

RU

Роль классической философии Китая в создании китайской фортепианной музыки 1980-х годов

Чжуан Цзюньцзе, Мичков П. А.

Аннотация. Цель исследования - рассмотреть влияние философских идей китайских мыслителей на профессиональное фортепианное искусство Китая периода 1980-х годов. Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые рассматривается междисциплинарная связь музыки и философии применительно к периоду активного развития профессионального фортепианного искусства в Китае. В статье впервые отмечена роль основных постулатов китайской философии в формировании образных характеристик программной музыки для фортепиано. В музыковедческое синологическое поле вводится пример аналогии структурного строения философского трактата «Чжоу И» и произведения для фортепиано «Тайцзи» Чжао Сяошэн на уровне композиционной техники. В работе впервые прослеживается влияние классической китайской философии на развитие профессионального фортепианного искусства в Китае периода 1980-х годов.

EN

Role of Classical Chinese Philosophy in Creating the Chinese Piano Music of the 1980s

Zhuang Junjie, Michkov P. A.

Abstract. The purpose of the research is to consider the influence of Chinese thinkers' philosophical ideas on the professional piano art of China during the 1980s. The paper is novel in that it is the first to examine the interdisciplinary connection between music and philosophy in relation to the period of active professional piano art development in China. The paper for the first time notes the role that the main tenets of Chinese philosophy play in the formation of image-bearing characteristics of programme music for piano. The example of the correspondence between the structural organisations of the philosophical treatise “Zhou Yi” and Zhao Xiaosheng’s piano work “Tai Chi” at the level of compositional technique is introduced into the field of music and Chinese studies. The research is the first to trace the influence of classical Chinese philosophy on professional piano art development in China during the 1980s.

Введение

Начало тысячелетия отмечено активизацией интереса к профессиональной фортепианной культуре Китая. За несколько десятилетий искусство игры на фортепиано стало не только своего рода маркёром развития профессиональной музыкальной культуры, но и основополагающим сегментом в сфере музыкального образования в Китае. Этим обусловлена актуальность исследования.

Для достижения цели исследования необходимо последовательно решить задачи: определить основные постулаты традиционной китайской философии, проследить их влияние на профессиональную фортепианную культуру Китая периода ее интенсивного развития.

Решение задач осуществляется с применением следующих методов исследования: сравнительный анализ, анализ содержания, структурный анализ и теоретическое обобщение.

В качестве теоретической базы были задействованы работы китайских (Ань Люсинь [4, с. 51], Ван Чао [5], Ли Ваньли [2], Лян Маочун [7], Фан Юн [10]) и российских (А. А. Германович [1], А. С. Рысаков [3]) исследователей.

Практическая значимость заключается в применении обнаруженных междисциплинарных взаимосвязей в преподавании курса истории музыкальной культуры Китая, а также возможности внедрения философской компаративистики в исследования других направлений китайской музыкальной культуры.

Основная часть

История наиболее ранних философских течений в Китае насчитывает свыше двух с половиной тысячелетий. Конфуцианство (儒), дао (道), фа (法), а позже и Чань (禅学) – эти направления философии повлияли не только на развитие китайской культуры, но и на культуру мировых цивилизаций. Философские идеи, заложенные Конфуцием, до сих пор используются в государственном управлении Китая, несмотря на стремительное развитие международных событий.

Основные идеи были изложены в «Книге перемен», или «И-цзин» (易经). Затем конфуцианство как направление было дополнено трудами Кун-цзы (孔子), Мэн-цзы (孟子), Сюнь-цзы (荀子) и другими. Понятие «конфуцианство» – это так называемое линейное наследование и развитие тенденций, представленных в трудах Конфуция. Поэтому ход развития древнекитайской философии следует обсуждать в этом контексте.

