

На правах рукописи

УДК 78.071.1

ЛУ ШЭНСИНЬ

**ТВОРЧЕСТВО ВАН ГУАНЦИ В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА КИТАЯ НАЧАЛА XX ВЕКА**

Специальность: 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение).

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2026

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

Научный руководитель: Ph. D., доцент кафедры музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
ОРЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Официальные оппоненты: Доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
КРОМ АННА ЕВГЕНЬЕВНА

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкознания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки»
ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»

Защита состоится «25» февраля 2026 года в 16 часов 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: 199155, г. Санкт–Петербург, пер. Каховского, д. 2, ауд. 404.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5) и на сайте университета по адресу: https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000001181.html

Автореферат разослан « » января 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат искусствоведения, доцент

Папенина Анастасия Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Деятельность известного китайского теоретика-музыковеда и композитора Ван Гуанци (1892–1936) отмечена чрезвычайной значимостью для всего китайского музыковедения и китайской музыки. Его творческий путь, идеи, методы и подходы, которые он предложил китайскому музыковедению, до сегодняшнего дня остаются востребованными. Ученому принадлежат 24 монографии, 57 статей, 4 доклада и 2 неопубликованные рукописи¹. Явившись автором большого количества опубликованных теоретических работ, Ван Гуанци также сам сочинял музыку и его произведения были признаны первыми образцами появляющегося в XX веке «национального» музыкального искусства Китая.

Несмотря на активное практическое использование методов и подходов, разработанных Ван Гуанци, в китайских музыковедческих исследовательских работах, а также несомненное влияние его взглядов и идей на развитие музыкального искусства в КНР, неожиданным является тот факт, что в первую очередь его наследие изучается достаточно фрагментарно даже в Китае. В российских же работах его имя упоминается ещё реже, чем в китайских. Его музыкальные сочинения затрагиваются в единичных случаях, и соискатель не обнаружил ни одной работы, посвященной исключительно анализу творчества Ван Гуанци как композитора. В связи с этим, предпринятое исследование шире существующих на данный момент.

К сожалению, ни одна из крупных музыковедческих работ Ван Гуанци до сих пор не была переведена на русский язык, поэтому и неудивительно отсутствие интереса к нему среди русскоязычных учёных.

Степень разработанности темы исследования

Крупных работ о становлении методов и подходов Ван Гуанци и его влияния на китайское музыковедение в целом мы не обнаружили. Большинство работ, находящихся в свободном доступе, представляют собой либо описание жизненного пути Ван Гуанци, либо рассматривают один из аспектов его деятельности, но нет ни одной работы, которая была бы посвящена изучению вклада Ван Гуанци в общемировую науку, предпосылок его деятельности и его последователей. Научная работа по различным аспектам его наследия началось в 1980-90-х гг. Это отражено в текстах Ху Янцзи, который констатировал отсутствие большого внимания и интереса к нему среди китайских учёных до 80-х годов XX века. На сегодняшний день интерес к Ван Гуанци восстанавливается. Так, появляются коллективные труды, а также конференционные выступления в Китае по различным аспектам его творчества. Труды Ван Гуанци изучаются в связи с проблемами разных областей музыковедения: истории музыки, музыкальной критики, музыкальной социологии, музыкальной педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной психологии, музыкальной акустики и др. В числе таковых

¹ Список работ Ван Гуанци представлен в приложении № 1 диссертации.

работы Лю Лиюня, Чжао Чунхуа, ряд публикаций Сычуанской консерватории – традиционном центре исследований творчества Ван Гуанци. (Подробный перечень представлен в диссертации и в статьях соискателя.) В первую очередь его труды и идеи рассматриваются как примеры при изучении культурологических явлений или в рамках изучения аспектов конкретного музыковедческого подхода.

Рассмотрение наследия Ван Гуанци непосредственно в рамках музыковедения осуществляется в многочисленных статьях – Чжан Сяньляня, Гао Июйя, Пэн Чэна, Гань Шаочэна, Гуань Цзяньхуа, Ху Янцзи, Ли Шийцзюня, Мин Яня, Чжу Дайхуня, Чжао Чунхуа, Юй Жэньхао, Юй Юйцзы, Сю Хайлиня, Гун Хуньюйя, Вэнь Лэйя и других. Они составляют обширную исследовательскую базу на китайском языке. В данных исследованиях можно выделить несколько ведущих музыковедческих ракурсов. Основное внимание авторов сосредоточено на актуальных вопросах, касающихся:

1) сочетания западных и китайских традиций в работах Ван Гуанци

Ван Гуанци заимствовал идеи сравнительного музыкознания у своих западных коллег, но стремился усовершенствовать предлагаемые ими методы и приложить к китайскому материалу. Поэтому китайскими исследователями изучаются сочетания западного и китайского подхода в его методе работы, например, в таких работах как: Юй Жэньхао «Ван Гуанци и Берлинская школа сравнительного музыкознания» (1986), Чжао Чунхуа «“Восточная волна изучения Запада” и музыкальная культура Ван Гуанци: исследования современности» (2019), в диссертации Чжан Кэу «Сяо Юмэй и его роль в становлении современного китайского музыкознания» (2017).

