

RU

Влияние китайских философских течений на национальную фортепианную музыку Китая 1980-х годов

Гао Мингконг

Аннотация. Цель данной работы – выявление взаимосвязей между базовыми ценностями китайской философии (конфуцианства, даосизма, буддизма) и их отражением в фортепианной музыке Китая 1980-х годов. Научная новизна работы заключается в том, что фортепианные произведения исследуемого периода в рамках музыковедения впервые анализируются с точки зрения взаимосвязи классических философских постулатов с музыкальным искусством. В результате в статье на конкретных музыкальных примерах фортепианной музыки 1980-х годов показано, каким образом традиционные концепции китайской философии (единение с природой, социальная справедливость, внутренняя гармония, уважение к старшим) отражены в музыкальной форме.

EN

The influence of classical Chinese philosophy on the national music of China in the 1980s

Mingkong Gao

Abstract. The aim of the study is to identify the interrelations between fundamental values in Chinese philosophy (Confucianism, Taoism, Buddhism) and their reflection in the piano music of China during the 1980s. The study is novel in that it is the first one to analyze piano compositions from the period under consideration focusing on the relationship between classical philosophical principles and musical art. As a result, the article demonstrates, using specific examples of piano music from the 1980s, how traditional concepts of Chinese philosophy (unity with nature, social justice, inner harmony, respect for elders) are reflected in musical form.

Введение

Китайская фортепианная музыка в значительной степени развивалась под влиянием классической философской мысли Восточной Азии, создавая уникальный национальный колорит в сочетании с западными музыкальными традициями. Данная тенденция стала особо актуальной в период 1980-х годов (период «открытости»), когда китайские музыканты и композиторы начали переосмысливать базовые ценности традиционной философии и воплощать их в разных музыкальных формах. Актуальность исследования также заключается в том, что в современном музыковедении в последние годы возрос интерес к междисциплинарному изучению взаимосвязи постулатов китайской философии и национальной фортепианной музыки второй половины XX столетия.

Достижение цели исследования требует последовательного решения следующих задач:

- на основе анализа теоретических трудов китайских и зарубежных ученых разных периодов, где отражены базовые понятия китайской классической философии, определить список ключевых ценностей буддизма, даосизма и конфуцианства;
- описать на конкретных примерах музыкальных произведений периода 1980-х годов взаимосвязь выявленных ценностей с музыкальным фортепианным искусством.

В процессе исследования применялись методы исторического и теоретического музыковедения (сравнительный, структурный и содержательный). Дополнительно, в зависимости от задач исследования, были использованы методы исторической ретроспективы и теоретического обобщения.

В качестве теоретической базы выступили работы китайских и зарубежных исследователей (Ван Ин, 2009; Лян Маочун, 2020; Ли Ваньли, 2019; 王安国, 1986; 李吉提, 2004; 肖健, 2000; 陈铭志, 1988; 吴钊, 刘东升, 1983; 杨寅麟, 1953; 方勇, 2019).

Практическая значимость исследования видится в перспективах дальнейшего введения полученных в ходе исследования результатов в практику преподавания таких дисциплин, как «Музыковедение», «Историческое

музыковедение стран Азии», «Национальная фортепианная музыка Китая», а также возможности разработок в сфере музыковедения с позиций постулатов китайской традиционной философии.

Обсуждение и результаты

Национальное музыкальное мышление носителей китайского языка в процессе своего формирования всегда было тесно связано с традиционными философскими течениями (конфуцианство, даосизм, буддизм). Философские идеи данных направлений в значительной степени влияли не только на политическую, экономическую, социальную, культурную сферы, но и на музыкальное искусство, проникая в жизнь обычных людей, формируя новый тип мышления и зарождая такие концептуальные ценности, как восприятие музыки в качестве средства поддержания социального порядка, а также стремление к гармонии между различными элементами общества через музыкальные формы.

Важнейшие основы конфуцианства были выстроены вокруг идеи возрождения утраченных человеческих ценностей. В данном аспекте представителями конфуцианства акцентировалось внимание на категориях гуманности, долга, рациональности, искренности. Основные постулаты конфуцианства базировались на следующих человеческих ценностях.

1. Рен (仁) – гуманность и человеколюбие, выражающиеся в любви к людям и заботе о них.
2. И (义) – праведность и справедливость, моральный долг.
3. Ли (礼) – ритуал и этикет, соблюдение социальных норм и традиций, которые регулируют поведение и способствуют гармонии.
4. Чжи (智) – мудрость, способность принимать правильные решения на основе знаний и опыта.
5. Синь (信) – искренность и доверие, честность в словах и поступках.
6. Сяо (孝) – семья и социальные отношения, уважение к старшим и предкам.
7. Сё (学) – образованность и самосовершенствование, мудрость, моральное развитие (Ли Ваньли, 2019).

