

Философская мысль Тань Дуня в названии его произведений

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Цзян Чжэньчуань

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 2248683211@qq.com

Конференция «Ломоносов-2025»

Секция «Историческое музыкознание»

Философская мысль Тань Дуня в названии его произведений

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Цзян Чжэньчуань

Аспирант

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет искусств, Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 2248683211@qq.com

Тань Дунь — представитель авангардной музыки, один из самых влиятельных композиторов и дирижеров в Китае и в мире конца XX – начала XXI века. Он родился и вырос в Китае, здесь же начал своё образование, однако аспирантуру и докторантуру окончил в США. Тань Дунь находился под глубоким влиянием Востока и Запада, поэтому в его произведениях присутствуют как китайская, так и западная культуры. Его творчество разрушает барьеры между восточным и западным искусством, соединяет древнюю китайскую музыку с современной, навеивая философские размышления. Слушая сочинения Тань Дуна, мы как будто полностью сливаемся с природой, ведем диалог с ней, с собой, с будущим и с жизнью.

Тань Дунь (р. 1957) родился в пригороде Чанша в провинции Хунань, в Сымаочуне, поэтому с детства испытал глубокое влияние культуры народов Хунани, а также шаманизма. В раннем возрасте Тань Дунь слушал оперу «Си Ланг» и смотрел оперу «Нуо». По мнению китайских народных артистов, играя в «Си Ланг», можно было найти способ общения с прошлыми жизнями, загробным миром, Богом и землей. Опера «Нуо» представляет самые ранние китайские ритуальные песню и танец, которые часто связаны с прошлым человека и его загробной жизнью. Это легендарное восточное народное искусство стало открытием и для Тань Дуна. В детстве он часто слушал, как шаманы рассказывают истории, которые могут потрясти воображение любого слушателя. Здесь камни могут разговаривать с птицами, поднимающийся дым тоже может говорить, и все может превратиться в жизнь. Это искусство, с которым, по мнению Тань Дуна, даже десять Шекспиров не смогли бы сравниться. Знакомство Тань Дуна в детстве с народной музыкой произвело на него глубокое впечатление и оказало влияние на его творчество. Став знаменитым, композитор отметил: «На самом деле, в моих работах, как бы я ни организовывал язык, как бы ни создавал структуру на основе темы, я думаю, что в моей голове есть вещь, от которой я никогда не смогу избавиться, — это образы шаманов провинции Хунань и культура Нуо (культура изгнания демонов, эпидемий, заклинания болезней), повлиявшие на мою душу. Это воздействие было оказано не сейчас, а когда я был очень молод, когда мне было пять или шесть лет, или когда я был подростком. Этот вид ритуальной сцены по случаю брака

или смерти, этот колдовской дух, этот призрачный дух был полностью впитан моим сердцем, настолько сильно, что когда я сейчас управляю скрипкой, когда я управляю целым симфоническим оркестром, мой контроль над моей жизнью исходит из этого вида бессознательного контроля, как будто это некая фаталистическая вещь, от которой я никогда не смогу избавиться. Так и в моем творчестве, о котором вы говорите, что оно принадлежит современности, что оно принадлежит интернациональному, но на самом деле все это полная чушь. Самое главное, что это бессознательное воспоминание о моем детстве. Это воспоминание навсегда засело в моем мозгу, и я никак не могу от него избавиться» (2, С. 65). Особый опыт Тань Дуня привел его к созданию собственного творческого пути, в котором он невольно как композитор погрузился в колдовское мышление, что привело к созданию духовного мира, где человек и природа едины.

Названия сочинений Тань Дуня также наполнены его размышлениями о природе, о жизни. В 1993 году Тань Дунь завершил работу над «Оркестровым театром: Re», произведением для разрозненного оркестра, двух дирижеров и живой аудитории. Основным материалом всего произведения — одна нота Re, и большое оркестровое произведение длительностью более двадцати минут строится на одном звуке «ре». Многократное повторение «Re» создает новую систему музыкальных текстов, художественных ценностей, новый музыкально-эстетический стиль. «Re» очень символично, это префикс в английском языке (из латинского языка), который означает «re, again, repeatedly». Большинство английских слов, начинающихся с «re-», имеют значение повтора, повторения действия. Например, *recur* (повторять), *repeat* (повторять), *realignment* (перестроить), *reappear* (вновь появляться), *recapture* (вновь переживать), *rearrange* (обновить), *rebirth* (родиться заново), *rebuild* (перестроить), *reciprocate* (обмениваться), *reconstruct* (реконструировать), *reform* (реформировать), *reborn* (возродиться), *revolve* (вращаться) и т. д. В своём произведении Тань Дунь расширяет значение «Re», связывая его с природными циклами, вечным обновлением и возрождением, а также с такими природными явлениями, как смена времен года, естественным круговоротом восхода и заката, солнца и луны, а также с эволюционными законами всех вещей во вселенной, а также с эволюционными законами всех вещей во вселенной, что также затрагивает темы жизни, смерти и возрождения, природы и человеческой жизни. Тань Дунь использует прогрессивную музыкальную структуру и нестандартный (антиконформистский) музыкальный язык для выражения гармоничного сосуществования человека и природы.

