

На правах рукописи

УДК: 781.7

Чжао Сяолин

**СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ В КИТАЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ: ИСТОРИЯ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА**

Специальность 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2023

Работа выполнена на кафедре музыкального воспитания и образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

Научный руководитель:

доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» **Воробьев Игорь Станиславович**

Официальные оппоненты:

Демченко Александр Иванович

доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник Международного Центра комплексных художественных исследований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова»

Карпец Максим Иванович

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора инструментоведения федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств»

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова»

Защита состоится 29 марта 2023 года в 13 часов 30 минут на заседании Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.07, созданного на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5) и на сайте университета по адресу:

http://dissler.herzen.spb.ru/Preview/Vlojenia/000000896_Disser.pdf

Автореферат разослан « »

2023 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор искусствоведения, доцент

Верба Наталья Ивановна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

История инструментальной музыки в Китае насчитывает не одно тысячелетие. Древнейшая культура, обладающая уникальностью и неповторимым колоритом, до сегодняшнего дня накладывает свой отпечаток на все сферы музыкальной жизни. Не представляет собой исключение и симфоническая культура, несмотря на свое европейское происхождение. Симфонические оркестры в Китае являются, с одной стороны, проводниками мировой музыкальной классики, но, с другой, служат адаптации национальных традиций в контексте симфонического звучания. В определенном смысле древняя традиция отражается и на социальном статусе современных китайских оркестров, которые играют в настоящее время, как и сама музыка, огромную роль (духовно-нравственную, воспитательную, эстетическую) в жизни общества.

Значительное место в контексте развивающейся симфонической культуры занимают в Китае университетские оркестры¹. Уже с конца XX века они, во-первых, отражают определенный образовательный вектор, связанный с декларированием и обеспечением государством «качественного образования» в стране, а во-вторых, – уровень экономического развития Китая, обуславливающий духовные запросы молодежи (в нашем случае, в части ее интереса к инструментальной музыке). Заметим, что система рейтингов китайских университетов, строящаяся на показателях социальной репутации и упоминаний в СМИ, по умолчанию предполагает наличие у вуза исполнительского коллектива. Так, например, все 10 лучших китайских университетов, список которых был опубликован в 2019 году, имеют свои студенческие оркестры. Среди них наиболее успешны: Пекинский университет, университеты Цинхуа, Чжэцзян, Чжэнчжоу и др. В свою очередь рейтинги этих ведущих учебных заведений и известность их оркестров в последние годы заставляет и другие вузы двигаться в аналогичном направлении. Важно подчеркнуть, что данная ситуация складывается не только в недрах многопрофильных образовательных учреждений, имеющих музыкальные факультеты, а и однопрофильных вузов. Таким образом в контексте современной китайской культуры кристаллизуется целая тенденция, которая требует своего научного анализа.

¹ В системе высшего образования в современном Китае симфонические оркестры (будучи непрофессиональными) имеют различный статус. Так, оркестры консерваторий по своему репертуару и исполнительскому уровню сравнимы с профессиональными. Оркестры многопрофильных университетов и художественных вузов, имеющих музыкальные факультеты и институты, обладают меньшими репертуарными возможностями. Оркестры однопрофильных немusикальных вузов в большинстве своем являются любительскими, поскольку их деятельность не связана с образовательной программой своих вузов. В настоящей диссертации рассматривается проблематика, преимущественно связанная с оркестрами в многопрофильных университетах.

Между тем, на сегодняшний день в музыкознании не существует ни одного *обобщающего* научного труда, в котором бы рассматривалась история возникновения и эволюции университетских оркестров в Китае во взаимосвязи с комплексом современных структурных, эстетических и организационных проблем, равно как и перспектив дальнейшего развития этих коллективов. В ситуации, когда симфоническая музыка в Китае находится на стадии активного подъема, а аудитория университетских оркестров расширяется, подобного рода исследование становится необходимым.

Степень разработанности темы исследования

Труды, относящиеся к теме настоящего исследования, как правило, рассматривают проблематику университетских оркестров в контексте более общих вопросов: истории и современного состояния музыкальной культуры Китая.

Так, историческую ретроспективу китайской музыкальной культуры в XX веке представляет классический труд Фэн Чанчуня. Вопросам развития собственно симфонической музыки посвящено исследование Юань Юньцзя. Они же затрагиваются в работах Сюй Жуй и Дай Цзюньчао. Особый ракурс, связанный с проблемами интеграции западной и национальной традиций в аспекте развития оркестров, выбирает в своей работе Чжоу Ци. Локальным вопросам оркестровой культуры посвятил свое исследование Ма Лян. Ценная информация о концертной жизни современного Китая содержится в диссертации Ло Чжихуэй. Истории деятельности симфонических оркестров в Китае посвятили свои научные изыскания Ли Бинь, Ян Янь, Чжоу Лян, Ху Нимин, Ли Минхэн и Го Чжэн. К слову, ряд последних авторов почти не касаются анализа периода 1950-1980-х годов, преимущественно трактуя его в качестве примера культурной стагнации.

Особую роль в контексте исследований китайских ученых играют работы российских музыковедов, стремящихся трактовать интеграционные тенденции современной китайской культуры сквозь призму общемировых культурных процессов. Среди них следует выделить труды С. А. Айзенштадта.

Работы, непосредственно затрагивающие проблематику университетских оркестров, как правило, связаны с рассмотрением различных аспектов музыкального образования. Они представлены в трудах Чжан Хуэйюня, Ван Фэна, статьях Вэй Цзяня, Ченг Чао, Чжоу Ляна, Чжао Наня. О практике создания оркестров на базе вузов пишут также Бай Цзиньжуй и Чжан Донг. Ма Да в своей диссертации довольно подробно касается вопросов инструментальной подготовки в системе китайского образования, то есть в той сфере, которая формирует будущие студенческие кадры.