2) изучения непосредственно конкретных идей и походов Ван Гуанци

Наиболее важным представляется данный ракурс исследований, поскольку он позволяет раскрыть и оценить наследие Ван Гуанци, определить его место в историко-культурологической перспективе. Среди исследований данного типа: Гань Шаочэн «О музыкальных взглядах Ван Гуанци» (2020); Гуань Цзяньхуа «Попытка критического рассмотрения взглядов Ван Гуанци на сравнительное музыковедение» (1984); Чжу Дайхун «О музыкальных работах Ван Гуанци» (1983); Юй Юйцзы, Сю Хайлинь «О музыкальных идеях Ван Гуанци» (1984).

3) влияния новаторских идей и подходов Ван Гуанци на развитие мирового музыковедения и распространение китайской традиционной музыки

Взгляды китайского музыковеда были рассмотрены в работах, обобщающих основные достижения научных трудов Ван Гуанци и намечающих дальнейшие перспективы исследования. К ним относятся: Ху Янцзи «Основные положения исследований, посвященных Ван Гуанци (1924–2012)» (2013) и Вэнь Лэй «Открытие пути восточной национальной музыки Ван Гуанци» (2014).

Следует отметить и исследования по вопросам компаративного музыковедения, антропологии музыки, этномузыковедения², которые непосредственно связаны с научной деятельностью Ван Гуанци. Этим вопросам посвящено большое количество трудов, как в России, так и за рубежом (в США, Европе), среди них исследования А.П. Мерриама «Антропология музыки» (1964), Я. Кунста «Этномузыкология» (1959), Б. Неттла «Теория и метод в этномузыкологии» (1960), М. Худа «Этномузыколог» (1982), Т. Райса «Этномузыковедение» (2013), Г.В. Лобковой «История фольклористики и этномузыкологии (конец XVIII – XIX век)», Ю.А. Шибановой «Этномузыковедение за рубежом» (1994), Т.Г. Ивановой «История русской фольклористики XX века» (2009). В России также существует большое количество сборников по истории этномузыкологии и современной науке, написанные коллективом авторов или по результатам экспериментов.

Особый интерес представляют русскоязычные работы, в которых поднимаются вопросы музыкальной деятельности, включающие и анализ компаративного метода в исследованиях Ван Гуанци. Большая часть работ затрагивает его творчество в рамках более широких тем, а отдельных исследований, посвященных его наследию на русском языке нет, за исключением работ автора данной диссертации. В статье С.И. Хватовой в соавторстве с Хуаном Шуай предметом исследования стала деятельность Ван Гуанци по распространению европейской музыкальной культуры в Китае. Определяется место и значимость Ван Гуанци как первого крупнейшего теоретика Китая, оказавшего существенное влияние на претворение европейской истории и теории музыки, а также на формирование образовательной системы Китая. Поднимается проблема продолжения традиций Ван Гуанци в высших учебных заведениях Китая. Считается, что учения китайского музыковеда нашли отклик в Шанхайской, Китайской, Шэньянской консерваториях и многих других, в системе образования которых наиболее востребованным стал метод сравнительного музыковедения Берлинской школы. Как показывают С.И. Хватова и Хуан Шуай в своей статье, сам Ван Гуанци считал: «Для того, чтобы упорядочить нашу китайскую музыкальную культуру, мы должны использовать орудия, изобретенные Западом».³ В исследовании С.И. Хватовой и Хуана Шуай

² В данном случае мы затрагиваем труды по разным научным отраслям, так как в Китае нет строгого разграничения этномузыковедения, изучения народной музыки, фольклористики и т.д. Используются различные названия науки, посвященной изучению традиционной народной музыки Китая. Мы будем использовать по тексту исторические названия китайских дисциплин (в кавычках) и общепринятые в современном мире названия дисциплин: этномузыковедение, этномузыказнание, этномузыкология – равнозначно.

³ Хватова С. И. Хуан Шуай Деятельность Ван Гуанци по распространению европейской музыкальной культуры в Китае // Культурные и научно-образовательные стратегии по реализации национальных проектов-2024: Материалы I Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2019. С. 230.

рассматриваются не только идеи Ван Гуанци, но и раскрываются некоторые факты его творческого пути, способствующие более цельному пониманию его художественного мировоззрения.