Известно, что Кун-цзы (孔子) (551-479 до н.э.) считается великим мыслителем не только Китая, но и всего Востока, а его основные идеи изложены в трактате «Лунь юй» (论语). Период философской активности Кун-цзы приходится на эпоху Сражающихся Царств. В этот дестабилизационный для общества период понятия законопослушности и добродетели перестали играть для общества важную роль. Поэтому Кун-цзы побудил в человеке эти качества наряду с такими, как «гуманность», «долг», «разум» и «искренность». Этим качествам предлагаются антиподы: «лесть» и «подхалимство», «ложь» и «обман» [5, с. 2]. В зарубежной литературе, в частности в российских исследованиях, посвященных философии Китая, находим: «...конфуцианство изначально было направлено на достижение правильной межчеловеческой коммуникации. Именно обретение такого состояния, соответствующего реализации “гуманности”, является целью практики самосовершенствования, как она представлена в ключевом тексте раннего конфуцианства “Лунь юй”» [3, с. 121].

Отдельное место в философии Кун-цзы отводится государству и развитию общества через самосовершенствование. Поэтому его наследие характеризуют так: «Конфуций был главным учителем при жизни, одним из многих учителей. После его смерти он постепенно стал уважаться как “единственный” мастер, и его статус превзошел других учителей» [11, с. 66]. Интересно то, что конфуцианская мысль, получившая такой статус, стала в определенной степени играть регулирующую роль в отношениях правящего и рабочего класса в Китае. По мнению Сяо Цзяньи, эти мысли Конфуция «имеют положительное значение в уменьшении бремени трудящихся, уменьшении эксплуатации, укреплении целостности чиновничества, уменьшении социальных противоречий и формировании стабильной социальной ситуации» [9, с. 100]. В развитии индивидуальной личности Конфуций отмечает важность хорошего воспитания, самоуправления, самоконтроля, умения принимать взвешенные решения, отличать хорошие поступки от плохих.

В наследии Мэн-цзы (孟子 372-289 гг. до н.э.) основа – концепция морали, гуманности и справедливости. Мэн-цзы считает, что цель человечества – добиться процветания и могущества государства путем совершенствования моральных качеств каждого человека. Безмятежное наслаждение жизнью есть бесцельное существование. В развитии моральной концепции Мэн-цзы является продолжателем идей Конфуция. Одной из характерных черт последователей Конфуция является обращение к философии Сюнь-цзы (荀子 313-238 гг. до н.э.). Его идеи опираются на самосовершенствование и гуманность, что созвучно с конфуцианскими идеями, в которых ценность личности «заключалась не в удовлетворении своих материальных потребностей, а в стремлении к высоким качествам, религиозной морали и знаниям о ней, моральной практике» [2, с. 120]. Согласно Сюнь-цзы, «благородный муж олицетворяет совершенную, с точки зрения конфуцианской этики, личность, которая обладает определенным набором добродетелей (仁)» [1, с. 151]. В философии Сюнь-цзы важное место занимает линия «злой природы» человека. Каждый человек обладает ею, это врожденное качество. Цель развития человека – «борьба со своей злой природой через воспитание моральных качеств» (故圣人化性而起伪, 伪起而生礼义, 礼义生而制法度) [8, с. 133]. Китайский философ Ли Шицен (李石岑) резюмировал этот отрывок так: «изменяющаяся природа человека подает надежды на саморазвитие» (化性起伪) [6, с. 54]. Такого же мнения придерживаются и российские ученые: «...учение Сюнь-цзы о злой природе человека (в котором он полемизирует с Мэн-цзы) – это величайшее достижение философа, которое обогатило древнекитайскую философскую мысль» [1, с. 156].

Конфуцианская школа на сегодня имеет внутренний стимул для динамики развития. Качества, заложенные в философии Конфуция, питают новые течения философской мысли. Народное благоденствие как вершина развития государственного управления – одна из позиций, определивших роль китайской традиционной философии во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в искусстве.

Процесс развития музыкального искусства в Китае в определенной степени оказывается под влиянием традиционной китайской философии. Рассмотрим особенности такого влияния на частном примере. Профессиональное китайское фортепианное искусство развивается с 10-х гг. XX века. В период с 1966-1976 гг. жесткая политическая цензура, выразившаяся в явлении, получившем название «культурной революции», оказала негативное влияние на процессы становления фортепианного искусства в Китае. Давление властей не дало возможности многим композиторам представить свое творчество, так как грубая фильтрация произведений на предмет политкорректности не оставила зоны для свободного выбора. В этот период композиторы были вынуждены в какой-то мере поступать по-даосистски – «плыть по течению».

