

КИТАЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И РОССИЯ: НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ДНИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

Аннотация. Статья посвящена обзору международной научной конференции «Китайская музыкальная культура и Россия», проходившей в сентябре 2023 года в Московской консерватории. На конференции обсуждались вопросы китайско-российских связей и обменов в области музыкальной культуры и образования, проблемы воплощения образов китайской культуры в русской и советской музыке, современное состояние и перспективы взаимных исследований в области музыки. В ходе конференции состоялась презентация новой книги Цзо Чжэньгуаня «Музыкальная культура Китая», вышедшей в России в сентябре 2023 года.

Ключевые слова: международная конференция, китайско-российские музыкальные обмены, китайская музыкальная культура, русская и советская музыка.

С 25 по 2 октября 2023 года в Москве прошел ряд мероприятий, посвященных российско-китайскому академическому обмену в области музыкальной культуры и образования, включающих концерты классической и современной китайской музыки, научные семинары, творческие встречи, переговоры между Российским музыкальным союзом и Ассоциацией китайских музыкантов. Организаторами событий выступили Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Российский музыкальный союз, научный журнал «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность». Инициатором их проведения стал московский композитор китайского происхождения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Цзо Чжэньгуань, на протяжении многих лет продвигающий идеи дружбы и сотрудничества в сфере музыкальной культуры между двумя странами. Инициатива была поддержана проректором по научной работе Московской консерватории, профессором К.В. Зенкиным и представителем Союза российских музыкантов, профессором Московской консерватории В.В. Задерацким.

Центральным событием недели стала международная конференция «Китайская музыкальная культура и Россия», проходившая 25-26 сентября в Московской консерватории, предоставившей в качестве академической платформы свое новое сетевое издание «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность».

Сотрудничество в области музыкальной культуры между Россией и Китаем имеет давнюю историю, однако проведение совместных научных мероприятий, посвященных обсуждению на академической основе накопленного опыта и перспектив китайско-российских музыкальных обменов – зарождающаяся сегодня традиция. Символично, что начало ей было положено в Харбине – колыбели китайско-российской дружбы и музыкального сотрудничества. Начиная с 2009 года усилиями декана музыкального факультета Харбинского педагогического университета, а затем первого ректора Харбинской консерватории Тао Ябина в Харбине были проведены три международных научных форума по вопросам китайско-российского обмена в области музыки

(соответственно в 2009, 2014, 2018 годах). Эти встречи показали высокий уровень взаимного интереса китайских и российских музыкантов, их энтузиазм в изучении путей взаимодействия двух стран в области музыкального искусства, образования и науки.

Московская консерватория, уже почти 80 лет поддерживающая дружеские связи с ведущими китайскими музыкальными учебными заведениями, впервые проводила научное мероприятие подобного масштаба по данной тематике.

Конференция, проходившая в смешанном (очном и дистанционном) формате, вызвала широкий отклик среди исследователей разных стран. Организационный комитет получил более 50 заявок. Всего в конференции приняли участие 48 исследователей, из них 19 российских, 28 китайских, и один представитель из Вьетнама. Из числа китайских участников 19 человек – преподаватели и студенты ведущих музыкальных вузов страны, в том числе Центральной, Китайской, Шанхайской, Шэньянской, Харбинской консерваторий, Сямыньского университета, Гуандунского педагогического университета, Шанхайского педагогического университета, Линьского университета, Хэнаньского политехнического университета, Чунцинского педагогического университета и других. Остальные китайские докладчики – студенты, аспиранты и стажеры, обучающиеся в России и Белоруссии. Российская сторона была представлена педагогами и аспирантами Московской консерватории, Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки, Казанской консерватории имени Н.Г. Жиганова, Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Центра знаний и искусств «Антей», Творческой мастерской Леонида Лундстрема.

На открытии конференции (ведущий – профессор Задерацкий) выступили проректор Московской консерватории Зенкин, ректор Харбинской консерватории профессор Ян Яньди, ректор Института искусств Шаньсийского университета Цзинь Мань.