В научной статье «Формирование китайской этномузыкологии: актуальность и перспективы музыкальной компаративистики Ван Гуанци» соискателя, написанной в соавторстве с А.-К.И. Забулионите (2022), представлены позиции о зарождении этномузыкологии как самостоятельной дисциплины в Китае, истоки которой заложены в компаративном музыковедении Сяо Юмэя и Ван Гуанци. А также высказаны положения о перспективности исследования и дальнейшем углубленном изучении традиций Берлинской школы.

С каждым годом изучение китайской музыкальной культуры становится более актуальным для молодых ученых. Так, в работе П.А. Анисимовой, посвящённой музыкальной культуре Шанхая (защищённой в 2017 г.) доказывается, что научная деятельность китайского теоретика была направлена на возрождение Древней национальной музыки *гоюэ* 国乐 и совершенной музыки древности *я юэ* 雅乐. Передовое значение наследия Ван Гуанци подчеркивается не только в связи с преемственностью традиций Сяо Юмея, но и в связи с наследованием философских учений Конфуция: «Музыкант полагал, что, если Китай не вернется к традициям, не возродит “совершенную музыку”, то не сможет выйти из периода упадка».⁴ Однако за рамками работ ученых остается компаративное музыковедение Ван Гуанци как целостное, подчиняющееся неким принципам, сложное и многогранное, но единое явление. Кроме того, весьма мало работ, посвящённых интерпретации композитором музыкальных жанров, эволюции его авторского стиля, отраженного в его статьях и музыкальных сочинениях; нет исследований принципов его композиторской работы и отдельных выразительных приемов, не изучены тематические сферы его сочинений и образно-художественный мир как система творчества композитора; нет и целостного исследования его оперного творчества.

Объектом исследования является теоретическое наследие и музыкальное творчество Ван Гуанци.

Предмет исследования – вклад Ван Гуанци в развитие музыкального искусства и музыковедения в КНР.

Цель исследования – изучить теоретическое наследие и музыкальное творчество Ван Гуанци и выявить его особенности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд **задач**:

1. Выявить особенности формирования музыкального искусства Китая в начале XX века;
2. Изучить жизненный путь Ван Гуанци;

⁴ Анисимова П.А. Музыкальная культура Шанхая первой половины XX в.: основные направления и тенденции развития: вып. квалиф. работа. Санкт-Петербург, 2017. 77 с.

3. Проанализировать музыкальные сочинения Ван Гуанци и выявить их особенности;
4. Отметить влияние европейской компаративистики на современное китайское этномузыковедение и определить роль европейской компаративистики в исследованиях Ван Гуанци;
5. Выявить и охарактеризовать основные идеи и подходы в работах Ван Гуанци;
6. Определить вклад Ван Гуанци в китайское музыковедение XX века и его место в музыкальной науке;
7. Определить влияние Ван Гуанци на современное китайское музыкальное искусство;
8. Рассмотреть особенности существования идей Ван Гуанци в современном китайском этномузыковедении;
9. Выявить перспективы исследований Ван Гуанци и их актуальность для современного китайского музыковедения.

Теоретико-методологической основой становятся, во-первых, востоковедческие подходы, реализованные в работах таких исследователей как А.Г. Сторожук (монография «Три учения и культура Китая...», 2010), И.Ф. Попова (диссертация «Теория государственного управления раннетанского Китая», 2010), Е.А. Торчинов (монография «Пути философии Востока и Запада: познание запредельного», 2007), которые предлагают рассматривать объекты исследования в контексте породивших эти объекты цивилизаций. К теме типологии культур и восточного искусства обращается А.-К.И. Забулионите в своей статье «Типологический таксон культуры» (2009). К той же теме обращаются и исследования Е.В. Васильченко («Музыкальные культуры мира», 2001) и Т.Ю. Гордеевой («Музыкальный звук как феномен культуры», 2007), которые используют междисциплинарный подход и изучают музыкальные явления в контексте общемировой культуры с привлечением различных гуманитарных подходов.

Во-вторых, основу исследования составляют принципы сравнительно-исторической этномузыкологии, разработанные в трудах отечественных ученых Б.В. Асафьева, Р.И. Грубера, К.В. Квитки и других, которые позволили сформировать компаративно-аналитический и историко-типологический подходы к изучению музыкальных традиций. Важное значение приобретает концепция культурного трансфера М. Эспаня «История цивилизаций как культурный трансфер», 2018), применяемая для анализа адаптации европейских музыковедческих моделей в работах Ван Гуанци. Социологический ракурс исследования опирается на фундаментальные труды Т. Адорно («Социология музыки»), раскрывающие роль музыки в идеологических процессах, работы А.Н. Сохора о социальных функциях музыкального искусства, а также современные исследования Т. А. Курышевой («Музыкальная журналистика и музыкальная критика», 2007), анализирующие взаимодействие музыкальной культуры с политическими и идентификационными процессами. Методология музыкального анализа строится на семиотико-структуралистском подходе,

представленном в трудах В.Н. Холоповой о единстве формы и содержания в музыке («Феномен музыки», 2014), исследованиях Л.В. Казанцевой о музыкальном тексте как системе знаков («Основы теории музыкального содержания», 2024), и работах М.Г. Арановского, изучающего связь музыкальных структур с культурными кодами («Музыкальный текст. Структура и свойства», 1998).

