

СТАНОВЛЕНИЕ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ

УДК 78.072

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-85-94>

Минди СЕ,

аспирант кафедры культурологии,
Московский государственный институт культуры,
Химки, Московская область, Российская Федерация,
e-mail: 954700533@qq.com

Аннотация. В статье представлена история становления виолончельного искусства в Китае с XVIII века до начала XXI века. Рассмотрен процесс интеграции виолончели в китайскую музыкальную культуру, начиная с периода правления династии Цин, когда западные музыкальные инструменты начали проникать в Китай через культурные и торговые контакты, при этом пристальное внимание уделено роли западных дипломатов и миссионеров, в частности таких личностей как сэр Роберт Хартх, в популяризации виолончели среди китайской аристократии и интеллектуалов. Исследование охватывает значительное влияние русских эмигрантов в конце XIX и начале XX веков, особенно в крупных европеизированных городах как Харбин, где русские музыканты способствовали созданию богатой музыкальной среды. Период Китайской Республики (1911–1949) при этом выделен как ключевой для развития виолончельного искусства, с акцентом на образовательные учреждения в Харбине, Шанхае и Пекине, где преподавали и продолжают преподавать виолончельное искусство. Также довольно подробно исследуется период Антияпонской войны и Второй мировой войны, когда многие музыканты переехали в безопасные регионы, среди них особо отмечены Сычуань и Шанхай, способствовавших сохранению и развитию музыкальной активности. В послевоенные годы наблюдается возрождение виолончельного искусства, особенно в контексте образовательных программ и музыкальных фестивалей, и в частности знаменитый фестиваль SuperCello, организованный выдающимся виолончелистом Чу И-Бингом. Современное развитие виолончельного искусства в Китае характеризуется ростом популярности и профессионализма среди музыкантов, интеграцией виолончели в традиционную китайскую музыку и улучшением музыкального образования.

Ключевые слова: виолончельное искусство, Китай, музыкальное образование, культурная интеграция, исторический анализ, русские эмигранты, Антияпонская война, музыкальные фестивали, Чу И-Бинг, традиционная китайская музыка, Шанхайская государственная консерватория, Центральная консерватория музыки.

Для цитирования: Се М. Становление виолончельного искусства в Китае // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №3 (54). С. 85–94. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-85-94>

THE FORMATION OF CELLO ART IN CHINA

Mindi Xie,

Postgraduate at the Department of Cultural Studies,
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow Region, Russian Federation,
e-mail: 954700533@qq.com

Abstract. The article presents the history of the formation of cello art in China from the XVIII century to the beginning of the XXI century. The process of integration of the cello into Chinese musical culture is examined, starting from the Qing dynasty, when Western musical instruments began to penetrate into China through cultural and trade contacts, with close attention paid to the role of Western diplomats and missionaries, in particular such individuals as Sir Robert Harte, in popularizing the cello among the Chinese aristocracy and intellectuals. The study covers the significant influence of Russian emigrants in the late XIX and early XX centuries, especially in large Europeanized cities like Harbin, where Russian musicians helped create a rich musical environment. The period of the Republic of China (1911-1949) is highlighted as key for the development of cello art, with an emphasis on educational institutions in Harbin, Shanghai and Beijing, where cello art was taught and continues to be taught. The period of the Anti-Japanese War and World War II is also explored in some detail, when many musicians moved to safe regions, among them Sichuan and Shanghai are especially noted, which contributed to the preservation and development of musical activity. The post-war years saw a revival of cello art, especially in the context of educational programs and music festivals, and in particular the famous SuperCello festival organized by the eminent cellist Chu Yi-Bing. The modern development of cello art in China is characterized by increasing popularity and professionalism among musicians, the integration of the cello into traditional Chinese music, and improved music education.

Keywords: cello art, China, music education, cultural integration, historical analysis, Russian emigrants, Anti-Japanese War, music festivals, Chu Yi-Bing, traditional Chinese music, Shanghai State Conservatory, Central Conservatory of Music.

For citation: Xie M. The formation of cello art in China. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2024, no. 3 (54), pp. 85–94. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-85-94>

Введение

История виолончельного искусства в Китае начинается с XVIII века, когда западные музыкальные инструменты начали проникать в Китай через различные культурные и торговые контакты. В частности, в период правления династии Цин, в известном уже многим Запретном городе западные музыкальные инструменты, и в том числе конечно виолончель, были представлены при дворе, что в сущности свидетельствует о начальном этапе интеграции западной музыкальной культуры в китайскую.