Более подробная характеристика деятельности собственно университетских оркестров, включающая анализ структуры и текущих проблем, содержится в магистерской диссертации Ли Гоцзя, где автор предлагает оптимальные программы по управлению студенческим оркестром, в статье Дай Чжунхуэя, в которой известный дирижер излагает методику обучения студентов-

духовиков, в работе Юань Цюань, где рассматриваются социальные преимущества, которыми обладают университетские оркестры в плане влияния на качество образования.

Все перечисленные, а также другие труды свидетельствуют о том, что тема университетских симфонических оркестров находится в фокусе внимания современных ученых. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает ее актуальность. Однако очевидно и то, что ее разработка велась преимущественно в русле контекстного осмысления. Множество отдельных аспектов было затронуто, но комплексному анализу история и вышеупомянутые современные проблемы университетских оркестров Китая еще не подвергались.

Таким образом, **объектом исследования** является деятельность оркестров в системе высшего образования Китая.

Предмет исследования – история возникновения, развития и современные проблемы симфонических оркестров китайских университетов.

Цель: дать целостную характеристику эволюции и современного состояния университетских симфонических оркестров сквозь призму перспектив их дальнейшего развития.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- рассмотреть процесс зарождения симфонических оркестров в китайских университетах и выявить факторы, оказавшие влияние на их развитие;
- проанализировать функциональное содержание деятельности университетских оркестров;
- охарактеризовать особенности профессиональной подготовки студентов-оркестрантов в университетах;
- проанализировать структуру управления университетских симфонических оркестров;
- рассмотреть специфику функций дирижера университетского оркестра;
- охарактеризовать особенности репетиционной и концертной деятельности симфонических оркестров в китайских университетах;
- определить особенности репертуарной политики;
- выявить типовые проблемы, с которыми на современном этапе сталкиваются студенческие оркестры и их руководители, а также предложить пути их решения.

Методология и методы исследования. Диссертация опирается на теоретические основания, отсылающие как к классическому, так и современному научному опыту. С одной стороны, ключевой методологический ракурс работы определен алгоритмом рассмотрения конкретных теоретических проблем в общеисторическом контексте, что указывает на влияние трудов крупнейших российских историков и теоретиков: И. А. Барсовой, Т. С. Бершадской, М. С. Друскина, Л. А. Мазеля, Е. А. Ручьевской, Ю. Н. Холопова и др. С другой стороны, специфика исследования, связанная с анализом университетской симфонической культуры в Китае, направила внимание автора на методологию, используемую в трудах как российских, так и китайских исследователей,

изучающих смежные научные области, в частности, исполнительское творчество и музыкальное образование как элементы единой системы (С. А. Айзенштадт, Ма Да, Лу Сяои, Лу Ян, Сицзэ Чэнь, Чжао Нань и др.).

Соответственно общие методологические ракурсы обусловили конкретные стратегии исследования. Так, работа основана на использовании комплексного подхода, который включает в себя различные **методы** научного анализа:

- исторический метод позволяет проанализировать развитие симфонических университетских оркестров в контексте различных периодов истории Китая в XX-XXI вв.;
- в целях выявления особенностей деятельности студенческих симфонических оркестров в современном Китае были использованы компаративный и социологический методы.

Подобное сочетание методов позволяет представить различные стороны рассматриваемой темы в аспекте многовековых исторических процессов и, в то же время, учитывать реалии современной действительности.

Материалом исследования явились научные работы, посвященные проблемам истории симфонической культуры Китая, современной деятельности студенческих оркестров, политические и правоустанавливающие документы, определяющие векторы развития китайской культуры и образования, типовые образовательные программы и учебные планы музыкальных факультетов китайских университетов, образцы афиш и программ выступлений университетских оркестров, нотные примеры и иллюстрации, а также интервью, результаты анкетирования студентов, личные наблюдения, педагогический и дирижерский опыт автора диссертации, преподающего в Университете Чжэнчжоу.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Симфонические оркестры в китайских университетах представляют собой сложный историко-культурный феномен, появление которого обусловлено историческими интеграционными процессами и национальной политикой китайского государства.
2. Деятельность оркестров университетов отличается многоаспектностью, связанной с решением идеолого-политических, воспитательно-образовательных и эстетических задач.
3. Формат репетиционной и концертной работы симфонических оркестров в университетах, в отличие от профессиональных оркестров и оркестров консерваторий, определяется преимущественно идеолого-политической функциональностью.
4. Основными проблемами современных университетских симфонических оркестров являются: 1) несоответствие функциональных приоритетов, что обусловлено доминированием политически мотивированного репертуара

(далее: политического репертуара²); 2) как следствие, конфликт между «планом обучения» и «планом репетиции».

5. Модернизация учебных планов, оптимизация структуры руководства коллективов, допуск к выступлениям на профессиональной сцене, обмен опытом с зарубежными вузами представляются перспективными направлениями деятельности, которые смогут нейтрализовать существующие проблемы.

Научная новизна исследования

Настоящая диссертация – опыт целостного изучения симфонических оркестров в китайских университетах. В работе впервые:

- выделены основные этапы эволюции симфонических оркестров в китайских университетах;
- установлены общие закономерности развития симфонических оркестров в университетах Китая;
- определен статус симфонических оркестров в контексте иерархии университетских оркестров (духовые – оркестры национальных инструментов – симфонические);
- выявлены основные факторы, оказавшие влияние на развитие симфонических оркестров в Китае;
- обобщены и систематизированы сведения о составе и управленческой структуре оркестров;
- выявлены функциональные векторы деятельности университетских оркестров;
- охарактеризованы репертуар и особенности организации концертов;
- дана подробная характеристика современных проблем университетских симфонических оркестров в Китае, а также предложены возможные пути их решения.