После реформ в Китае в 1980-х годах профессиональное фортепианное творчество начинает интенсивное развитие. Как указано в «Чжун Юн» (中庸): «...наступило время обдумать, осознать проблему и прийти

к ее глобальному решению» (博学之, 审问之, 慎思之, 明辨之, 笃行之) [14, с. 101]. Этот период характеризуется появлением музыкальных сочинений, которые, так или иначе, посвящены китайской философии. Например: сольное фортепианное произведение (赵晓生) «Тайцзи» (太极) (1987) и фортепианный концерт «Ляо Инь» (辽音) (1991) композитора Чжао Сяошэн, «Концерт для фортепиано № 1 соль минор» (1983), автором которого является Хуан Аньлунь (黄安伦). Среди примеров отметим фортепианную пьесу «Капризная сюита – Звук Линьбинь» (随想组曲 – “灵隐之声”) (1982) Чу Ванхуа (储望华), фортепианный концерт «Рапсодия Айлао» (哀牢狂想) (1996) композитора Чжан Чжао (张朝), а также его же сюиту для фортепиано «Пи Хуан» (皮黄) (1995). Эти произведения стали образцами музыкальных сочинений китайских композиторов периода открытости. Современный композитор Ма Шухао (麻书豪) в память об этом времени создает «Три песни с юга Юньнани» (滇南山谣三首) (1992), фортепианное соло «Осень» (秋) (2007), «Ю Шахе» (豫沙河) (2019).

Первый черновик фортепианного концерта Чжан Чжао (张朝) «Рапсодия Айлао» (哀牢狂想) был завершён в 1987 году, а после доработок композитором утверждён окончательный вариант в 1996 году. Это программная музыка: два иероглифа «Айлао» (哀牢) в названии могут отражать авторское описание региона горы Айлао (哀牢), но в музыкальном выражении есть более глубокий смысл иероглифа «Лао» (牢). В Китае этот символ означает клетку или тюрьму, что похоже на заключение в одном месте и невозможность движения. Это также связано с географическим положением горы Айлао, окруженной скалистой местностью, в результате чего жители региона горы Айлао не могут его покинуть, навсегда оставаясь в пределах границ этой территории. Существуют различные переводы второго слова в названии – рапсодия (狂想). Часто можно встретить варианты «Фантастика Айлао», «Фантазия Айлао». В то же время сфера «фантастического» у композитора в произведении связывается с образами эпизодов тяжелого физического труда жителей горы Айлао. Эти образы становления личности через тяжелую работу, преодоление трудностей, вызванных природным ландшафтом, отражают детство автора, проведённое в горной местности и в конечном счете путь становления известного композитора. Вместе с тем развитие образной сферы перекликается с философскими идеями самосовершенствования личности. В заключении пьесы выражена идея единения человека и природы, созвучная с основными постулатами даосизма. «Рапсодия Айлао» была отмечена китайским историком музыки Лян Маочун (梁茂春) «как главное достижение современной фортепианной музыки в китайском юго-западном региональном стиле» [7, с. 21].

Одно из самых известных произведений этого периода – фортепианная сюита «Пи Хуан» (皮黄), сочинённая в 1995 году композитором Чжан Чжао, отражает жизненную позицию молодежи, уважающей историческое наследие и почитающей культуру страны. Это произведение сочетает в себе интонационные элементы, характерные для традиционной пекинской оперы: пение сипи (西皮) и пение на эрхуан (二黄). Чжан Чжао намеренно не акцентирует внимание на каком-либо определенном аспекте пения, пытаясь сохранить баланс средств. Это отношение можно сравнить с позицией сохранения равновесия в конфуцианстве: «Поступайте во благо мира и равновесия» (中庸之为德也, 其至矣乎) [5, с. 45]. Ань Люсинь (安鲁斯) так прокомментировал эту работу: «Музыка Пи Хуан активизирует мысли, которые не являются вульгарными и сложными и легко воспринимаются широкой аудиторией» [4, с. 51].