Подобное произведение — оркестровая драма «О», в основе которой лежит обращение к корням китайской народной оперы «Нуо». «О» — первая буква слова «Origin» (происхождение) на английском языке. Тань Дунь использует её для выражения первоначального единства человека с природой, а также состояния жизни и духа в самые ранние времена человечества, для выражения любви к первоэлементам, естественным звукам труда.

Форма буквы "O" является круглой. В математике известно, что при равенстве периметров двух фигур площадь круга будет максимальной. Круг также можно описать как фигуру с нулевым количеством сторон или как фигуру с бесконечным числом сторон. Это символизирует идею, что природа всеобъемлюща и человеческий разум всеобъемлющ. Сам круг в китайской культуре символизирует "начало" и "происхождение". Согласно китайской философии, все живые существа произошли из изменений, описанных в символе тайцзи, который также имеет круглую форму. Таким образом, круг в китайской культуре ассоциируется с концепцией начала. Круг в китайской культуре также представляет бесконечные возможности, например, китайский обеденный стол имеет круглую форму. Если изначально за столом собрались шесть человек, и вдруг присоединился еще один гость, они могут легко разместиться за столом, не теряя ощущения целостности, благодаря круглой форме стола. Если придет ещё один человек, они снова смогут разместить

нового члена группы, не теряя её единства. Так группа за круглым столом будет продолжать выглядеть как единое целое благодаря круглой форм столу. Вот почему круглое также означает всеохватывающее и безграничное. В отличие от китайского подхода, в западной культуре люди чаще используют квадратные или прямоугольные столы, форма которых не позволит также легко разместить неожиданного гостя без нарушения единства группы.

Размышления Тань Дуня о природе и жизни отражаются не только в его музыке, но и в названиях его произведений.

Источники и литература

1) Петрунина, С. Ю. Реконструкция шаманских ритуалов в опере «Девять песен» Тань Дуня / С. Ю. Петрунина // World of Music. — 2023. — № 1(94). — С. 95-98. — EDN BSHHCV.

2) Шэн Боцзи. Подлинная запись художественной мысли — послесловие к составлению «Гэньлай — диалог Тань Дуня с родиной» // Современное телевидение. — 2002. — № 2. — С. 64-65. DOI: 10.16531/j.cnki.1000-8977.2002.02.040.

3) Юнусова, В. Н. Тань Дунь «Герой»: музыка к фильму и Концерт / В. Н. Юнусова // Музыка в пространстве медиакультуры: сборник статей по материалам Восьмой Международной научно-практической конференции 14 апреля 2021 года, Краснодар, 14 апреля 2021 года. — Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2021. — С. 14-16. — EDN ULTPU.

Источники и литература

- 1) Источники и литература 1) Петрунина, С. Ю. Реконструкция шаманских ритуалов в опере «Девять песен» Тань Дуня / С. Ю. Петрунина // World of Music. — 2023. — № 1(94). — С. 95-98. — EDN BSHHCV. 2) Шэн Боцзи. Подлинная запись художественной мысли — послесловие к составлению «Гэньлай — диалог Тань Дуня с родиной» // Современное телевидение. — 2002. — № 2. — С. 64-65. DOI: 10.16531/j.cnki.1000-8977.2002.02.040. 3) Юнусова, В. Н. Тань Дунь «Герой»: музыка к фильму и Концерт / В. Н. Юнусова // Музыка в пространстве медиакультуры: сборник статей по материалам Восьмой Международной научно-практической конференции 14 апреля 2021 года, Краснодар, 14 апреля 2021 года. — Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2021. — С. 14-16. — EDN ULTPU.