В своем приветственном слове профессор Зенкин подчеркнул, что интерес к китайской культуре в России имеет давнюю историю, и сегодня он возрождается и переживает небывалый подъем. На этом фоне Московская консерватория стремится активно развивать и поощрять любые творческие связи с Китаем. Он также напомнил, что в консерватории при Научно-творческом центре «Музыкальные культуры мира» уже много лет существует китайская секция, где студенты изучают традиционную музыкальную культуру Китая не только теоретически, но и учатся играть на китайских музыкальных инструментах, постигая традицию изнутри. Особый интерес, по словам К.В. Зенкина, представляет новейшая музыка китайских композиторов: ее изучение ставит перед учеными всего мира сложные, но интересные задачи.

Обращаясь к участникам конференции, ректор Харбинской консерватории, заместитель председателя Ассоциации китайских музыкантов профессор Ян Яньди выразил искреннюю благодарность и глубокое уважение русским музыкантам, внесшим значительный вклад в развитие китайской музыкальной культуры. Он подчеркнул, что и сегодня китайские музыканты «продолжают черпать питательные вещества из плодородной почвы русской музыкальной культуры». Ян Яньди также отметил, что благодаря большому количеству мероприятий по культурному обмену между двумя странами, современные китайские музыканты и музыковеды смогли познакомить Россию с великолепной национальной музыкальной культурой и достижениями китайской музыки. В современном историческом контексте российская инициатива по организации мероприятий, посвященных китайско-российскому музыкальному сотрудничеству, свидетельствует об «открытии новой главы в культурном взаимодействии России и Китая».

Ректор Музыкального института Шаньсийского университета, профессор Цзинь Мань, приветствуя участников конференции, поделилась с присутствующими своими

мыслями об исторической и современной роли российской вокальной педагогики в становлении и совершенствовании китайской вокальной школы. Она подчеркнула, что китайско-российские музыкальные обмены укрепляют дружбу между музыкантами двух стран и способствуют взаимному развитию и духовному обогащению. Профессор Цзинь Мань призналась, что для неё является большой честью быть участницей приуроченной к конференции концертной программы «Мелодии Китая» и познакомиться российских коллег с музыкальными традициями Шаньси – одной из самых уникальных и важных для понимания истории и культуры Китая провинций.

Представленные на конференции доклады охватывали широкий спектр проблематики российско-китайских музыкальных связей и обменов. В ходе работы конференции наметились три сквозные тематические линии: 1) роль русской и советской музыки, а также российских и советских музыкантов в становлении и развитии современной китайской музыкальной культуры; 2) образ китайской культуры в творчестве русских и советских композиторов; 3) взаимные исследования в области музыкальной культуры и музыкального творчества (вне проблематики культурно-образовательных обменов и стилевых взаимовлияний).

Работа конференции началась с выступления профессора Центральной консерватории Хуан Сяохэ – одного из представителей старшего поколения китайских музыкантов, прошедших обучение в России и стоявших у истоков современного профессионального музыкального образования в Китае. В своей речи он рассказал о том, что с 1954 по 1961 годы обучался в Московской консерватории как скрипач в классе Д.Ф. Ойстраха и как музыковед в классе И.В. Скребкова. Он подчеркнул, что русская музыка занимает в мире передовое место, ее история полна великих достижений и поучительна для современной китайской музыки. Поэтому большую часть своей жизни профессор Хуан отдал ее исследованию и преподаванию, также он является автором учебника «История советской музыки (1917-1953)» и других работ.

Речь профессора Хуан Сяохэ положила начало обсуждению роли русской и советской музыки, музыкального образования, а также российских и советских музыкантов в становлении и развитии современной китайской музыкальной культуры. Несколько докладов были посвящены обсуждению стилевого (Цюй Ва «Прокофьев и китайское музыкальное искусство XX века»; Сянь Лэюнь «Влияние русской оркестровой школы на ранние симфонические произведения Ван Силиня») и социокультурного аспектов (Ли Жань «Гастроли Краснознаменного ансамбля Советской Армии в Китае – практика и влияние») обозначенной темы. Однако большинство выступающих обратились к истории и современному состоянию российско-китайских взаимосвязей в области музыкального образования и просвещения. Среди докладов этого блока российские коллеги особо отметили сообщение выпускницы Санкт-Петербургского университета Хуан Цзехуа, рассказавшей о деятельности в Китае известного советского историка музыки А.И. Кандинского и о его вкладе в развитие дисциплины истории музыки в Китае. Для российских коллег стали открытием многие сведения из биографии знаменитого профессора, связанные с его работой и жизнью в Китае.