Произведение для фортепиано «Тайцзи» (太极), созданное Чжао Сяошэн (赵晓生), получило первый приз среди малых произведений на Шанхайском международном музыкальном конкурсе «Китайско-западный кубок» (中西杯) в 1987 году. Произведение «Тайцзи» отличается новым звучанием и особой эмоциональностью. Все звуки представлены в зеркальном отражении. Как в зеркале вы можете увидеть себя в отражении, но действительно ли отражение является вашим обликом? Что истинно, а что ложно? Единство противоположностей как основная идея сочинения. Здесь мы видим явные аллюзии к традиционным элементам китайской философии – Инь (阴) и Ян (阳). В этом сочинении Чжао Сяошэн использует свою собственную композиционную систему под названием «Система композиции Тайцзи» (太极作曲系统), которая сочетает в себе технику музыкального письма, основанную на гексаграммах философского произведения «Чжоу И» (周易). По аналогии с 64 гексаграммами композитор использует 64 набора звуков, образуя огромную и сложную систему, которая выражает философию единства всего в жизни.

Сам композитор шутливо выразился о своей системе: «У композитора большая голова. Многие, кто пытался разобраться в его технике, теперь грустят, так как желают избавиться от головной боли» [12, с. 95]. Китайский композитор и исследователь музыки Чэнь Минчжи (陈铭志) указывает: «Тайцзи успешно отражает настойчивое стремление композитора заявить о себе. Система столь логична и рациональна, сколь красива и очаровательна по звучанию» [13, с. 4-5]. И это тоже аспект философии музыки: «Невидимое и нематериальное изменение всего в мире» [10, с. 2].

В творчестве современного китайского композитора Ма Шухао (麻书豪) фортепианное произведение «Осень» (秋), написанное в 2007 году, занимает особое место. Это сочинение еще не было опубликовано. Основная тема основана на традиционной мелодии, часто звучащей на осенних праздниках в городе Цзишоу (吉首) провинции Хунань (湖南). В образном плане эта грустная, но в то же время, яркая музыкальная тема отражает гнев и беспомощность молодых людей по отношению к некоторым событиям в этом мире (см. Пример № 1).

Мелодия выражает внутреннюю силу характера, сдерживающего бурные эмоции в попытке отыскать равновесие и спокойствие. Спокойствие в сердце создаёт разум, а спокойствие в разуме создаёт согласие с миром. Конфуций говорил: «Гуманность тиха» [5, с. 44]. Видно, насколько важно психическое состояние, обозначенное в китайской философии как «спокойствие» (静). В более поздних сочинениях композитора также прослеживается связь с китайской философией. Созданное в 2019 году сольное фортепианное произведение «Ю Шахе» (豫沙河) ориентировано на основу оперного пения мелодии Шахэ (沙河) в Хэнаньской

опере Хэнань (河南), которое, в свою очередь, имеет исторические корни с основными постулатами китайской традиционной философии. Ма Шухао сочетает современные методы атональности, используя пентатонную структуру (см. Пример № 2).

Пример № 1. Тема из произведения «Осень»

The musical score for Example 1 is titled 'Adagio' with a tempo marking of $\text{♩} = 52$. It is written for piano in a key signature of two flats (B-flat major or D-flat minor). The score is divided into three systems of staves. The first system (measures 44-46) begins with a *rit.* (ritardando) and a *p* (piano) dynamic. The second system (measures 47-49) features a *rit.* and a *p* dynamic. The third system (measures 50-52) continues with a *p* dynamic. The music is characterized by a pentatonic structure and includes various ornaments and phrasing marks.

Пример № 2. Тема из произведения «Ю Шахе»

The musical score for Example 2 is titled 'Allegro' with a tempo marking of $\text{♩} = 128$. It is written for piano in a key signature of two sharps (D major or F# minor). The score is divided into three systems of staves. The first system (measures 17-20) begins with a *mf* (mezzo-forte) dynamic. The second system (measures 21-23) features a *espress.* (espressivo) dynamic. The third system (measures 24-26) continues with a *espress.* dynamic. The music is characterized by a pentatonic structure and includes various ornaments and phrasing marks.

Все указанные выше сочинения были созданы в эпоху реформ после 80-х гг. XX века. В этот период экономика, искусство и культура Китая быстро развивались. По сравнению с предыдущим десятилетием сочинения для фортепиано больше не ограничиваются политическими темами, проявляя свободу творчества композиторов.