Значительную роль в распространении виолончели в Китае сыграли западные дипломаты и миссионеры. И конечно Китайская таможенная служба под руководством сэра Роберта Хартха, известного британского дипломата, активно привлекала западных музыкантов и инструменты для создания музыкальных ансамблей, что значительно способствовало популяризации виолончели среди китайской аристократии и интеллектуалов.

С конца XIX века и до начала XX века, культурное влияние России также сыграло свою значительную роль в продвижении виолончельного искусства в Китае. Русские эмигранты, среди которых довольно много профессиональных музыкантов, приносили в китайскую музыкальную культуру свои традиции и исполнительское мастерство, что способствовало росту интереса к виолончели.

Материалы и методы

Статьи и отчеты, представленные в ежегодниках в частности в «Yin Zhou Yearbook» (陆华, 2024), предоставили важные данные о ранних этапах проникновения западных музыкальных инструментов в Китай.

Работы по виолончельному искусству и его интеграции в китайскую музыкальную культуру, проведенные Фан Ицзя (方义嘉, 2023) и Гуан Лихон (关立红, 2021), предоставили возможность провести глубокий анализ процесса «принятия и интеграции» виолончели в китайскую музыку.

Анализ современных практик и подходов в виолончельном образовании представлен в статьях Сунь Синьян (孙昕阳, 2020) и Го Синь (郭昕, 2020), что собственно позволило оценить влияние иностранных музыкантов и педагогов на развитие местных школ виолончельного искусства.

Диссертационные исследования среди которых особо помогла работа Ли Синь (李鑫, 2017) по европейским школам игры на виолончели в 19 веке, предоставили контекст для понимания влияния западных музыкальных традиций на китайское исполнительское искусство.

Исследования Ма Минся (马明霞, 2016) и Ву Цзюнь (武军, 2017) предоставили подробную информацию о современных достижениях и перспективах развития виолончельного искусства в Китае.

Период с 1911 по 1949 год был ключевым для развития виолончельного искусства в Китае, в этот период, особенно в Харбине, который стал неофициальным центром русского культурного влияния, наблюдался значительный рост числа виолончелистов. Харбинская музыкальная школа, благодаря вкладу множества русских эмигрантов, стала важным центром виолончельного искусства. Подобные процессы происходили и в других городах, среди которых довольно крупными являлись Далянь и Шанхай, ведь там музыкальные ансамбли и оркестры активно включали виолончель в свои составы [6].

Европейские и русские виолончелисты, прибывавшие в Китай, передавали свои знания и навыки, обучая местных музыкантов и создавая первые китайские школы виолончельного искусства, как раз в этот период также возникли многочисленные оркестры и музыкальные коллективы, среди которых особенно известен в широких массах Пекинский университетский оркестр и Шанхайский муниципальный оркестр, ведь они по сути довольно активно способствовали популяризации виолончели.

Непременно необходимо уделить внимание и периоду Антияпонской войны, когда многие музыканты переехали в безопасные регионы, например тот же Сычуань, те самые безопасные города стали важными центрами музыкальной активности, где как раз и продолжалась практика исполнения и преподавания на виолончели. Виолончельная музыка также была широко представлена в разнообразных коллективах, среди которых Китайский симфонический оркестр и Оркестр Центральной музыкальной академии в Яньани, которые играли важную роль в культурной жизни революционных баз [5].

Подводя промежуточный итог, отметим, что развитие виолончельного искусства в Китае в первой половине XX века было обусловлено множеством факторов, непременно не забывая про культурное влияние западных стран, активное участие иностранных музыкантов и педагогов, а также стремление китайских музыкантов интегрировать западные музыкальные традиции в свою культурную среду, все эти процессы создали по сути очень прочную основу для дальнейшего развития и процветания виолончельного искусства в Китае в последующие годы [3].