Теоретическая значимость результатов исследования

Диссертация вносит вклад в комплексное изучение развития китайской симфонической культуры. Фактологический и аналитический материал, представленный в работе, может быть использован в дальнейших исследованиях по истории и современному состоянию китайских оркестров, а также в изучении вопросов, касающихся проблем музыкального образования в Китае. Положения

² Под «политическим репертуаром» в диссертации понимается корпус произведений, отражающий общепринятые идеологические и политические парадигмы современного Китая, а также функциональные приоритеты современного китайского искусства, которое, как и в эпоху соцреализма в СССР, должно эти парадигмы ретранслировать. «Политический репертуар» является обязательным для всех университетских оркестров. Среди сочинений, входящих в его состав: «Гимн красному флагу» Лу Цимина, «Ода Желтой реке» Сянь Синхая, сюита «Красная женская армия» У Цзуцяна и Ду Минсиня, «Моя Родина» Лю Чи, «Да здравствует народ!» Мэн Юна, «Без Коммунистической партии не было бы Нового Китая» Цао Хосина и др.

и выводы диссертации, относящиеся к сравнению деятельности университетских оркестров Китая и других стран, могут быть актуальны для изучения музыкальной жизни студенческого кампуса в интернациональном контексте.

Практическая значимость

Материал исследования может быть использован в курсах высших учебных заведений по истории музыки, истории национальных музыкальных культур, на занятиях по специальности «симфоническое дирижирование» и др. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов в сфере музыкальной культуры Китая, а также изучающих специфику взаимодействия европейской и китайской культур. В диссертации также содержатся практические рекомендации по организации образовательной и исполнительской деятельности в китайских университетах, что может обеспечить повышение качества образования и художественного уровня оркестров в китайских университетах.

Апробация диссертации проводилась на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Основные положения диссертации опубликованы в семи статьях, в том числе в трех работах, размещенных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 5,4 п. л.

Положения исследования отражены в докладах, прочитанных на международных научно-практических конференциях в Институте музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена: XII Международной научно-практической конференции «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.), XVI Международной научно-практической конференции «Музыкальная культура глазами молодых ученых» (г. Санкт-Петербург, 2020 г.), XVII Международной научно-практической конференции «Музыкальная культура глазами молодых ученых» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.). Ряд тезисов и выводов диссертации, относящихся к проблемной области деятельности университетских оркестров, использовался автором в процессе работы со студенческим оркестром Университета Чжэнчжоу.

Достоверность научных результатов исследования обуславливается:

- теоретико-методологической обоснованностью и обширностью научной, источниковедческой базы, охватывающей концептуальные основы, подходы и методы, применяемые в мировой музыкальной науке для исследования истории исполнительских коллективов и анализа их современной деятельности;
- обширностью материала, включающего примеры образовательных стандартов, политические документы, статистические данные, информацию о типовом репертуаре университетских оркестров в Китае;
- структурным единством работы, выявляющем движение от общего к частному и основанном на исследовании темы сквозь призму взаимосвязи историко-теоретических и практических проблем;

- опорой научных выводов на достижения мировой музыкальной науки;
- опорой на практические наблюдения автора диссертации в процессе преподавания в Университете Чжэнчжоу.

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы (222 наименования — 35 на русском, 118 на китайском, 1 на английском и 1 на испанском языках, 67 – мультязычные интернет-источники) и Списка иллюстраций и нотных примеров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснованы выбор темы и ее актуальность, определена степень научной разработанности темы.

В **Первой главе** диссертации «**История развития симфонических оркестров в китайских университетах**» рассматривается процесс становления в Китае симфонической культуры. Прослеживается ее адаптация в условиях иной по отношению к западной культурной среды. Подчеркивается особая роль в контексте этого генезиса студенческих коллективов и университетской системы образования, а также роль государства в плане законотворчества, способствовавшего возникновению оркестров в университетах Китая. Анализируется их современное состояние.

В параграфе **1.1. Университетские симфонические оркестры в контексте развития симфонической культуры в Китае** история появления симфонических оркестров рассматривается сквозь призму интеграции европейской и китайской культур в кон. XIX - нач. XX вв. и, как следствие, популяризации западной классической музыки.

В 1909 году известный педагог, композитор и дирижер Цзэн Чжиминь (1879–1929) создал «Симфонический оркестр Шанхайского детского дома», ставший, по сути, первым коллективом из этнических китайцев и включивший в свой состав воспитанников и педагогов этого благотворительного учебного заведения. В 1922 году выпускник токийского императорского университета Сяо Юмэй был приглашен для работы в Пекинский университет, где основал первый университетский симфонический оркестр. В 1927 году в Шанхае открылась первая национальная консерватория, начавшая подготовку национальных исполнительских кадров. В 1930-е годы, несмотря на сложную политическую обстановку и антияпонскую, а затем и гражданскую войны, симфоническая культура в Китае полностью не угасала. Некоторое время функционировали оркестры в университетах Цинхуа, Яньцзинском университете, в католическом университете Фужень и др.

С созданием социалистического Китая (1949) новый политический курс затруднил развитие симфонической культуры в университетской среде. В особенности стагнационные тенденции в этой сфере сказались в периоды «большого скачка» и «культурной революции». Фактически до начала политики «открытости и реформ» (1976) не было условий не только для деятельности университетских, а и вообще симфонических оркестров западного типа.

После 1977 года поступательно происходили положительные изменения в сфере образования. Так, с 1986 по 2000 год контингент студентов в китайских университетах вырос с 1,88 миллиона до 7,19 миллионов, при этом с 2001 по 2007 год количество университетов, предлагающих изучение курсов по искусству по всей стране, увеличилось с 29 до 70.

В последние годы китайские учебные заведения направили усилия не только на внедрение европейского опыта, усвоенного Китаем в первую половину XX века, но и на сохранение и приумножение национальных традиций. Сегодня целый ряд университетов Китая имеют не только симфонические и духовые оркестры, а и оркестры национальных инструментов.

В параграфе **1.2. Влияние национальной образовательной политики КНР на деятельность университетских симфонических оркестров** предлагается периодизация развития университетских симфонических оркестров в ракурсе влияния образовательной политики, проводимой руководством Китайской Народной Республики.