Методы исследования, использованные в работе: комплексный подход, в рамках которого представлены различные методы научного анализа. Одним из них становится исторический метод, позволяющий проследить становление и развитие компаративного музыковедения, междисциплинарных связей, а также основных этапов современной китайской музыкальной науки. С точки зрения исторической перспективы рассматриваются идеи и подходы Ван Гуанци в контексте событий первой половины XX века, определяющие перспективу во второй половине столетия. Для наиболее детального и последовательного исследования трудов китайского музыковеда автор использует сравнительно-аналитический, социологический, культурологический, историко-теоретический и историко-типологический методы. Целостный музыкальный, стилистический и текстологический анализ применяются для анализа песен и переводов текстов песен Ван Гуанци.

Материалом исследования являются музыковедческие труды Ван Гуанци, помещенные в «Собрание сочинений Ван Гуанци: в 5 томах», музыкальные произведения Ван Гуанци и сочинения других китайских композиторов XX–XXI века, в которых можно обнаружить влияние Ван Гуанци. Полный перечень научных исследований Ван Гуанци находится в приложении 1. Нотные примеры из музыкальных работ Ван Гуанци находятся в приложении 2.

Положения, выносимые на защиту:

- Исследования, мысли и идеи Ван Гуанци повлияли не только на теоретические разработки различных аспектов изучения музыки, но и воздействовали непосредственно на китайские практики музицирования и сферу музыкального образования;

- Ван Гуанци создал актуальный музыковедческий аппарат в Китае в XX веке, который существует и используется в исследованиях китайских этномузыкологов и некоторых музыковедов до сих пор;

- Творческая и научная деятельность Ван Гуанци неразрывно связана с формированием компаративного музыковедения в Китае, так как развитие идей этой научной области начинается непосредственно с работ Ван Гуанци.

- Ван Гуанци – первый китайский исследователь-музыковед, который привнес в китайскую музыковедческую науку принципы немецкой школы сравнительного музыковедения.

Научная новизна исследования

Настоящая диссертация – первый опыт целостного изучения творчества и научных трудов Ван Гуанци, которое показывает его

музыкальные взгляды как в теоретическом подходе, так и непосредственной практике сочинения музыкальных произведений. Впервые:

- осуществлен систематический обзор этапов творческого пути Ван Гуанци;
- произведен целостный анализ научных трудов Ван Гуанци;
- проанализированы все музыкальные сочинения Ван Гуанци, а также переведенные им тексты иностранных песен на китайский язык;
- исследуется опера «Ван Гуанци»;
- показано, как продолжают существование научные идеи исследователя в современной науке.

Теоретическая значимость исследования:

Данное исследование может быть использовано для дальнейшей разработки теоретических положений музыкальной науки в различных музыковедческих, а также междисциплинарных исследованиях, так как в работе:

- дополнены и расширены существующие представления о влиянии Ван Гуанци на музыкальное искусство и музыковедение в Китае;
- проанализированы особенности национальной китайской музыки начала XX века;
- представлены рецепция и переосмысление идей Берлинской школы в компаративном музыковедении Ван Гуанци;
- установлены тенденции идей и подходов Ван Гуанци в контексте формирования китайской школы этномузыкологии.

Практическая значимость исследования

Данное исследование может быть предназначено для специалистов, которые занимаются вопросами взаимодействия западных и восточных культур. Материалы диссертации могут применяться не только в теоретических учебных курсах «История зарубежной музыки», «История неевропейских музыкальных культур», «История фольклористики и этномузыкологии», «Основ этномузыкологии», но также и при работе с китайскими студентами по курсам Композиции, инструментального исполнительства.

Достоверность исследования определяется всесторонним рассмотрением наследия Ван Гуанци, включающим нотные материалы и оригиналы его научных работ, опубликованных авторитетными изданиями, а также изучением большого количества материала исследований о нем и о музыкальном искусстве Китая XX века, включая научные статьи, монографии, доклады на различных языках (русский, китайский, английский, немецкий). Сочетание междисциплинарных подходов к исследованию с тщательным изучением существующих материалов обеспечивает научную обоснованность выводов.

Апробация работы

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. По материалам диссертации соискателя

опубликовано восемь статей (из них три – в соавторстве), в том числе, пять из них в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты работы были представлены на трех конференциях:

- Международная конференция по религии, культуре и искусству (Китай, Сиань, ICRCА, 2019);
- Музыкальная культура глазами молодых ученых (2019, 2020, Санкт-Петербург).