Наряду с докладами о деятельности советских педагогов в Китае и о судьбе китайских музыкантов, обучавшихся в Московской консерватории, было представлено немало примеров из новейшей истории российско-китайских музыкально-образовательных обменов. Выпускница Московской консерватории Чжэн Лиша рассказала об учебно-просветительской деятельности в Китае преподавателей Московской консерватории в период с 2015 по 2019 годы. Историю сотрудничества Шэньянской консерватории с российскими музыкантами и музыкальными вузами в 1950-е годы («первая волна») и с 1990-х годов по настоящее время («вторая волна») осветил в своем докладе представитель этой консерватории Чжао Лэй (Шаньси).

Помимо исторических обзоров российско-китайского сотрудничества, часть докладов была посвящена детальному анализу «предметного сотрудничества»,

использованию российского опыта организации учебных дисциплин профессиональной подготовки. В докладе профессора Шанхайской консерватории Чжан Хуэй обсуждалось значение российской сольфеджийной школы в становлении учебной дисциплины «Сольфеджио» в Шанхайской консерватории, а также были продемонстрированы пути дальнейшего развития этой дисциплины в музыкальных вузах Китая. Помимо этого, участниками конференции обсуждалась роль российских музыкантов в становлении и развитии в Китае дирижерской профессии, баянного и аккордеонного исполнительства, вокального и фортепианного образования.

Проблемам культурной, психологической и языковой адаптации китайских студентов, обучающихся в России, были посвящены доклады представителей ведущих российских музыкальных вузов. Преподаватели Московской, Нижегородской и Казанской консерваторий поделились своим опытом работы с китайскими студентами в классах сольфеджио (профессор Московской консерватории М.В. Карасева), академического вокала (преподаватель Нижегородской консерватории А.А. Литвин), на занятиях тренинга психологической адаптации (редактор Научно-аналитического отдела Московской консерватории О.И. Кузнецова), а также рассказали о деятельности и достижениях молодых китайских музыкантов – выпускников российских музыкальных вузов в Китае (доцент Московской консерватории И.И. Слуцкая).

Вторую тематическую линию конференции открыло выступление Цзо Чжэньгуаня на тему «Китайская культура в русской и советской музыке» [3]. По мнению автора доклада, российские композиторы обращаются к теме Китая как источнику творческого вдохновения, начиная с середины XIX века. Однако образ Китая и китайской культуры в их произведениях в разные исторические периоды претерпевал изменения. Первые примеры воплощения китайской темы в русской музыке характеризуются формальным использованием отдельных немusикальных элементов китайской культуры. В начале XX столетия возобладали экзотический и романтический подходы, проявившиеся в использовании жанровых, мелодических, ладовых элементов традиционной китайской музыки (Р. Глиэр, С. Василенко, А. Черепнин, А. Авшаломов). Во второй половине XX века ряд российских композиторов (Э. Денисов, Н. Сидельников) отказываются от любых элементов экзотики и национальной специфики в музыкальной трактовке китайской темы, подчеркивая общечеловеческое значение.

Обсуждение темы, заданной выступлением Цзо Чжэньгуаня, было продолжено в докладах как российских, так и китайских участников. Общая для всех исследовательская идея заключалась в выявлении и анализе специфики использования «китайских элементов» в творчестве российских и советских композиторов. Были представлены доклады о произведениях на «китайские темы» Ц. Кюи, А. Черепнина (Н. Рубан, Ю. Медведева, Шэн Цун), А. Авшаломова (Сяо Хайянь), С. Василенко (Ван Ихань), Р. Глиэра (Ван Иньбо). Профессор Казанской консерватории А. Л. Маклыгин рассмотрел примеры применения китайского лада в музыке российских композиторов XX века.