Первый период (1949-1976), связанный с процессом формирования современной системы музыкального образования и одновременно с трудностями эволюции политической системы, состоит из трех этапов. *Первый этап (1949-1958)* – начальная стадия развития музыкального образования в новом Китае, ознаменованная возрождением симфонической культуры в условиях послевоенного государственного строительства, а также серьезной методической помощью со стороны преподавателей из СССР и стран социалистического лагеря. *Второй этап (1958-1966)* – время так называемого «большого скачка», когда необдуманные экономические реформы спровоцировали серьезный экономический кризис. Коснулся он и сферы культуры. *Третий этап (1966-1976)* – «культурная революция». В это время была приостановлена деятельность многих вузов, отменены вступительные экзамены, введены квоты для поступления только представителей определенных социальных групп (крестьяне, рабочие, солдаты). Шедевры классической музыки были названы продуктами феодализма, капитализма и ревизионизма. Для всех китайских студентов главным предметом для изучения стало содержание политических мероприятий, проводимых руководством страны.

Несмотря на трагические коллизии истории, значение всего периода для развития симфонической культуры и университетских оркестров определяется кристаллизацией современной системы образования, открытием большого количества учебных заведений, на первом этапе – возвращением в жизнь культуры студенческих оркестров.

Второй период (1976-2000) – «открытости и реформ» – начинается со смертью Мао Цзэдуна и изменением политического климата. В 1977 году система вступительных экзаменов в китайские колледжи и вузы была восстановлена. Был снят социальный ценз для получения высшего образования. В 1980-х китайские оркестры повсеместно реформировались, ориентируясь на международный опыт в выстраивании концертных программ и донося до слушателей все больше

произведений классической европейской музыки. К концу 1990 года в 111 институтах и университетах создали музыкальные специальности. Этот план заложил основу для воспитания в университетах студентов-инструменталистов, способных играть в симфонических оркестрах.

Третий период (2000-е) характеризуется налаживанием системы управления музыкальным образованием, увеличением объемов издания учебной литературы по музыке, усовершенствованием системы подготовки будущих педагогов, инвестированием государством значительных средств для материального обеспечения вузов, в том числе, для закупки музыкальных инструментов и оборудования. Фактически каждый крупный вуз страны создает свой симфонический оркестр. Значительную роль в процессе формирования музыкальных коллективов в университетах повсеместно сыграла проводимая в стране политика «талантливых студентов», позволившая выявлять и мотивировать одаренных инструменталистов в начальной и средней школе.

Параграф 1.3. Современное состояние симфонических оркестров в университетах Китая. Китайские университетские оркестры в настоящее время делятся на три категории: симфонические, оркестры национальных инструментов и духовые. Большая распространенность духовых оркестров в китайских университетах связана с тем, что духовая музыка пользуется в Китае большой популярностью. В то же время, количество симфонических и оркестров национальных инструментов относительно невелико, однако наличие симфонического оркестра в университете, как уже подчеркивалось, – показатель статуса вуза.

Несмотря на любительский характер деятельности симфонических коллективов в университетах, они стремятся соответствовать уровню профессиональных, в частности, примеру оркестров консерваторий. Однако в Китае существует достаточно много различий между консерваториями и университетами, имеющими факультеты музыки. Эти различия определяются качественным составом студенческого контингента, целевыми установками образования (университетское образование, не исключаящее для своих выпускников исполнительской карьеры, все же в большей степени нацелено на подготовку будущих педагогов), функциональной направленностью (доминирующее значение идеолого-политической функциональности для университетских оркестров, акцентирование образовательной и эстетической – для консерваторских) и т. д.

Общая картина развития студенческих оркестров в Китае имеет положительную динамику. И прежде всего – в контексте китайской симфонической культуры в целом. Например, в некоторых провинциях, где существовал дефицит профессиональных оркестров, пробел заполнили именно университетские оркестры, и благодаря широкому спектру общественных мероприятий они эффективно способствовали популяризации и развитию симфонической музыки. Для характеристики типичной деятельности и репертуара студенческих оркестров в диссертации рассматриваются:

*Симфонический оркестр Пекинского университета, Симфонический оркестр Чжэнчжоуского университета, Симфонический оркестр Аньхойского педагогического университета, Симфонический оркестр Китайского фармацевтического университета*³.

Источником финансирования университетов (соответственно и оркестров) в Китае является Министерство образования, дающее им относительную свободу в выработке учебных программ и направлений образовательной деятельности. В отличие от аналогичных коллективов в консерваториях, к университетским оркестрам министерство *не предъявляет никаких юридических критериев*, так что их существование во многом зависит от социальной востребованности (культурная и политическая жизнь городов и провинций) и политики самого вуза (жизнь кампуса).

Особенности развития университетских оркестров зависят также от *географических условий их существования*. Оркестры при университетах составляют в этом аспекте *три основных категории*: столичный оркестр, провинциальный оркестр (столица региона) и оркестр обычного города. Распределение образовательных ресурсов, концепция управления учебным заведением, уровень экономического развития, эстетический уровень восприятия слушательской аудитории, профессиональный статус музыкантов оркестра и их преподавателей для этих категорий различны. Деятельность оркестра, относящегося к каждой группе, имеет свои особенности, отражающие состояние университетских симфонических оркестров в Китае в целом. Кроме того, следует учитывать, что в *многопрофильных университетах* существуют факультеты музыки, а *однопрофильные*, как правило, их не имеют. Впрочем, и те, и другие сталкиваются с существенными кадровыми проблемами, хотя и различной степени сложности.

Выводы Первой главы фокусируют противоречие, возникающее между положительной динамикой развития университетской симфонической культуры и сопутствующими проблемами функционального и организационного порядка, анализу которых и будут посвящены следующие главы.

Во **Второй главе «Характерные особенности университетских симфонических оркестров в Китае: структура и функции»** изучается специфика деятельности оркестров, особенности структуры и исполнительского контингента, а также функциональные особенности.