Структура исследования

Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы и двух Приложений.

В списке литературы представлено 213 наименований, из них 120 на иностранных языках. Приложения содержат полный перечень работ Ван Гуанци (Приложение 1) и нотные примеры его произведений (Приложение 2).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** представлена актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; приведены данные об апробации результатов; определены положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Наследие Ван Гуанци в контексте музыкального искусства Китая начала XX века»** посвящена особенностям формирования китайского музыкального искусства XX века; здесь также показаны творческий и жизненный путь, идеи и подходы китайского теоретика и музыканта Ван Гуанци.

В параграфе 1.1 **«Особенности формирования музыкального искусства в Китае в начале XX века»**. описывается становление китайского музыкального искусства на рубеже веков: в конце XIX и начале XX столетий. В этот период в результате распространения знаний о западной культуре в Китае произошло столкновение китайской и западной культур и, как следствие, появились две противоположные идеи: «тотальной вестернизации» и «национализма» в музыке. Так, к началу XX века в Китае возникло культурное противостояние и встал вопрос выбора дальнейшего пути в искусстве.

Кратко рассмотрев достижения четырех крупнейших музыкантов начала XX века, творчество которых способствовало развитию музыкальной культуры Китая: Сяо Юмэя, Чжао Юаньжэня, Ли Цзиньхуэя и Лю Тяньхуа, автор пришел к выводу о том, что главной фигурой «Нового музыкального движения» оказался Ван Гуанци, известный китайский музыкальный теоретик первой половины XX века, который внес большой вклад в музыковедение и историю музыки.

Ван Гуанци был одним из известных общественных активистов в 1920-х годов, пионером в области современного китайского музыкознания.

Именно он организовал и инициировал известную в то время ассоциацию «Молодой Китай» (少年中國學會) и ввел в него деятелей, которым предстояло оказать глубокое влияние на историю Китая (например, Мао Цзэдуна, Чжао Шияна, Чжан Вэньтяня и др.). Кроме этого, Ван Гуанци провел всестороннее и систематическое исследование западной музыки и выступил в качестве автора монографий и эссе. Среди основных работ: «Музыкальная жизнь немцев», «Музыкальное образование в Германии», «Эволюция европейской музыки», «Западная музыка и поэзия», «Западная музыка и театр» и др. Эти труды по теории музыки всесторонне и объективно познакомили китайский музыкальный мир с историей европейской музыки, различными техническими особенностями, полифонией, гармонией и композицией, а также с основами музыкальных инструментов и оркестров.

Таким образом, на основе своих представлений о китайской культуре и культуре Запада Ван Гуанци сформировал основополагающие концепции и взгляды, определившие последующее формирование музыкального искусства в Китае в XX веке.

В параграфе 1.2 «Жизненный путь Ван Гуанци» автором показан жизненный путь музыковеда и композитора.

Ван Гуанци родился в 1892 году (провинция Сычуань, г. Чэнду). С раннего детства он интересовался музыкой и практиковался игре на флейте ди и сяо. Также он был страстным любителем сычуаньской оперы. В период с 1914 по 1918 год, изучая право в частном университете Чжунго Дасюэ в Пекине, Ван Гуанци зарекомендовал себя как редактор газеты «Цзинхуа жибао» (北京日报). В это же время он работал пекинским корреспондентом издания «Сычуань цюньбао» (四川群报), играя важную роль в распространении информации о патриотическом «Движении 4 мая» из столицы в Сычуань, что способствовало развитию студенческого движения в Чэнду. Совместно с Ли Дачжао (李大釗, 1889–1927), Чжоу Тайсюанем (周太玄, 1895–1968) и другими единомышленниками-реформаторами он основал в 1918 году общество «Молодой Китай» (少年中国学会), а год спустя была создана группа помощи рабочим и учащимся (工读互助团).

В 1920 году он уехал в Германию изучать экономику, но уже в 1923 году Ван Гуанци перевелся в Берлинскую академию музыки. Основными областями изучения в тот период стали скрипичное и фортепианное искусство, а также теория музыки. В 1927 году Ван Гуанци поступил в Берлинский университет на специальность «Музыковедение», а в 1934 защитил диссертацию по теме «Дискуссия о китайской классической опере» в Боннском университете, получив звание доктора искусствоведения.

Таким образом, в жизни ученого можно выявить два основных периода: интерес к социальным реформам и забота о благе государства в Китае до 1920-х гг.; проявление интереса к музыке и обучение в Германии, стремление повлиять на происходящие изменения в Китае посредством музыки.