Особую группу составили доклады, посвященные творчеству Цзо Чжэньгуаня. Профессор Зенкин подчеркнул, что композитор олицетворяет союз российской и китайской культуры, синтез двух национальных школ, двух традиций. В докладе П.В. Тулаева «Ключи к музыкальному дао Цзо Чжэньгуаня» был очерчен общий круг исследовательских проблем: особый путь творчества композитора, диалог между восточными и западно-европейскими музыкальными элементами в его произведениях, глубинная интеграция древнекитайских философских концептов и западных композиторских техник.

Третья тематическая линия конференции (взаимные исследования) была представлена докладами российских участников о китайской музыке и докладами китайских представителей о русской музыке (не связанной с китайской тематикой).

Общие проблемы российского музыкального Китаеведения были обозначены в выступлении этномузыколога, старшего научного сотрудника Государственного

института искусствознания, ведущего научного сотрудника Московской консерватории М.В. Есиповой. Она подчеркнула, что сегодня в мире сложилась ситуация, когда изучение китайской музыки и китайского искусства в целом стимулируется активизацией международных политических, военно-политических и экономических процессов. Вместе с тем, важно помнить, что Китай – единственная в мире цивилизация, непрерывно развивавшаяся на протяжении нескольких тысячелетий и сохранившая связь между древним и современным этапом культурной эволюции. Поэтому изучение китайской музыкальной культуры должно в первую очередь быть обусловлено задачами сохранения культурной памяти и музыкального наследия всего человечества.

Есипова отметила, что в России китайская музыка изучается в рамках различных научных дисциплин, в том числе: искусствоведения (музыковедения и театроведения), этномузыкологии, педагогики, филологии, культурологии, истории (востоковедение), философии. Такая рассеянность исследований по разным специальностям – одна из причин, мешающих планомерному освоению и обобщению материалов по китайской музыке. Освещая общие тенденции развития современного российского музыкального китаеведения, Есипова перечислила основные научные школы, ключевые темы исследований о китайской музыке, а также обозначила ряд проблем, связанных с разработкой и внедрением специальных вузовских учебных курсов, посвященных китайской музыкальной культуре.

Последующие выступления российских участников в данном тематическом блоке были немногочисленны, однако в них наметились три наиболее характерные сферы исследования китайской музыки и подходы к ее изучению:

1. Древняя профессиональная музыка, связанная с ней теория и практика исполнительства на традиционных музыкальных инструментах (Н.Б. Старостина, профессор А.М. Лесовиченко). Обращаясь к изучению древней музыкальной культуры Китая, российские музыковеды, как правило, придерживаются синтеза исторического, философского, культурологического, музыкально-теоретического и практического подходов. Ярким примером такого синтеза стало выступление Нины Старостиной, не только познакомившей аудиторию с особенностями ладовой и структурной организации музыки для цинь эпохи Мин, но и исполнившей классическую пьесу для гуциня «Гармония человека и божества».

2. Современная китайская фортепианная музыка. Здесь круг обсуждаемых вопросов простирался от творчества известного композитора Ван Лисаня (доклад преподавателя Нижегородской консерватории О.А. Воробьевой о программных фортепианных циклах композитора) до проблем взаимодействия фортепиано как европейского инструмента с традиционным китайским инструментарием (доклад аспирантки Казанской консерватории Н.В. Петровой).

3. Новейшая музыка Китая. В докладе аспирантки Московской консерватории С. Петруниной о творческих параллелях Тань Дуня и Дж. Кейджа был представлен сравнительный анализ творческих методов двух наиболее ярких представителей китайского и американского музыкального авангарда.