³ Из приведенных в качестве примера оркестров лишь оркестр Пекинского университета (в силу своего «столичного» статуса и хорошего профессионального уровня) наряду с «политическими» сочинениями включает в репертуар сложную классическую музыку: «Праздничную увертюру» Д. Шостаковича, «Простую симфонию» Б. Бриттена, Симфонию № 8 А. Дворжака, «Неоконченную симфонию» Ф. Шуберта, Увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе и др. Остальные оркестры или вовсе не исполняют на концертах европейскую классику, или играют небольшие популярные произведения, такие как «Застольная песня» из оперы «Травиата» Дж. Верди, отрывки из оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Марш Радецкого» И. Штрауса и т. п.

В параграфе **2.1. Симфонический оркестр в контексте общей структуры университетских оркестров** проводится анализ особенностей таких институций как *духовой оркестр* и *оркестр национальных инструментов*.

В параграфе дается общая картина составов оркестра национальных инструментов и духового оркестров, производится сравнительный анализ социального статуса духового и симфонического оркестров в системе китайского образования. Объясняются причины некоторых преимуществ духовых оркестров по отношению к симфоническим. Среди них: демократичность музыки, относительная простота в освоении инструментов, укорененность духовых оркестров в системе школьного образования. Эти и другие преимущества лежат в основе большей популярности одного из двух родственных университетских оркестров. Одновременно исследуются возможные стратегии нивелирования возникшего дисбаланса, которые смогут повысить социальный статус симфонических коллективов. Центральные положения этой стратегии относятся к сфере школьного образования, внутри которой и готовятся будущие абитуриенты вузов. 1. Для выстраивания баланса в развитии двух типов университетских оркестров и для повышения статуса симфонического оркестра при зачислении в университет «особенных учеников» необходимо поднять квоту для студентов, играющих на струнных инструментах (например, 2/3 струнных к 1/3 духовых). Для этого и в самих школах необходимо данную квоту повысить. 2. В системе школьного образования следует планомерно повышать престижность симфонической культуры, выровняв количественное соотношение и качество обучения как духовиков, так и струнников. 3. Предоставить школам финансирование для строительства или модернизации концертных площадок, подходящих для выступлений симфонических оркестров.

Указанные векторы реформирования системы музыкального образования в школах важны не сами по себе (как инструменты выравнивания баланса), но в роли социального и политического рычага, способствующего увеличению количества и повышению качественного уровня университетских симфонических оркестров, равно как и развитию симфонической культуры в высших учебных заведениях Китая. Если рассматривать вопрос шире – то и музыкальной культуры страны в целом.

Параграф **2.2. Университетский симфонический оркестр: функции, специфика управления и деятельности**. В современном Китае все формы искусства должны служить политическим целям, что значительно влияет на деятельность симфонических оркестров при университетах, начиная с процесса репетиции и заканчивая концертными выступлениями и участием в конкурсах. *Воспитательно-образовательная и эстетическая функциональность* неизбежно оказываются в тени политической пропаганды. Оркестр, который не в состоянии реализовать политическое направление своей деятельности, может в короткие сроки прекратить существование. Данная ситуация объясняется тем, что центральные положения «Речи на Яньаньском форуме по литературе и искусству», высказанные Мао Цзэдуном еще в 1942 году, оказываются

действенными и в современном Китае. Свидетельство тому – работа Си Цзиньпина «Дискурс об идеологической работе» (2019), разъясняющая политику партии в сфере современного высшего образования. *Идеолого-политическая функциональность* как искусства, так и образования (в том числе, в сфере искусства) по-прежнему выводится на первый план.

Разумеется, данный тип функциональности определяет формат деятельности и университетских оркестров, отражаясь на уровне первичной мотивации формирования оркестра (как инструмента идеологического воспитания и пропаганды в кампусе), на выборе исполняемых композиций, на формах концертной и конкурсной деятельности. Политическая функциональность неизбежно экстраполируется в эстетическую (доминирование политического репертуара по отношению к западной классике), а эстетическая, в свою очередь, – в воспитательно-образовательную. Пропагандистский подтекст на всех уровнях оказывается определяющим.

Впрочем, несмотря на доминирующее значение указанного типа функциональности, эстетическая и воспитательная миссии не могут не учитываться. Эстетическая функциональность реализуется на уровне классического репертуара, который осваивают студенты⁴ и, таким образом, совершенствуются как музыканты. Последнее обстоятельство становится частью образовательной функциональности. В этом смысле образовательная функциональность оркестровой практики едва ли не самая значимая в аспекте реализации главной задачи вуза: подготовки квалифицированных специалистов⁵.

Свойства функциональности университетских оркестров Китая и их противоречия – во многом производны от структуры управления музыкальными факультетами, во главе которых стоит, с одной стороны, декан и его заместители, а с другой, – секретарь партийного комитета и его заместитель. Именно секретарь парткома влияет на формат концертных программ, поскольку все они имеют отношение к идеологическому воспитанию.

Сказанное позволяет сделать вывод: доминирование политического фактора в деятельности оркестров нивелирует значение эстетического и образовательного, что в общем плане тормозит развитие самих оркестров, а в локальном – сказывается на однообразии репертуара и однотипности его драматургии.