В годы, предшествующие Второй мировой войне, Харбин, Далянь и Тяньцзинь стали важными центрами для виолончелистов-эмигрантов. В Харбине, благодаря большому количеству русских эмигрантов, сформировалась мощная музыкальная среда. Притом в Харбинском железнодорожном оркестре играли несколько выдающихся русских виолончелистов. В Даляне и Тяньцзине также были активные музыкальные сообщества, поддерживаемые иностранными музыкантами. Виолончельное искусство также получило развитие благодаря кинематографу, при том в Шанхае, который в 1930-е годы стал центром китайского кино, виолончель часто использовалась в музыкальном сопровождении фильмов, что довольно сильно способствовало её популяризации среди широкой аудитории. Музыка для кино, а особенно работа Ху Ланьинь, часто использовала разнообразные партии для виолончели, что повышало интерес к этому инструменту [1].

Приобретение музыкальных инструментов в этот период было не таким уж простым делом, в Харбине и Шанхае существовали магазины, торгующие европейскими инструментами, но все же многие китайские музыканты заказывали инструменты напрямую из Европы. В частности известно, что знаменитый виолончелист Ван Жэньхань приобрел свою первую виолончель из Германии, что значительно улучшило его исполнительские возможности [7].

В период 1921–1949 гг. в Харбине было открыто несколько специализированных музыкальных школ, а Первое высшее музыкальное училище, основанное в 1921 году, стало одним из первых учебных заведений, предлагающих обучение игре на виолончели. В 1925 году было открыто Глазуновское высшее музыкальное училище, названное в честь российского композитора Александра Глазунова, которое также предлагало программу по обучению виолончелистов, собственно именно эти учебные заведения стали самыми

важными центрами для подготовки профессиональных музыкантов. Помимо прочего следует рассказать и о том, что в то время в Харбине действовали музыкальные курсы при церквях, был например музыкальный тренировочный курс при русской православной церкви.

В Пекинском университете в 1927 году был основан Музыкальный институт, который стал одним из ведущих центров музыкального образования в стране, а среди преподавателей института был приглашенный из Европы виолончелист Вольфганг Штюме, который внёс значительный вклад в развитие виолончельной школы в Китае [2].

Еще одной вехой в развитии виолончельного искусства в Китае стало создание Шанхайской государственной консерватории, которая играла ключевую роль в музыкальном образовании. В 1927 году Шанхайская консерватория начала обучение по классу виолончели, принимая студентов со всего Китая, конечно же там среди преподавателей были как местные музыканты, так и приглашенные из Европы специалисты, что собственно и обеспечивало высокий уровень образования. Шанхайский оркестр при консерватории воспитал множество талантливых студентов и профессионалов, активно выступая и развивая исполнительское мастерство [4].

В довоенные годы студенты осваивали широкий репертуар произведений, среди них конечно были классические европейские произведения и современные китайские сочинения. С началом Второй мировой войны многие образовательные программы были вынуждены приостановиться или измениться, но все же даже в эти трудные годы консерватория продолжала функционировать, обеспечивая своим студентам возможность продолжать обучение. После окончания войны консерватория возобновила свою деятельность в полном объеме, уделяя при этом время восстановлению и развитию музыкальных программ. В этот период была усилена работа по подготовке профессиональных виолончелистов, что дало толчок к значительному росту уровня исполнительского мастерства и расширению репертуара. Консерватория активно сотрудничала с другими образовательными учреждениями и музыкальными коллективами, что способствовало обмену опытом и укреплению музыкальной культуры в Китае [9].

Пекинский педагогический университет также играл значительную роль в музыкальном образовании, организуя различные музыкальные мероприятия и поддерживая общества любителей музыки, в частности можно вспомнить про «Аймейле». Яньцзинский университет и школа для девочек Му Чжэнь внесли вклад в музыкальное образование, также активно предоставляя активные программы обучения игре на виолончели. Университеты Цинхуа и Нанькай развивали музыкальные программы, поддерживая ансамбли и оркестры, Ханчжоуская школа искусств, Гуанчжоуская музыкальная академия и Центральный университет в Нанкине тоже стали важными центрами музыкального образования, предоставляя свое качественное

обучение. Музыкальный факультет Шаньдунского провинциального театра сыграл важную роль в развитии виолончельного искусства, обучая множество талантливых музыкантов. Художественная академия Лу Синя в Яньани, школа Юцай в Чунцине и новая музыкальная академия в Синьцзине также внесли значительный вклад в развитие виолончельного искусства, организовав обучение и музыкальные мероприятия [8].

