯牙。有一天，他在一只船上游览美景。面对高山、清风和明月，他思绪万千，于是弹起琴来。忽然间，他听到远处有人在拍手叫好，是一个樵夫站在岸边。于是伯牙邀请樵夫上船，并为他演奏更多的曲子。当伯牙弹起赞美高山的曲目时，樵夫说：“弹得真好！仿佛巍峨的泰山一样，雄伟而壮观。”当伯牙弹起表现流水的曲子时，樵夫又说：“弹得真好！像奔流不息的河水汇入宽广的大海一般，浩浩荡荡。”听到这，伯牙大为振奋，抚琴多年，都没有遇到一个像樵夫这样理解自己的人，于是他激动地对樵夫说：“你真是我的知音呀！”这个樵夫名叫钟子期，从此他们成为了非常好的朋友。

Lili: 哇，真有意思的一个故事！

Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele Dynastienwechsel in der chinesischen Geschichte. Die Musik begann allmählich bedeutender und spiritueller für die Menschen zu werden. Es gibt eine berühmte Redewendung im Chinesischen namens „高山流水“, was wörtlich übersetzt „hohe Berge und reißende Flüsse“ bedeutet. In einer Geschichte, die damit verbunden wird, reist ein Musiker namens 伯牙 (Bo Ya), während der „Frühlings- und Herbsdynastien“ nach Jinguo. Dort fuhr er eines Tages mit dem Boot auf dem Fluss entlang und bewunderte die wunderschöne Landschaft. Die umliegenden Berge, die leichte Brise und der helle Mond inspirierten ihn, und so fing er an auf seiner Zither zu spielen. Da hörte er plötzlich Applaus aus der Ferne. Ein Holzfäller stand am Ufer, und Bo Ya lud ihn auf sein Boot ein. Er spielte ihm weitere Lieder vor, und der Holzfäller lobte seine Musikkünste: „Du spielst wirklich gut!“. Als Bo Ya ihm ein Lied vorspielte, das die Schönheit der Berge beschrieb, meinte der Holzfäller: „Was für ein schönes Lied! Es klingt wie der gewaltige Taishan Berg, der imposant und majestätisch in den Himmel ragt.“

Als Boya ein Lied über das fließende Gewässer spielte, lobte der Holzfäller ihn begeistert: „Das klingt so schön! Es hört sich an wie der rauschende Fluss, der ins weite Meer strömt, so reißend und lebendig.“

Als er dies hörte, war Boya überglücklich. Er hatte in all den Jahren als Zitherspieler noch niemanden getroffen, der seine Lieder so gut verstand wie der Holzfäller. „Ich glaube du bist mein Seelenverwandter!“, rief er aufgeregt. Er und der Holzfäller namens Zhong Ziqi wurden seitdem zu guten Freunden.

Anji: 你看，音乐承载着一个人的精神寄托，如果能遇到一个可以理解和欣赏自己的音乐，并能够深刻体会自己的思想的人，那确实是一件非常幸运的事！

Lili: Musik nährt den Geist und die Spiritualität eines Menschen. Wenn man jemanden kennenlernt, der dieselbe Musik wie man selbst schätzt und versteht, hat man automatisch eine sehr tiefe Bindung zueinander! Das ist etwas sehr Schönes.

说了这么多，我想我已经有更进一步的答案了。在中国的不同时期，音乐还有巩固阶级统治，记录民俗生活，寄托人文情感等等的作用。

Ich glaube ich verstehe jetzt noch ein paar mehr Aspekte, die historisch gesehen eine Funktion der Musik im alten China dargestellt haben. Neben der Festigung der Klassenherrschaft, spielen auch die Dokumentation des einfachen Lebens, sowie der Ausdruck der eigenen Emotionen eine wichtige Rolle.

Anji: 你说得对！其实，今天的介绍还只是九牛一毛。音乐和我们生活的方方面面都息息相关。其实音乐也是一种语言，希望咱们的听众朋友们可以深入了解中国的另一种语言”，看到一个更加丰富的中国。

Lili: Anji hat erklärt, dass die heutige Einführung in die Relevanz der Musik in China erst der Anfang war. Musik ist mit fast allen Aspekten unseres Lebens eng verbunden. Sie ist eine Sprache, durch die wir uns ausdrücken können, und wir hoffen, dass unsere Zuhörer*innen jetzt noch ein tieferes Verständnis für diese „Sprache“ in China haben.

说得太好啦，希望大家喜欢我们这一期的节目，如果你有喜欢的中国音乐，请随时给我们留言分享！我们下一期再见啦！

Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen! Wenn ihr eine ganz bestimmte „Lieblingsmusik“ aus China habt, dann schreibt uns dies doch gerne! Bis zum nächsten Mal!

[Outromusik]