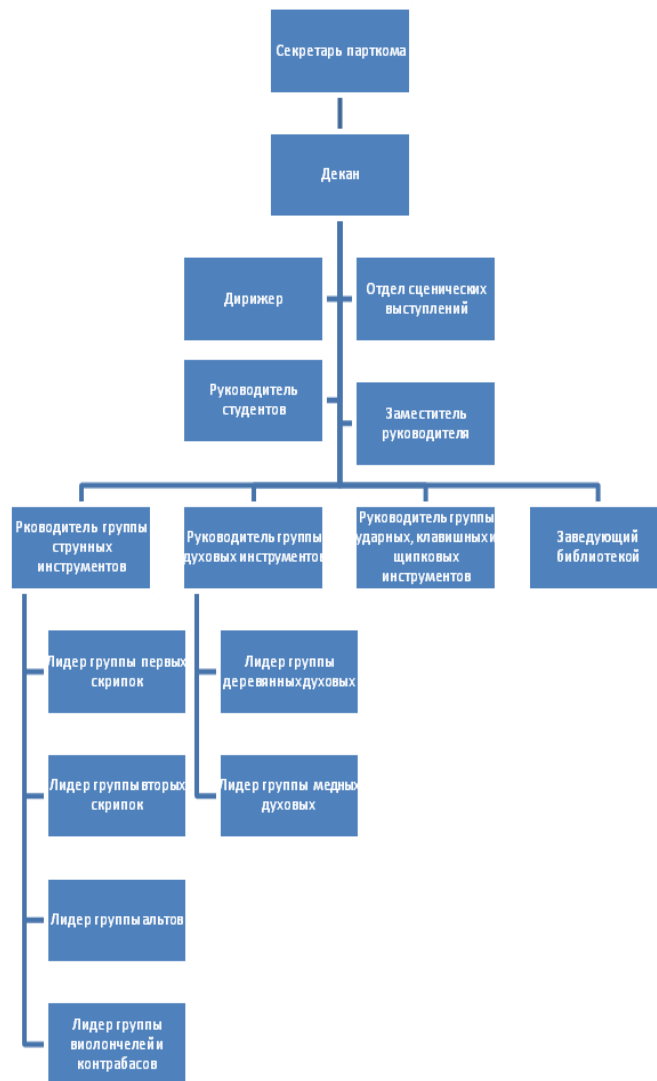
Параграф 2.3. *Функции дирижера в системе управления университетским симфоническим оркестром.* Дирижеров китайских университетских симфонических оркестров более корректно называть *художественными руководителями*. Как правило, они не являются

⁴ Среди сочинений, входящих в концертные программы анализируемых в настоящем параграфе трех университетских оркестров, лишь у оркестра Университета Сучжоу фигурирует Финал Симфонии № 5 Чайковского. Это свидетельство размера той ниши, которую в действительности занимает классический репертуар в университетских коллективах.

⁵ Разумеется, данный тезис имеет непосредственное отношение к вузам, имеющим музыкальные факультеты.

выпускниками консерваторий по специальности «дирижирование оркестром», и должны при этом одновременно выполнять несколько функций: дирижер, менеджер, преподаватель-наставник. Подобного рода мультифункциональность требует особых качеств от дирижера студенческого оркестра, главным из которых является способность к самообразованию. Ведь дирижеру приходится ежедневно восполнять профессиональные пробелы в сфере исполнительских, управленческих и административных навыков, обеспечивая бесперебойную деятельность оркестра и структуры его руководства. Их типовая схема следующая⁶ (см. Рис. № 1).

Рисунок № 1

Секретарь парткома и декан осуществляют общее руководство: организационное и политическое. *Отдел сценических выступлений* отвечает

⁶ В качестве примера приводится оркестр Китайского университета связи

непосредственно за организацию и проведение концертов. *Руководитель студентов и заместитель руководителя* принадлежат к студенческому сообществу и в основном отвечают за помощь дирижеру в координации деятельности всей структуры. *Руководители оркестровых групп* – это студенты с высокими социальными навыками и хорошими межличностными отношениями. Для работы с нотными материалами (*заведующий библиотекой*) отбирают студентов оркестра, как правило, владеющих компьютерными программами нотации. Каждый *лидер группы* – это студент с высоким уровнем исполнительской подготовки и хорошей профессиональной репутацией. Его основная задача – помощь дирижеру в управлении оркестром. Стоит отметить, что должность «лидера группы» не эквивалентна должности концертмейстера, их могут занимать разные музыканты. Талантливые студенты, не обладающие социальными навыками, подходят нередко только для должности концертмейстера. Хотя нередки случаи совмещения этих функций.

Параграф **2.4. Организация концертной деятельности симфонических оркестров в китайских университетах.** В китайских университетах организация музыкальных мероприятий разделяется на две категории: *университетские и факультетские*. Организационно-управленческие структуры китайских университетов делятся на *администрацию и управление партийных дел и массовых организаций*. Различные факультеты/институты подчинены их надзору. Из всех подразделений и офисов роль таких структур, как «Организационный отдел партийного комитета», «Партийный комитет Рабочего отдела Единого фронта», «Партийный комитет по работе со студентами», «Университетский профсоюз» в силу идеологической и воспитательной направленности их деятельности, наиболее весома. Эти управленческие структуры по своему административному положению выше, нежели музыкальный факультет, поэтому в соответствии со своими рабочими нуждами и по согласованию с руководством оркестра они могут представлять общие требования (политического и эстетического плана) к концертной деятельности и влиять, таким образом, на планирование выступлений. В итоге сформированный план утверждается на совещании ректора, после чего отдается распоряжение музыкальному факультету для подготовки соответствующих симфонических программ. Программы, инспирированные вышеперечисленными органами, оркестр, как правило, исполняет на закрытых спортивных площадках, в больших актовых залах и даже под открытым небом с аудиторией в десятки тысяч человек.

Музыкальные факультеты, образованные при университетах, могут проводить свои мероприятия, которые нацелены на демонстрацию художественных достижений⁷. Аудиторией этих мероприятий являются преподаватели и студенты самих факультетов. Данные выступления обычно имеют формат «Отчетных концертов» или концертов, демонстрирующих

⁷ В тех университетах, в которых нет музыкальных факультетов, за подобного рода формат выступлений отвечают упомянутые головные структуры.

профессиональные результаты. Значительная часть исполняемого репертуара – академические музыкальные произведения небольшого масштаба. Площадки для факультетских выступлений – большие университетские аудитории, репетиционные залы или специальные залы для отчетных концертов.