Также в ту пору детский класс Национальной музыкальной академии был создан для раннего музыкального образования, готовя будущих профессиональных виолончелистов. После основания Китайской Народной Республики в 1949 году виолончельное искусство не приостановило своего бурного развития, ведь создавались все новые музыкальные учебные заведения и оркестры, что как раз и способствовало росту числа профессиональных виолончелистов. И хотя переживались разнообразные трудности периода Культурной революции (1966–1976), музыканты все равно продолжали свою деятельность, поддерживая традиции и передавая знания следующим поколениям.

После окончания Культурной революции началось возрождение виолончельного искусства, были восстановлены учебные заведения, организованы конкурсы и фестивали, и затем в период с 1973 по 2008 год виолончельное искусство уже развивалось через международные обмены, участие китайских музыкантов в международных конкурсах и фестивалях, приводя к обмену опытом и повышению уровня мастерства.

Конкурсы и экзамены, организованные в этот период, также способствовали повышению стандартов исполнительства и популяризации виолончели среди молодежи. С 1988 по 2008 год акцент был сделан на интеграцию в глобальную музыкальную культуру и укрепление национальных традиций. Развитие виолончельного искусства в Гонконге, Макао и Тайване с 1916 по 2008 год также оставило свой след в формировании китайской музыкальной культуры, ведь эти регионы стали центрами музыкального образования и исполнительства, активно взаимодействуя с материковым Китаем [10].

Значительный вклад в развитие виолончельного искусства внесли известные музыкальные династии, чьи представители стали выдающимися виолончелистами и педагогами.

Современное развитие виолончельного искусства в Китае характеризуется значительным ростом популярности и профессионализма среди музыкантов, можно отметить, что за последние десятилетия виолончель прочно заняла свое место в китайской музыкальной культуре, как в классическом, так и в современном контексте, что можно увидеть в многочисленных концертах, фестивалях и образовательных программах, которые активно развиваются по всей стране.

Довольно ярким из примеров является деятельность Чу И-Бинга, выдающегося виолончелиста и профессора Центральной консерватории музыки