Симметричная тема – изучение российской музыки в китайском музыкознании – освещалась в ряде докладов китайских участников. Сотрудница Института Российской музыки при Университете Линьи Ван Дэцун представила результаты одной из частей научного проекта «Китайско-российские исследования за 1989-2019 годы в области музыки» на примере анализа публикаций в академических журналах девяти консерваторий Китая. Автор обратила внимание на неуклонный рост количества научных статей о российской музыке, его зависимость от внешних факторов – политических, культурных и экономических отношений между двумя странами. Оценка публикаций по

содержательному критерию показала значительное преобладание работ аналитического характера: такие публикации представляют собой детальный разбор музыкальных произведений с целью теоретического изучения различных аспектов композиторской техники того или иного композитора. На конференции ярким примером подобного теоретического исследования стал доклад преподавателя Харбинской консерватории Цзан Тин о малоизвестном цикле «24 прелюдии и фуги» В.П. Задерацкого, написанном им в 1937-1939 годах задолго до появления полифонических циклов П. Хиндемита и Д. Д. Шостаковича.

Важный аспект проблемы изучения русской музыки в Китае был затронут магистранткой Шанхайской консерватории Ху Инцяо: в своем докладе она акцентировала внимание участников конференции на роли профессионального перевода музыковедческой литературы в академических обменах между двумя странами и рассказала о программе подготовки магистров по специальности «Перевод и компиляция музыковедческой литературы (русский язык)», открытой при Институте Музыки Шанхайской консерватории в 2019 году.

Кульминацией конференции стала презентация новой книги Цзо Чжэньгуаня «Музыкальная культура Китая», вышедшая в издательстве «Композитор. Санкт-Петербург» в сентябре 2023 года [4]. В России это первое монографическое издание, посвященное китайской музыкальной культуре в нынешнем веке. В серии очерков автор книги рассказывает о многовековой истории китайской музыки (от династии Ся до первых десятилетий XXI века), о музыкально-теоретической системе Древнего Китая, о традиционных музыкальных жанрах и национальных музыкальных инструментах. Книгу представил профессор Задерацкий. Он не только подробно ознакомил слушателей с общим содержанием и проблематикой ее основных разделов, но также выразил надежду на то, что работа над книгой получит продолжение в виде последующего многотомного издания.

В ходе обсуждения книги Маргарита Владимировна Есипова напомнила присутствующим о том, что за последние сто лет в России было опубликовано всего лишь три работы, посвященные монографическому обзору музыкальной культуры Китая. Первая книга – перевод с английского «Истории китайской музыки» (автор Лю Дацзюнь) – издана в 1923 году в Харбине [2]. Вторая – монография Г.М. Шнеерсона «Музыкальная культура Китая» («Музгиз», 1952) [5]. Третья – брошюра В.С. Виноградова «Музыка в Китайской народной республике» («Советский композитор», 1959) [1]. Есипова подчеркнула, что по прошествии такого длительного периода времени появление монографии, содержащей огромное количество ранее не публиковавшейся на русском языке информации о китайской музыкальной культуре, является настоящим событием для российских музыкантов, китаеведов и для всех, кто интересуется китайской культурой.

В своем ответном слове Цзо Чжэньгуань выразил благодарность тем, кто принимал участие в подготовке книги к публикации, а также всем присутствующим на конференции. Автор признался, что работал над книгой «по зову сердца», не как музыковед, а как человек, стремящийся глубже познать культуру своих предков, а также как композитор, обращающийся в своих произведениях к теме Китая.

Подводя итоги, можно констатировать, что состоявшаяся в Московской консерватории международная конференция позволила выявить ключевые проблемы и перспективные направления исследований в области российско-китайских музыкальных обменов. По-прежнему приоритетной как для китайских, так и для российских ученых остается тема влияния российской музыки на китайскую музыкальную культуру XX – XXI веков. В то же время, со стороны китайских исследователей был проявлен значительный интерес к изучению русской и советской музыки в ее связях с традиционной культурой Китая. Наконец, появление многочисленных докладов российских музыковедов о китайской музыке не только свидетельствует об устойчивом

интересе исследователей к Китаю, но и, возможно, о начале нового этапа российского музыкального китаеведения.