В параграфе приведены примеры типовых концертных площадок, на которых выступают университетские оркестры, дающие ясное представление о преимуществах и недостатках тех или иных аудиторий. Сравнение специфики разных типов площадок позволяет заключить: симфонический оркестр должен выступать в условиях, соответствующих его природе и ожиданиям публики, а руководство университетов – обеспечивать эту возможность. Лишь тогда появится предпосылка для наиболее полной реализации его функций: идеолого-политической, эстетической и образовательной.

Выводы Второй главы подчеркивают рост популярности университетских симфонических оркестров по отношению к национальным и духовым оркестрам, фиксируют укрепление их организационной и материально-технической базы. Одновременно указывается, что проблемы, которые необходимо решать университетским оркестрам и их руководителям, являются достаточно серьезными, препятствующими дальнейшему развитию.

В Третьей главе **«Современные проблемы симфонических оркестров в университетах Китая и пути их решения»** предпринята попытка сформулировать и изучить основные трудности, которые мешают развитию китайских университетских симфонических оркестров. На первом плане находятся собственно *противоречия функций (политической, эстетической и образовательной)*. Не менее существенна *проблема кадров*: с одной стороны, руководящих и преподавательских, с другой – исполнительских. Целую группу вопросов составляют специфические условия *организации репетиционной и концертной деятельности*. В ее рамках неизменную актуальность, несмотря на повышение благосостояния китайцев и уровня финансирования образования, составляют *финансовые проблемы*.

Поскольку ряд перечисленных трудностей уже затрагивался в предшествующих главах, в настоящем разделе речь идет преимущественно о проблемах организационного характера и путях их решения.

Параграф **3.1. Противоречия между учебным и репетиционным планами**. Репетиционная деятельность симфонических оркестров ведется в рамках существующего учебного плана. Ее основная форма – «Оркестровый класс» («Репетиционный класс»). Содержание этой формы связано с обучением студентов азам исполнительского мастерства и во многом зависит от преподавателя, стремящегося передать им свой профессиональный опыт. Функция репетиционного плана в отличие от путей реализации учебного плана, наоборот, вполне конкретна и определяется форматом предстоящих концертов. Он составляется и корректируется нередко в ходе самих занятий.

В контексте нестыковок учебного и репетиционного планов, как правило, и проявляются противоречия идеолого-политической, эстетической и

образовательной функциональности. С одной стороны, формирование репертуара, как уже отмечалось, определяется преимущественно политической функциональностью в деятельности оркестра. С другой, – любой оркестр должен демонстрировать определенный эстетический уровень исполнения, который зависит от владения классическим репертуаром. Но на практике большую часть времени оркестр уделяет политическому репертуару, а произведения, служащие развитию исполнительских навыков, нередко разучиваются на *дополнительных репетициях*. Между тем, дополнительные репетиции затрагивают права студентов, которые могут отказаться использовать свое свободное время.

Одной из сторон обозначенной проблемы является и то обстоятельство, что симфонические оркестры китайских университетов формируются на основе не самых талантливых выпускников школ (наиболее одаренные по понятным причинам поступают в консерватории). Недостаточно высокий исполнительский уровень оркестрантов также требует дополнительных занятий, для которых у студентов не оказывается весомой мотивации. Ведь в учебном плане «вклад» «Оркестрового класса» в общую сумму кредитов (зачетных единиц), которые влияют на дальнейший переход в магистратуру, несоразмерен по отношению к другим дисциплинам (в процентном соотношении его доля – примерно 10%).

Незапланированные занятия могут внести также путаницу в повседневную работу различных структур учебного заведения, что требует регулярного взаимодействия с администрацией и партийным руководством.

Существенна и *проблема финансового обеспечения* руководства оркестра и эффективности поощрения преподавателей, отвечающих за репетиции. Зарплата преподавателей в вузах Китая делится на две части: «жалование за основную преподавательскую нагрузку» и «жалование за сверхурочную работу преподавателя». Сумма за сверхурочную деятельность, как правило, невелика и не является реальным стимулом для проведения преподавателями дополнительных занятий. Отказ педагогов от дополнительных часов в китайских университетах, в которых зачастую имеется не более одного профессионального преподавателя того или иного направления музыкальной подготовки, может быть равносителен отмене репетиции.

Не менее противоречива ситуация и с нематериальными поощрениями. Например, работу преподавателей, ведущих репетиции оркестровых партий, в отличие от дирижера, публики и конкурсные комиссии адекватно оценить не могут. Наиболее наглядно восприятие их труда как «инкогнито» проявляется именно на оркестровых конкурсах, на которых в случае победы в наградном сертификате отмечаются имена только 1-3 преподавателей (дирижера, иногда декана, его заместителя и, реже, педагогов, осуществлявших подготовку инструментальных партий и голосов). Притом, что дополнительное финансирование и поощрение творческой деятельности не являются условием ее продуктивности и качества, решение проблем, связанных с упорядочением системы поощрений, может повлиять на успешное развитие университетских оркестров в дальнейшем.

Параграф 3.2. Особенности обучения студентов на музыкальных факультетах китайских университетов. В китайских университетах студенты проходят обучение по двум специальностям: «Музыковедение» и «Музыкальное исполнительство». Программа образования по первой специальности сконцентрирована на комплексном обучении студентов и охватывает широкий круг историко-теоретических дисциплин. Вторая специальность связана с подготовкой профессиональных инструменталистов и певцов. Учебные планы на музыкальных факультетах университетов Китая нельзя назвать совершенными в силу их неполноты с точки зрения современных образовательных стандартов, принятых в других странах мира, например, в России. В системе музыкального образования в Китае есть два особых термина: «три малых курса» (теория музыки, сольфеджио и пение с листа, слуховой анализ⁸) и «четыре больших курса» (гармония, музыкальная форма, полифония, оркестровка/инструментовка). Данные курсы не всегда вводятся в учебные планы вузов в полном объеме. Объединение у студентов-исполнителей в рамках «Оркестрового класса» программы оркестровых репетиций и занятий по камерному ансамблю (этого курса как самостоятельной учебной единицы нет), в свою очередь, не способствует профессиональному росту оркестрантов, ведь без навыков игры в камерном ансамбле преуспеть в оркестровом исполнительстве затруднительно.