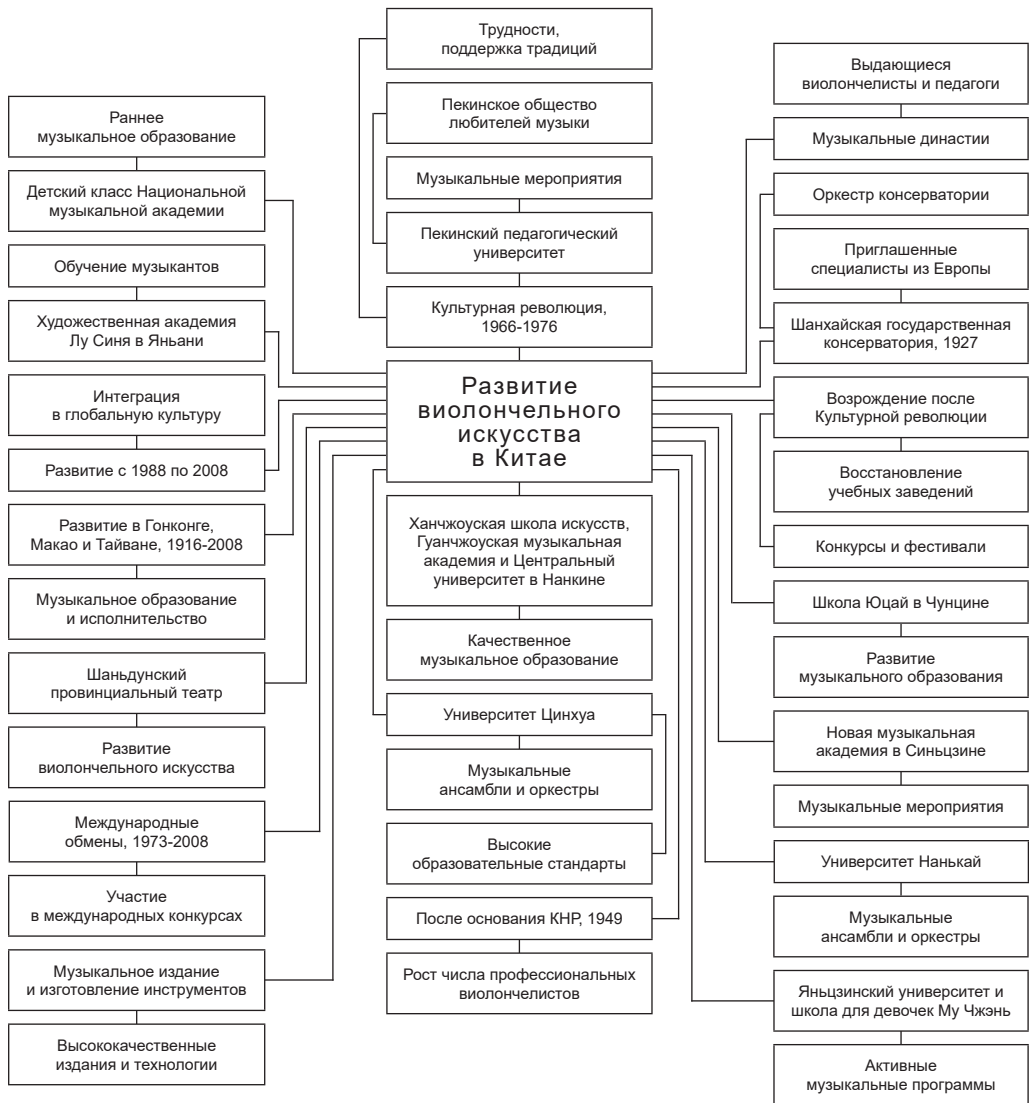

Рисунок 1. Схема развития виолончельного искусства в Китае

в Пекине. Чу И-Бинг, выпускник Женевской консерватории и лауреат международных конкурсов, вернулся в Китай в 2004 году и с тех пор активно работает над популяризацией виолончельного искусства, он даже основал ансамбль «China Philharmonic Cellists», состоящий из его учеников, сам ансамбль дал сотни концертов по всей стране, выступая перед широкой аудиторией, и даже перед первыми лицами Китая, Франции и США. Помимо этого, Чу И-Бинг как было обозначено во введении, организовал фестиваль SuperCello, который стал важным событием в музыкальной жизни Китая, привлекающим как местных, так и международных исполнителей.

С начала 2000-х годов наблюдается устойчивый рост интереса к виолончели среди молодежи. В консерваториях и музыкальных школах по всей стране количество студентов, обучающихся игре на виолончели, значительно возросло, существенную роль в этом процессе безусловно играют международные обмены и конкурсы, которые как раз и позволяют китайским студентам учиться у лучших педагогов мира и участвовать в престижных музыкальных мероприятиях.

Сейчас Центральная консерватория музыки в Пекине регулярно приглашает известных виолончелистов для проведения мастер-классов и участия в конкурсах, что конечно способствует повышению уровня подготовки студентов и обмену опытом с международными коллегами, а еще интересным аспектом развития виолончельного искусства в Китае является ее современная интеграция в традиционную китайскую музыку. Ведь современные китайские композиторы активно используют виолончель в своих произведениях, создавая уникальные композиции, которые сочетают западные музыкальные традиции с элементами национальной культуры. Как пример этой активности, существуют произведения, «Reflection of Moon in Er-Quan Spring» и «The Voice of Chuan», демонстрирующие, как виолончель может быть органично включена в китайскую музыкальную традицию, данные произведения не только обогащают репертуар виолончелистов, но и конечно потворствуют привлечению новой аудитории, заинтересованной в сочетании традиционного и современного искусства.

Современное развитие виолончельного искусства в Китае также подкрепляется высоким качеством музыкального образования и улучшением технологий изготовления инструментов. Многочисленные музыкальные издательства выпускают высококачественные ноты, а местные мастера совершенствуют технологии изготовления виолончелей, и это дает музыкантам достигать высокого уровня исполнительского мастерства и расширять свой репертуар. Всё это способствует тому, что виолончельное искусство в Китае продолжает активно развиваться и привлекать новых поклонников.

Выводы

История виолончельного искусства в Китае демонстрирует нам уникальный процесс интеграции западной музыкальной культуры в китайскую, начинающийся с XVIII века. В этот период, благодаря культурным и торговым контактам, западные музыкальные инструменты, начали проникать в Китай. Значительную роль в распространении виолончели сыграли западные дипломаты и миссионеры, активно способствовавшие её популяризации среди китайской аристократии и интеллектуалов. Под руководством сэра Роберта Хартха часто привлекали западных музыкантов для создания музыкальных ансамблей, что способствовало расширению использования виолончели.