Влияние конфуцианских идей на фортепианную музыку Китая 1980-х годов проявилось в стремлении композиторов интегрировать традиционные философские ценности в музыкальное творчество, что способствовало созданию произведений с глубокой этической и эстетической значимостью. Конфуцианские идеалы гуманности, справедливости, уважения к традициям и мудрости нашли отражение в тематике и структуре музыкальных композиций, где акцент делался на гармонии между личными и общественными ценностями, а также на сохранении культурного наследия через современные формы выражения (李吉提, 2004; 肖健, 2000).

Основные идеи даосизма как одной из главных философий Китая заключены в следующих принципах:

1. У-вэй (无为): принцип «недеяния», который подразумевает действия без усилий, в соответствии с естественным потоком событий.
2. Инь и Ян (阴阳): баланс противоположностей, которые вместе создают гармонию.
3. Естественность и спонтанность (自然): концепция естественного порядка вселенной, где каждая вещь и каждое существо должны быть в гармонии с природой (Дай Юй, 2017, с. 39).

В сфере музыкального фортепианного искусства 1980-х годов философские идеи даосизма выражаются, прежде всего, в соответствии музыкальных форм принципам Дао, базирующимся на гармонии, естественности, которые воздействуют на физическое и психическое состояние человека в соответствии с теорией «пяти органов».

Теория «пяти органов» в китайской традиционной медицине и философии связывает пять основных органов тела (сердце, печень, селезенку, легкие и почки) с пятью элементами природы (огонь, дерево, земля, металл и вода). Данные органы и элементы взаимодействуют, поддерживая физическое и психическое здоровье. В даосской философии каждый орган ассоциируется с определенным эмоциональным состоянием, и гармония между ними важна для общего благополучия. В фортепианной музыке 1980-х годов, вдохновленной даосизмом, эти идеи использовались для создания музыкальных форм, способствующих внутреннему равновесию и гармонии (吴钊, 刘东升, 1983).

Центральные учения буддизма включают понимание страдания, его причины, прекращения страдания и пути к этому прекращению. Буддизм проповедует мысль о том, что действия человека влияют на его будущее, и что жизнь представляет собой цикл рождения, смерти и перерождения. Концепция пустоты (шуньята) и практика медитации важны для освобождения от страданий и достижения просветления.

Влияние буддизма на китайскую фортепианную музыку 1980-х годов проявляется через внедрение композиторами в музыкальные формы мотивов созерцательности и медитативности. Фортепианные произведения, вдохновленные буддизмом, нацелены на создание состояния умиротворенности и глубокого размышления.

Рассмотрим подробнее влияние древних философских учений на фортепианную музыку Китая 1980-х годов на конкретных примерах. Так, фортепианный концерт «Рапсодия Айлао», написанный Чжан Чжао в 1985 году, считается шедевром национальной фортепианной музыки Китая, а также воплощением философской мысли (Лян Маочун, 2020, с. 32).

Название концерта состоит из двух иероглифов 哀牢 («Айлао»). С одной стороны, данные иероглифы могут трактоваться как указание на географическое наименование горы Айлао, а с точки зрения китайской философии иероглиф 牢 имеет более глубокий смысл. Иероглиф символизирует концепты «заточения, тюрьмы, невозможность выбраться на поверхность» (方勇, 2019). В данной философской интерпретации важен тот факт, что люди, проживающие в районе возвышенности Айлао, не имеют возможности часто покидать поселение,

так как гора окружена непроходимой скалистой местностью, что затрудняет передвижение. В подобном философском контексте концепт заточения, несвободы актуализируется и неразрывно связан со сценами тяжелого физического труда жителей горной местности.

Посредством облечения философских символов в музыкальную форму Чжан Чжао демонстрирует процесс формирования личности через преодоление препятствий. Как отмечает Ван Ин, композитор большую часть своего детства провел в горах, а его путь к становлению как профессионала был полон трудностей. Кроме того, тематика произведения тесно связана с философскими идеями самосовершенствования, это приводит к базовой идее – единению человека и природы, что перекликается с даосскими принципами (Ван Ин, 2009).

В сонате-сюите для фортепиано «Банкет» (1989) композитор Тан Дун в символической форме выражает базовую конфуцианскую идею поиска истины через преодоление. В другой сонате из четырех частей («Вечная клятва», 1987), конфликт между героями развивается постепенно, достигая своего апогея, а в третьей и четвертой частях произведения главные герои полны любви друг к другу, верности и следуют идеалам добра и всемирной справедливости.

Финальная часть сонаты «Вечная клятва» посвящена главному герою и его долгому поиску пути на священную гору Удан с целью медитации и умиротворения. Последняя часть произведения («Путь на юг») символизирует конфуцианские и буддистские идеи вечных исканий, философских раздумий и стремления познать истину через долгий путь совершенствования (Ян Тун, 2019).

Также в рамках исследования влияния китайских философских течений на фортепианную музыку Китая в 1980-х годах стоит отметить концерт «Желтая река», написанный композитором и музыкантом Инь Чэнцзунем. Даосские идеи в данном произведении выражены в концепте «вода», которая меняет формы. В части концерта под названием «Гимн Желтой реке» композитор сделал акцент на выражении темы воды как источника вечной жизни, что соответствует важнейшим даосским принципам, согласно которым вода воспринимается в качестве величайшего блага на земле.