Лишь погрузившись в изучение музыки, Ван Гуанци понял, что основная его задача в жизни заключается в том, чтобы познакомить Китай с западной музыкальной традицией, а западные страны – с китайской национальной музыкой, возродить и развить национальную культуру. Стремясь добиться результата, исследователь выявил для себя, какие действия следует предпринять, чтобы добиться успеха. Так, он осознавал необходимость создания фундаментальных теоретических работ для зарождающегося в Китае профессионального музыковедения, лишь начинавшего свое развитие в 20–30-е годы. Основной задачей было сравнение двух музыкальных традиций – китайской и западной. Ван Гуанци красочно изложил свою позицию в предисловии к сочинению «Изучение музыки».

Ван Гуанци до конца жизни оставался в Германии, в Бонне и работал некоторое время преподавателем китайского языка. Именно в течение этого времени он написал выдающиеся труды по изучению китайской и европейской музыки, которые оказали влияние на формирование национального музыкального искусства в Китае. В возрасте 44 лет 12 января 1936 года Ван Гуанци неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг, однако его идеи продолжают жить.

В параграфе 1.3 – **«Особенности камерно-вокального творчества Ван Гуанци»** автор отмечает, что в 1920-1930-е годы в Китае были распространены школьные песни. Они были самой популярной музыкой в китайских школах в республиканский период, а также – обязательны к изучению и исполнению учениками в школах.

Школьные песни – это демонстрация того, что западное музыкальное искусство прививалось в Китае, становилось востребованным и изучалось с детства на примере песен. Не все школьные песни заимствовались из-за рубежа, но большинство авторов школьных песен использовали тексты иностранных песен. Кроме того, существовала практика перевода текстов иностранных песен и использования их в качестве школьных песен. Феномен «школьной песни» был очень популярен и востребован в Китае, и в целом школьная песня используется и сегодня. Несомненно, мимо такого феномена не мог пройти и Ван Гуанци, у которого есть как переведенные песни, так и собственно сочиненные детские песни.

Камерно-вокальные произведения Ван Гуанци можно разделить на три группы: его собственные сочинения (детские песни), переводы текстов на мелодии немецких песен и песни-гимны Движения новой культуры. Для их анализа автором были рассмотрены следующие песни: «Танцы» (跳舞), «Весенний вестник» (春使), «Маленький садовник» (小女园丁), «Соревнование» (竞争), «Песня о дожде» (落雨歌), «Птицы и цветы» (鸟语花香), «Хорошая компания» (好伴友), «Малыш спит тихо» (娇儿静寐), «Немецкий патриотический гимн» (德国爱国歌), «Святая ночь» (神圣之夕), «Жёлтая река» (黄河), «Сажаю бобы» (种豆), «Ласточка» (燕子), «Зима-зима» (冬天冬天) и др. Каждая из этих песен проанализирована с точки зрения поэтической и

музыкальной составляющей, что показывает стиль и спектр задач Ван Гуанци, ориентированных на создание китайской музыки в диалоге с музыкой Запада.

Во второй главе **«Научное наследие Ван Гуанци и его влияние на развитие музыкальной мысли в Китае»** рассматривается научное творчество Ван Гуанци. В частности, внимание автора привлечено теоретический подход, связанный с Берлинской школой компаративного музыковедения. Именно это движение оказало непосредственное влияние на музыканта в Германии. Изучение его теоретических трудов невозможно без понимания особенностей музыкальной компаративистики, как сейчас часто характеризуют этот подход, и того как оно повлияло на формирование научной мысли музыковеда, а в дальнейшем и на формировании изучения музыкального наследия Китая в целом.

В параграфе 2.1 **«Ван Гуанци и идеи Берлинской школы компаративного музыковедения»** рассматривается Германский период жизни Ван Гуанци, который «пришелся на время развития в стране сравнительного музыкознания, которое представляло собой основанное Карлом Штумфом и Отто Абрахамом и активно продвигаемое Эрихом Хорнбостелем “системное исследование”, а именно – научную дисциплину, в рамках которой для изучения неевропейской музыкальной культуры использовался компаративный метод».⁵ Именно Хорнбостель был научным руководителем Ван Гуанци, так что его идеи не могли не повлиять на формирование мысли его ученика. В результате, Ван Гуанци в первую очередь рассматривал музыку в социокультурном контексте.

Объектом исследования компаративного музыкознания является, в основном, музыка различных этнических групп за пределами Европы, в том числе античная, первобытная, национальная и музыка азиатской культуры, а также их музыкальные инструменты. Основное внимание уделяется звуковысотной системе, звукорядам, структуре мелодии, ритму, орнаментике и т. д.

Основные достижения компаративистики заключаются в следующем:

1. Применение центового метода расчета высоты звука;
2. Использование научной классификации музыкальных инструментов;
3. Объединение разных культур по определенному признаку.