Выявлено, что с конца XIX века культурное влияние России также сыграло значительную роль в развитии виолончельного искусства в Китае. Русские эмигранты, среди которых было множество профессиональных музыкантов, приносили в китайскую музыкальную культуру свои традиции и мастерство, что было особенно заметно в Харбине, который стал центром русского культурного влияния, и наблюдался значительный рост числа виолончелистов.

Установлено, что при проникновении виолончельного искусства в Китае, происходили ключевые политические события, переворачивающие жизнь всего государства, но даже это не остановило бурное распространение виолончельного искусства на китайской земле. Ведь в то время, после революции, было множество сторонников развития традиционной китайской культуры и отказа от западных культурных тенденций, но все же виолончель претерпела все трудности и стала инструментом, занявшим свое почетное место в пантеоне китайской музыкальной культуры.

Определено, что виолончель еще с прошлого века стала в Китае настолько популярным инструментом вобравшим в себя традиционную китайскую культуру, что выступление перед первыми лицами различных стран, с тонким переплетением мелодики запада и востока стало возможным.

В последние десятилетия развитие виолончельного искусства в Китае принесло значительные и многообразные преимущества китайскому народу, по сути процесс не только поднял культурный уровень общества, но и способствовал укреплению национальной идентичности и культурного наследия. Виолончель конечно же стала неотъемлемой частью музыкального образования, предоставляя молодым музыкантам возможность развивать свои таланты и получать международное признание, что конечно способствовало росту интереса к классической музыке среди широкой аудитории.

Китайские виолончелисты завоевали значительное международное признание, выступая на мировых сценах и участвуя в престижных конкурсах, что сильно повысило авторитет Китая в мировой музыкальной индустрии и укрепило культурные связи с другими странами. Инвестиции в культуру и бурное развитие виолончельного искусства способствовали экономическому росту страны, создание музыкальных школ, проведение концертов и фестивалей, а также производство музыкальных инструментов привлекло значительные финансовые средства и способствовало созданию рабочих мест.

Музыка, и особенно виолончель, стала по сути одним из самых мощных инструментов для укрепления социальной гармонии, объединяющим людей разных возрастов и социальных слоев, вдохновляя их на взаимопонимание и сотрудничество, а также становясь площадками для благотворительных мероприятий и культурного обмена.

Интеграция виолончели в китайскую музыкальную традицию позволила создать уникальные произведения, сочетающих элементы западной классической музыки с китайскими мелодиями и ритмами, что по сути дало возможность для сохранения и развития культурного наследия Китая в условиях глобализации.

Как общий вывод, развитие виолончельного искусства в Китае оказало многогранное положительное воздействие на общество, укрепляя культурные и экономические основы страны и способствуя её международному признанию и процветанию.

Список литературы

1. *Бянь Мэн*. Очерки становления и развития китайской фортепианной культуры: автореферат ... канд. искусствоведения. 1994. 22 с.
2. *Ли Япин*. Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана: автореферат ... канд. искусствоведения. 2023. 23 с.
3. *Лю Суйя*. Творчество Чэнь И в зеркале китайского традиционного искусства: автореф. ... канд. искусствоведения. 2023. 27 с.
4. *Соловьёва П. А.* Мусоргский и XX век: о церковно-певческих истоках гармонии русской музыки: автореф. ... канд. искусствоведения. 2008. 27 с.
5. *Чан Шиюй*. Стилистические черты камерно-инструментальных ансамблей с участием фортепиано в творчестве Ф. Мендельсона: автореф. ... канд. искусствоведения. 2023. 25 с.
6. *Шевцова И. В.* Сочинения Софии Губайдулиной для виолончели: проблемы музыкального содержания, композиции и трактовки инструмента: автореф ... канд. искусствоведения. 2014. 26 с.
7. *Янь Ланьлань*. Терминология живописи в русском языке: структурный и функциональный аспекты: автореф. ... канд. филол. наук. 2014. 27 с.
8. Li Xin. The Research on 19th Century Cello Playing Schools in Europe. Chinese Doctoral Dissertations Full-text Database, 2017 (на китайском языке).
9. Wu Jun. The Value of Cello Art Education Concepts for the Development of Chinese Students' Core Literacy. Panzhihua Culture and Art Center. Cultural Monthly, 2017 (на китайском языке).
10. Ma Mingxia. Review and Prospect of the Nationalization of Chinese Cello Art. College of Music, Zhengzhou University. Art Education, 2016 (на китайском языке).