Заключение

В эпоху стремительного развития всех сфер человеческой деятельности основные постулаты китайской классической философии остаются ключевыми моментами в воспитании людей. Это находит свое отражение в том числе и в музыкальном искусстве. Основные постулаты классической китайской философии обобщены в философии Кун-цзы и его последователей. Идеи самосовершенствования личности, преодоления трудностей, борьба с собственным антиподом обнаруживаются в музыкальных сочинениях китайских композиторов.

Большинство сочинений периода интенсивного развития профессионального фортепианного искусства в Китае опираются на основные постулаты философских концепций. Проявление этого взаимодействия часто выражается в образном строе фортепианных произведений. В свою очередь, музыкальное творчество имеет этическую ценность: через знакомство с музыкой слушатель принимает философские идеи, представленные в ней.

Перспективной исследования является анализ новейшей фортепианной культуры Китая сквозь призму междисциплинарного взаимодействия, изучение взаимосвязи композиционной техники современных композиторов с оригинальными структурными решениями философских трактатов китайских мыслителей.

Источники | References

1. Германович А. А. Педагогическое наследие Сюнь-цзы // Историко-педагогический журнал. 2017. № 2. С. 147-158.
2. Ли Ваньли. Древнекитайская философия как один из источников формирования китайского национального менталитета // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 7. С. 119-122.
3. Рысаков А. С. Конфуцианство как духовная традиция // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Т. 10. № 3. С. 120-130.
4. 安鲁新. 琴键上的戏曲之灵-评钢琴曲《皮黄》 // 的创作特色人民音乐. 2008. № 1 (Ань Люсинь. Дух оперы на клавишах - комментарий к творческим особенностям фортепианной пьесы «Пи Хуан» // Народная музыка. 2008. № 1).
5. 王超. 论语. 北京联合出版社, 2015. 154 页 (Ван Чао. Лунь юй. Пекин, 2015. 154 с.).
6. 李石岑. 中国哲学十讲. 中华书局出版社, 2016. 160 页 (Ли Шицэн. Десять лекций по китайской философии. Пекин, 2016. 160 с.).
7. 梁茂春. 百年琴韵:中国钢琴创作的第四次高潮 // 钢琴艺术. 2019. № 3. 页 21-24 (Лян Маочун. Музыка века фортепиано: четвертое достижение китайского фортепианного творчества // Фортепианное искусство. 2020. № 3. С. 21-24.).
8. 徐艳华. 荀子. 北京联合出版社, 2015. 158 页 (Сюй Яньхуа. Сюнь-цзы. Пекин, 2015. 158 с.).
9. 肖健一. 孔、孟、荀义利思想比较研究 // 西安外国语学院学报. 2000. № 4. 页 100 (Сяо Цзяньи. Сравнение философских идей Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы // Журнал Сианьского университета международных исследований. 2000. № 4. С. 98-105).
10. 方勇. 庄子. 北京, 2019. 260 页 (Фан Юн. Чжуанцзы. Пекин, 2019. 260 с.).
11. 冯友兰. 中国哲学简史. 北京, 2019. 66 页 (Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. Пекин, 2019. 66 с.).
12. 赵晓生 走进音乐. 上海音乐出版社. 2000. 95 页 (Чжао Сяошэн. В музыку. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2000. 95 с.).
13. 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. 页4-5 (Чэнь Минчжи. Фортепианное произведение Чжао Сяошэна «Тайцзи» // Любитель музыки. 1988. № 1. С. 4-5).
14. 严亚珍译、大学、中庸北京联合出版社、2019. 152 页 (Ян Яжен. Университет Чжун Юн. Пекин, 2019. 152 с.).

Информация об авторах | Author information

Чжуан Цзюньцзе¹

Мичков Павел Александрович², к. иск.

^{1,2} Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки

Zhuang Junjie¹

Michkov Pavel Aleksandrovich², PhD

^{1,2} M. I. Glinka Novosibirsk State Conservatory

¹ 415483927@qq.com, ² michkovpa@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 06.08.2021; опубликовано (published): 30.09.2021.

Ключевые слова (keywords): классическая философия Китая; конфуцианство; влияние китайской философии; современные композиторы Китая; classical Chinese philosophy; Confucianism; influence of Chinese philosophy; modern Chinese composers.