Можно сделать вывод, что очевидно влияние музыкального европоцентризма на компаративное музыковедение и исследования связей музыки с культурой, историей и т. д. Это главная причина, по которой в результате компаративное исследование в Европе и постепенно стало подходом, применяемым в рамках этномузыкологии.

Ван Гуанци из Китая был первым, кто представил компаративное музыковедение в Азии и написал связанные с ним работы, такие как

⁵ Кац, Дж. Хорнбостель / Дж. Кац; перевод на китайский Гуань Цзяньхуа // Музыкальное исследование. – 1984. – № 1. – С. 40.

«Музыка восточных народов» и «Исследование восточных и западных музыкальных систем». Он положил начало сравнительному изучению китайской и западной музыки и обогатил компаративное музыковедение в Европе.

В параграфе 2.2 **«Труды о музыке Ван Гуанци»** представлено разнообразие и изобилие исторического материала исследовательских методов и тем, к которым обращается в своем творчестве Ван Гуанци. Он в первую очередь выявлял базовые идеи типологии музыкальных культур и структурирования универсума музыкальных культур мира, их теоретические, философские и методологические принципы. Рассмотрению данных вопросов посвящена значительная часть фундаментальных работ Ван Гуанци по компаративистике, среди которых необходимо выделить четыре: монографии «Эволюция европейской музыки» (1924, «歐洲音樂進化論»), «Исследование музыкальных систем Востока и Запада» (1926, «東西樂制之研究»), «Музыка восточных народов» (1929, «東方民族之音樂») и статью, опубликованную в студенческом журнале, «Сходства и различия между китайской и западной музыкой» (1930).

Кроме этого, китайскому ученому была также близка идея, встречающаяся в трактатах китайских мыслителей с древнейших времен, о том, что дух различных цивилизаций проявляется в их музыке. Этим фактом объясняется интерес Ван Гуанци к концептуальному и эвристическому потенциалу идеи культурной целостности, выраженной понятием типа, в компаративистике. Ван Гуанци впервые вводит в научный обиход понятие «компаративного музыковедения» в работе «Музыка восточных народов».

В параграфе 2.3 **«Роль Ван Гуанци в развитии музыковедения и этномузыкологии в Китае в XX веке»** автор отмечает, что в конце XIX века и, особенно, начале века XX в Китае особенно популярным стало заимствование и внедрения западных концепций и идей в различных сферах жизни. Одной из областей, где это стало особенно востребовано, несомненно, стало музыкальное искусство. Китайские исследователи, включая Ван Гуанци, создавшего фундаментальные труды, стремились освоить и применить новые способы и методы изучения музыки для изучения традиционной музыки Китая, чтобы в конечном счете Китай, усвоив новое, возродил собственное былое величие и славу. Позднее, начиная с 30-х годов в течение нескольких десятилетий, китайские этнографические разработки, включающие и изучение традиционной культуры малых народов Китая, активно продолжались. В конце концов, данная дисциплина получила такое название как «теория национальной народной музыки»⁶. Впоследствии в Китае особенно важными стали фигуры Сяо Юмэй и Ван Гуанци. Оба они

⁶ В данном случае в кавычках приводится дословный перевод названия китайской дисциплины, которая занималась изучением традиционной, народной музыки в середине XX века. См. об этом статью соискателя в соавторстве с А.-К.И. Забулионите «Формирование китайской этномузыкологии: актуальность и перспективы музыкальной компаративистики Ван Гуанци» (2022).

значительно повлияли на развитие национальной музыки в Китае, стремясь создать «государственную» или «национальную» музыку. Разрабатывая свои теории создания такой музыки, Ван Гуанци, несомненно, затрагивал вопросы взаимодействия западного и восточного в новом музыкальном направлении.

Цель, которую преследовал Ван Гуанци в рамках деятельности общества «Молодой Китай» – основание национальной государственной музыки и возрождение национальной культуры. В «Теории эволюции европейской музыки» 1923 года ученый отметил, что «государственная музыка должна основываться на древнекитайской музыке и народных песнях. Ее ответственностью является выражение сущностного духа китайской нации».⁷ В то же время, по мнению Ван Гуанци, «западная музыка воплощает мышление, поведение, чувства и привычки белых людей, она создается не для китайцев».⁸ Именно поэтому музыкант видел необходимость возрождения национальной музыкальной традиции, способной стать опорой государства.

Исходя из этого, автор пришел к выводу о том, что Ван Гуанци видел три основные функции национальной музыкальной культуры.

Во-первых, такая национальная культура должна воплощать национальные особенности. Для этого музыка должна была быть непосредственно китайской, а не просто опираться на западные научные достижения.