В произведении «Тайзцы» (1987) композитора Чжао Сяошена отмечается особая эмоциональность и новое звучание, что выражается в зеркальном отражении звуков (陈铭志, 1988). Главная идея произведения заключается в «зеркальности» человеческого бытия, поиске истинного и ложного отражения, единстве противоположностей (Инь и Ян). Композитор в процессе создания произведения использовал уникальную авторскую систему «Тайзцы», которая заключается в реализации специальной техники музыкального письма по аналогии с гексаграммами известного философского трактата «Чжоу И». Чжао Сяошен ориентируется на 64 звуковых набора по аналогии с 64 гексаграммами, что создает комплексную систему, выражающую единство всего сущего на планете. Специалисты в сфере музыковедения отмечают, что данная система столь логична и рациональна, сколь красива и очаровательна по звучанию (Фань Юй, 2018; 陈铭志, 1988).

Заключение

Китайская классическая философия оказала значительное влияние на музыкальное искусство страны и, в частности, на фортепианную музыку 1980-х годов. Данная тенденция связана не только с периодом открытости, в течение которого композиторы стремились осмыслить музыку через философские идеи конфуцианства, даосизма, буддизма, но и желанием китайских композиторов показать актуальность классических философских постулатов в сфере музыкального искусства. Для описываемого периода характерны музыкальные произведения, в которых отражены такие вечные идеи китайской философии, как стремление к совершенству, единение с природой, преодоление препятствий, внутренняя борьба, ведущая к формированию новой личности. Подобные идеи, выраженные через музыку, придают фортепианным произведениям особую эстетическую ценность.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем детальном изучении и развитии темы влияния китайских философских традиций на национальную фортепианную музыку не только Китая, но и других стран. Также перспективным видится изучение данного феномена в рамках междисциплинарного подхода.

Источники | References

1. Ван Ин. Претворение национальных традиций в фортепианной музыке китайских композиторов XX-XXI веков: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2009.
2. Дай Юй. Элементы традиционной культуры в новой китайской музыке «периода открытости»: автореф. дисс. ... к. иск. Н. Новгород, 2017.
3. Ли Ваньли. Древнекитайская философия как один из источников формирования китайского национального менталитета // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 7.
4. Лян Маочун. Музыка века фортепиано: четвертое достижение китайского фортепианного творчества // Фортепианное искусство. 2020. № 3.
5. Фань Юй. Философия тайцзи в творчестве китайского композитора Чжао Сяошэна // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2018. № 2 (48).
6. Ян Тун. Тан Дун «Воспоминания о восьми картинах»: диалог традиций // Университетский научный журнал. 2019. № 48.

7. 王安国. 我国音乐创作“新潮”纵观 // 中国音乐学杂志. 1986年. 01期 (Ван Аньго. Очерк о китайской музыке «новой волны» // Китайское музыковедение. 1986. № 1).
8. 李吉提. 《中国音乐结构分析概论》. 北京: 中央音乐学院出版社, 2004 (Ли Цзити. Введение в анализ структуры в китайской музыке. Пекин: Изд-во Центральной консерватории, 2004).
9. 肖健. 孔、孟、荀义利思想比较研究 // 西安外国语学院学报. 2000. № 4 (Сяо Цзянь. Сравнение философских идей Конфуция, Мэнцзы и Сюньцзы // Журнал Сианьского университета международных исследований. 2000. № 4).
10. 吴钊, 刘东升. 《中国音乐史略》. 北京: 人民音乐出版社, 1983 (У Чжао, Лю Дуншэн. Краткая история китайской музыки. Пекин: Издательство народной музыки, 1983).
11. 方勇. 庄子. 北京, 2019 (Фан Юн. Чжуанцзы. Пекин, 2019).
12. 陈铭志. 八卦是怎样控制音乐的赵晓生的钢琴曲《太极》 // 音乐爱好者. 1988. № 1 (Чэнь Минчжи. Фортепианное произведение Чжао Сяошэна «Тайцзи» // Любитель музыки. 1988. № 1).
13. 杨寅麟. 《中国音乐史论文集》 上海: 《上海音乐》出版社, 1953 (Ян Инъю. Очерки по истории китайской музыки. Шанхай: Шанхайская музыка, 1953).

Информация об авторах | Author information

Гао Мингконг¹

¹ Хэньянский педагогический университет, Китайская Народная Республика

Mingkong Gao¹

¹ Hengyang Normal University, The People's Republic of China

¹ flatmarina2@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 07.08.2024; опубликовано online (published online): 24.09.2024.

Ключевые слова (keywords): влияние китайской философии; конфуцианство; даосизм; буддизм; фортепианная музыка 1980-х годов; национальная фортепианная музыка Китая; связь китайской классической философии и музыки; influence of Chinese philosophy; Confucianism; Taoism; Buddhism; piano music of the 1980s; national piano music of China; connection between Chinese classical philosophy and music.