Продолжением конференции в творческом формате стали концерты китайской музыки и творческие встречи российских и китайских музыкантов. 25 сентября в Малом зале консерватории состоялся концерт «Музыка Китая: традиция и современность». Его первое отделение было посвящено древней традиционной китайской музыке для пипы, гуциня, эрху, сюня. Во втором отделении прозвучали произведения, представившие четыре поколения китайских композиторов: Ван Силинь (1936 г.р.), Цзо Чжэньгуань (1945 г.р.), Цинь Вэнчэнь (1966 г.р.), Цзан Тин (1988 г.р.). Примечательно, что в концерте приняли участие китайские профессиональные исполнители (Ван Шэнь, Лю Вэнчэнь, Чжан Биньхэн, Цзинь Ман и другие), а также российские музыканты – студенты и выпускники «Центра музыкальных культур» при Московской консерватории.

Тема новейшей китайской музыки, затронутая в докладах конференции, получила развитие в ходе творческой встречи со специальным гостем Московской недели китайской музыки – проректором Центральной консерватории в Пекине, заведующим кафедрой композиции Цинь Вэнчэнем. На мероприятии, которое открыл ректор Московской консерватории профессор А.С. Соколов, присутствовали ведущие российские музыковеды и композиторы, в том числе: профессор В.В. Задерацкий, профессор И.К. Кузнецов, профессор Ю.В. Воронцов, композиторы Цзо Чжэньгуань, О.Е. Бочихина, Е. А. Бриль и другие. 29 сентября состоялся концерт камерной музыки Цинь Вэнчэня. Ансамбль солистов «Студия новой музыки» Московской консерватории под управлением профессора И.А. Дронова при участии Цзян Яна (пипа) исполнил шесть произведений одного из самых значительных композиторов современного Китая.

Торжественным завершением мероприятий, приуроченных к международной конференции, стал гала-концерт «Мелодии Китая», прошедший 2 октября в Большом зале Московской консерватории. Приглашенные солисты из Китая выступили в сопровождении Государственной академической симфонической капеллы России (дирижер Линь Тао).

Прошедшая международная конференция «Китайская музыкальная культура и Россия» не только предоставила ее участникам возможность для творческого общения, для расширения и углубления научно-информационной базы взаимных исследований, но и продемонстрировала искреннее стремление российских и китайских музыкантов к сотрудничеству и взаимодействию в области музыкальной науки и искусства. Организаторы конференции выразили готовность поддерживать традицию проведения совместных российско-китайских академических семинаров и творческих встреч, подчеркнув, что событие такого масштаба способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между музыкантами обеих стран.

Литература

1. Виноградов В.С. Музыка в Китайской народной республике – М.: Советский композитор», 1959. – 86 с.
2. Лю Дацзюнь. Китайская музыка. – Харбин: Типолит. т-ва. "Озо", 1924. – 26 с.
3. Цзо Чжэньгуань. Китайская культура в музыке России // Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность. 2023. №3. – С.14-26.
4. Цзо Чжэньгуань. Музыкальная культура Китая. – СПб: Композитор, 2023. – 276 с.
5. Шнеерсон Г.М. Музыкальная культура Китая. – М.: Музгиз, 1952. – 251 с.

**Chinese musical culture and Russia: scientific conference
and days of Chinese culture in Moscow**

Abstract. The article is devoted to the review of the international scientific conference "Chinese Musical Culture and Russia", held in September 2023 at the Moscow Conservatory. The conference discussed issues of Chinese-Russian relations and exchanges in the field of musical culture and education, the problems of embodying images of Chinese culture in Russian and Soviet music, the current state and prospects of mutual research in the field of music. During the conference, a presentation of Zuo Zhengguan's new book "The Musical Culture of China", published in Russia in September 2023, took place.

Keywords: international conference, Chinese-Russian musical exchanges, Chinese musical culture, Russian and Soviet music.

Сведения об авторе:

Усачева Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института российской музыки при Университете г. Линьши (КНР)

e-mail: usachewaolia@yandex.com

Information about the author:

Olga Viktorovna Usacheva – PhD in Pedagogical Sciences, Deputy Director of the Scientific Research Institute of Russian Music at Linyi University (China)

e-mail: usachewaolia@yandex.com