

С.Ю. Петрунина
МГК имени П.И. Чайковского

Органические инструменты в музыке Тань Дуня

Аннотация. В творчестве современного китайского композитора Тань Дуня (р. 1957) в конце 1980-х — начале 1990-х годов формируется особая концепция органической музыки. В её основе лежат идеи тесной духовной связи человека и природы, единства мироздания. Важным элементом воплощения этой концепции становится использование органического инструментария. Этот термин, предложенный самим композитором, употребляется им по отношению к ряду инструментов, изготовленных из таких материалов, как бумага, вода, глина (керамика) и камни. В поисках новых звучаний Тань Дуня обращается к традиционным инструментам различных культур мира (прежде всего китайской и африканской), используя некоторые из них как прототипы представителей органического инструментария. Создаваемая с его помощью музыка обнаруживает связи с китайской системой музыкальных инструментов *ба-инь*, а также с натурфилософской концепцией *У-син*. Органические инструменты имеют символическое значение, которое отчасти пересекается с пятью первоэлементами. В данном исследовании представлено своеобразие органического инструментария в творчестве Тань Дуня, благодаря использованию которого композитор осуществляет синтез Востока и Запада, традиционных и современных музыкальных инструментов, человека и природы.

Ключевые слова: Тань Дуня, органические музыкальные инструменты, ба-инь, У-син.

Sofia Petrunina
Tchaikovsky Moscow State Conservatory

Organic instruments in Tan Dun's music

Abstract. In the works of the contemporary Chinese composer Tan Dun (b. 1957), in the late 1980s and early 1990s, a special concept of organic music was formed. It is based on the ideas of a close spiritual connection between man and nature, the unity of the universe. An important element in the embodiment of this concept is the use of organic music instruments. This term, proposed by the composer himself, is used by him in relation to a number of instruments made of such materials as paper, water, clay (ceramics) and stones. In search for new sounds, Tan Dun turns to traditional instruments from various cultures around the world (primarily Chinese and African), using some of them as prototypes of organic instruments. The music created with them reveals connections with the Chinese *ba-yin* system of musical instruments, as well as with the natural philosophical con-

cept of Wu-xing. Organic tools have a symbolic meaning that overlaps with the five elements. This study presents the originality of organic instruments in the work of Tan Dun, through the use of which the composer realizes a synthesis of East and West, traditional and modern music instruments, man and nature.

Keywords: Tan Dun, organic music, organic music instruments.

Органические инструменты представляются важной и одной из самых ярких отличительных черт органической музыки Тань Дуня. В произведениях композитора насчитывается более 40 их различных видов. «Органическое» указывает на связь с природой, которая прежде всего заметна в материалах, из которых изготавливаются эти инструменты: к ним относятся вода, глина, бумага, камни. Сам композитор, исходя из четырёх видов материала, разделяет инструменты на четыре группы. Такой подход был заимствован им древнекитайской классификации музыкальных инструментов по материалу изготовления *ба-инь* (八音 — «восемь звуков»).

Китайская традиционная классификация пересекается с концепцией первоэлементов *У-син* (五行), которая отражается во многих произведениях Тань Дуня. Её элементы могут выноситься в названия отдельных частей и целых произведений, включаться в список действующих лиц как определённые символы, музыкально выраженные органическим звучанием. Пять разделов второй части симфонии «Heaven Earth Mankind» (1997) практически полностью соответствуют пяти первоэлементам: опера, земля, огонь, вода, металл. Элементы *У-син* представлены в названиях таких сочинений, как «Виолончельный концерт: связь огня и воды» (1994), «Скрипичный концерт: ритуал огня» (2018).

Четыре органические группы также выступают в качестве определённых символов. Вода символизирует перерождение и слёзы природы, бумага — ветер и любовь, керамика и камни — судьбу. В опере «Чай: зеркало души» последовательность символов практически соответствует космогоническому порядку *У-син*: вода, огонь, бумага (элемент «дерево»), керамика и камни (элемент «земля»).

В качестве образцов для многих органических инструментов послужили представители различных культур: китайской (бумажные полоски; *бяньцин* 编磬; сосковый гонг, керамическая поперечная флейта и окарина *сюнь* 埙); африканской (барабан *уду*). Барабан из салатных мисок близок африканскому и мексиканскому водным барабанам из тыквы. В то же время использование Тань Дунем предметов в качестве музыкальных инструментов (чашки, бутылки, цветочные горшки, дуршлаг, зонтик, веер, ноты, пакеты, картонная труба) отсылает к экспериментам известного американского композитора Джона Кейджа (1912—1992), а также к упоминаемому композитором обычаю задействовать любые предметы в ки-

тайских шаманских ритуалах. Ряд принципиально новых инструментов в органической музыке появляются благодаря сотрудничеству с американским гончаром Рагнаром Нэссом (Ragnar Naess), например, керамическая труба, изогнутая пластина *мун*.

Органический инструментарий становится для Тань Дуня способом отражения связи человека и природы, традиционных культур и современности благодаря используемым природным материалам, соединении в партитурах органических инструментов, созданных по древним образцам, вместе с бытовыми предметами и симфоническим оркестром. Тембровые особенности органических групп оказывают влияние и на остальных оркестрантов, которые перенимают от органических инструментов приёмы игры, громкость и т. д.

Библиографический список

Сы Ян. Идеи даосизма в творчестве Тан Дуна // Музыкальный журнал Европейского Севера. — 2021, № 3 (27). С. 78—90.

Цзо Чжэньгуань. Музыкальная культура Китая: очерки. — Спб: Композитор, 2023. 276 с.

Юнусова В.Н. Концепция звука и национальные музыкальные инструменты в музыкальном авангарде Азии // Исполнительское искусство и музыковедение: параллели и взаимодействия. Сборник статей по материалам Международной научной конференции 6—9 апреля 2009 года / ред.-сост. канд. иск. Г.Р. Консон. ГКА им. Маймонида. М.: Человек, 2010. С. 199—209.

Ян Тун. «Органическая музыка» Тан Дуна: традиции и инновации / Музыка и время. — 2023, № 1. С. 34—37.

Tan Dun [*Тань Дунь*]. URL: <https://web.archive.org/web/20220101152245/http://tandun.com/> (accessed: 03.04.2024).

Waters R. [Ричард Уотерс]. URL: <https://www.richardawaters.com> (accessed: 03.04.2024).

霜槽. 楚祭祀仪式的音乐化重现谭盾《九歌》与楚祭祀仪式的对应关系研究. [У Шуан. Воссоздание ритуалов жертвоприношений Чу: исследование взаимосвязей «Девяти песен» Тань Дуня и ритуалов жертвоприношений Чу] // 天津音乐学院学报(天籁). — 2011年第1期, 第101—108页.

杨玲. 谭盾有机音乐研究: 硕士学位论文 [*Ян Лин*. Исследование органической музыки Тань Дуня: магистерская дисс.]. — 山东大学, 2009年, 第54页.