Курс «Оркестрового класса» по обеим специальностям не ведется все восемь семестров, более того, не у всех студентов он начинается в первом семестре (у некоторых – в третьем), что, при наличии многофункциональности выступлений, не позволяют дирижеру планировать методику обучения на основе какой-либо устойчивой, практикуемой из года в год системы.

Параграф 3.3. Пути совершенствования симфонических оркестров в китайских университетах. Общая картина состояния университетских симфонических оркестров в Китае ясно демонстрирует, что несмотря на значительные успехи и динамику строительства университетской симфонической культуры, общее количество проблем не только мешает усилению этой динамики, но и в перспективе может свести на нет все усилия, которые были приложены в предшествующие десятилетия. Для преодоления назревающего кризиса следует обратиться к опыту ряда зарубежных государств, в которых развитие студенческих (шире – молодежных) коллективов оказывается в центре внимания государства, а их успехи во многом зависят от упорядоченности как системы репетиционно-концертной деятельности, так и слаженности работы обуславливающих ее структур (управление оркестром, система отбора контингента, образовательный процесс, сопряженный с оптимальным учебным планом и обеспеченный квалифицированными преподавательскими кадрами).

⁸ В Китае сольфеджио и слуховой анализ – это две дисциплины, которые изучаются отдельно, в России – они составляют общий курс «сольфеджио».

Точечный анализ зарубежного опыта (университетских оркестров США, Великобритании, Японии) в сравнении с китайским позволяет выделить следующие *пути преодоления стагнационных признаков* в деятельности симфонических оркестров китайских университетов, что является первоочередным вопросом тактики их развития. Обратимся к ее основным аспектам. Первый из них: определение *функциональных приоритетов, корректировка программы образования и учебных планов под углом зрения снижения роли идеолого-политической функциональности*. Второй связан с *кадровой политикой и формированием высокопрофессионального преподавательского состава* университетских оркестров. Третий напрямую относится к *системе финансирования и поощрений*, способствующей росту мотивации у педагогического состава, работающего с оркестром. Четвертый относится к *необходимости разделения художественных и образовательных функций руководства оркестра*. Пятый аспект – *внедрение в студенческой среде механизма самоуправления* (например, по типу системы First chair, принятой в оркестре японского Музыкального университета Елизаветы). Шестой – *совершенствование административного управления студенческого оркестра*. Седьмой связан с *упорядочением репетиционной деятельности, прежде всего, в форме легализации дополнительных занятий*. Восьмой определяется необходимостью *совершенствования программы образования за счет расширения музыкально-теоретических и специальных дисциплин*. Девятый аспект – *интеграционного плана*. Государство и университеты лишь тогда выведут студенческие симфонические оркестры на должный художественный уровень, когда те смогут планировать свой репертуар не только в контексте региональных нужд и внутриуниверситетской функции, а и в рамках гастрольной деятельности как в Китае, так и за рубежом.

Выводы Третьей главы указывают на то, что противоречия политической, эстетической и образовательной функциональности являются источником противоречий учебного и репетиционного планов, в последнем из которых огромное место занимает политический репертуар. Функциональные противоречия выражают себя также в несовершенстве учебных программ, где «оркестровому классу» уделяется недостаточное внимание, что сказывается на профессиональном росте учащихся. Пути преодоления всех перечисленных в главе трудностей лежат, с одной стороны, в сфере ответственности государства, которое, к слову, в последние годы стремится всецело способствовать развитию симфонической культуры и всей системы образования, с другой, – самих вузов, имеющих достаточные возможности и ресурсы для совершенствования учебного процесса.

В Заключении подводятся итоги исследования, обобщаются результаты анализа, делается вывод о том, что университетские коллективы, развивающиеся в русле симфонической культуры современного Китая, с одной стороны, своей деятельностью, связанной с воспитанием молодежной аудитории, формируют вкусы будущих слушателей и профессиональные навыки будущих исполнителей,

с другой – составляют фон активной интеграции национальных и западных музыкальных традиций. Подчеркивается, что дальнейшее изучение различных аспектов деятельности университетских оркестров, а также формирование научно обоснованных программ музыкально-инструментального образования в университетах послужит развитию и процветанию симфонической культуры Китая.

Основные результаты работы отражены в следующих публикациях:

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ:

1. Чжао Сяолин. Влияние культурной революции на деятельность национальных оркестров Китая / Сяолин Чжао // Манускрипт. – 2020. – Т. 13. – № 10. – С. 245–250. (1,1 п. л.).

2. Чжао Сяолин. Университетские оркестры Китая и их функции в социокультурном пространстве / Сяолин Чжао // Манускрипт. – 2021. – Т. 14. – № 12. – С. 2826–2831. (1 п. л.).

3. Чжао Сяолин. Система управления университетским симфоническим оркестром в Китае и функции его дирижера / Сяолин Чжао // Вестник Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. – 2022. – № 3. – С. 167–177. (1,2 п. л.).

Статьи в других научных изданиях:

4. Чжао Сяолин. Использование национальных ударных инструментов в китайских симфонических оркестрах / Сяолин Чжао // Наукосфера. – 2021. – № 11 (1). – С. 24–27. (0,9 п. л.).

5. Чжао Сяолин. Особенности использования альт-саксофона в духовом оркестре начальной школы / Сяолин Чжао // Наукосфера. – 2021. – № 11 (1). – С. 16–19. (0,3 п. л.).

6. Чжао Сяолин. Российско-китайский симфонический оркестр: опыт сотрудничества и перспективы развития / Сяолин Чжао // Наукосфера. – 2021. – № 11 (1). – С. 20–23. (0,4 п. л.).

7. Чжао Сяолин. Духовой оркестр в системе среднего образования в Китае / Сяолин Чжао // Colloquium-journal. – 2022. – № 3 (126). – С. 11–15. (0,5 п. л.).