Во-вторых, должна развивать и раскрывать национальные достоинства, т.е. не только быть приятной для слуха, но и направлять мышление народа. Таким образом, композитор призывал к любви к миру, уважению и дружелюбию, пренебрежению славой и выгодой – все это, по мнению музыковеда, и есть истинное воплощение «государственной музыки». Особое внимание в своих трудах Ван Гуанци уделял образовательной функции музыки, подчеркивая ее уникальную роль в формировании национального характера и нравственном воспитании.

В-третьих, национальная музыкальная культура должна способствовать рефлексии народа на происходящие события, чем снижать их тревожность и успокаивать национальные чувства. Ван Гуанци видел в музыке единственный инструмент, способный воздействовать на чувства не только интеллигенции, но и широких народных масс. В этом проявилось стремление музыканта к построению демократии.

Таким образом, можно заключить, что Ван Гуанци – представитель «новой», или «государственной» музыки Китая, активное формирование системы которой осуществлялось на рубеже XIX и XX веков.

В Главе 3. **«Наследие Ван Гуанци в современной музыкальной науке и искусстве Китая»**, в параграфе 3.1 **«Влияние наследия Ван Гуанци на музыкальное искусство Китая XX-XXI века»**, подчеркивается,

⁷ Юй Юйцзы, Сю Хайлинь. О музыкальных идеях Ван Гуанци // Музыкальные исследования. 1984. № 3. С. 15.

⁸ Там же. С. 15.

что сравнительное музыковедение Ван Гуанци заложило основу китайской этномузыкологии. Автор считал, что это необходимо для формирования национальной китайской музыки ведь для создания национальной музыки необходимо знание традиционного материала нации, существовавшего веками. Ведь в XX веке традиционная китайская культура считалась не особо интересной публике, а, следовательно, и исполнителям, на которых влияли европейские веяния, а будущее китайской народной музыки и искусства вызывало опасения. Использование сравнительного музыковедения Ван Гуанци эффективно решило проблему культурного диалога между Китаем и Западом и заложило основу китайской этномузыкологии. Сегодня, сто лет спустя, с точки зрения исторической перспективы мы не можем не восхищаться передовым историческим взглядом Ван Гуанци. Хотя Ван Гуанци умер молодым, его деятельность в области музыкального искусства продолжает существовать в работах его продолжателей: изучая исторические материалы, нетрудно обнаружить непосредственное влияние музыкального наследия Ван Гуанци на современную китайскую музыку и искусство.

Новаторские исследования Ван Гуанци в области музыки гучинь выражаются главным образом в том, что он использовал передовые европейские формы и методы исследования в качестве инструмента для организации китайской музыки. Согласно нашему исследованию книги Ван Гуанци «Исследования по переводу партитур цитр», он предпринял следующие попытки: заимствование названия западных шкал, чтобы обозначить порядок струн, заимствование западных музыкальных терминов для иллюстрации теории музыки, заимствование скрипичной аппликатуры и нотации для гучиня, заимствование западного нотного стана для записи традиционных пьес для гучиня.

Также достаточно подробно в настоящем параграфе нами рассмотрены взгляды Ван Гуанци на оперное искусство. Так, его докторская диссертация позволяет в полной мере осознать различия и сходства между китайской и западной оперой и имела огромное значение для развития китайской оперы. Также в данном параграфе рассматривается коллективное творение коллектива авторов из Сычуаньской консерватории – оперу «Ван Гуанци».

Параграф 3.2 **«Продолжение идей Ван Гуанци в китайском этномузыковедении XX-XXI веков»** начинается с рассмотрения Всекитайской научной конференции, которая состоялась в Нанкине в 1980 году. Ее проведение поспособствовало тому, что было принято решение о формировании этномузыкологии как научной дисциплины. Эта дисциплина в представлениях присутствовавших на конференции ученых призвана была объединить существующие в Китае исследования народной музыки и «теории национальной музыки». В этом расхождении мысли не произошло, однако в ходе конференции возникла научная дискуссия относительно проблем и особенностей развития этномузыкологии в Китае.

Нанкинская Всекитайская научная конференция явилась переломным моментом в сфере этномузыкологии, за которым последовали жаркие дискуссии китайских музыковедов относительно этномузыкологии, а также

началось обсуждение вопроса о рамках данного направления как самостоятельной научной дисциплины. Основной вопрос, который предстояло разрешить ученым, заключался в следующем: является ли этномузыкалогия новой научной отраслью, возникшей за рубежом, или она представляет собой «теорию национальной фольклорной музыки», на самом деле уже существовавшую в Китае, только лишь с другим названием. Дискуссия продолжалась до конца XX века, и вопрос о соотношении этномузыкалогии и изучения фольклорной музыки как таковой оставался нерешенным. В музыковедческом сообществе до сих пор существуют различные мнения о том, является ли изучение народной музыки китайским этапом в развитии этномузыкалогии. Еще одним дискуссионным моментом стал вопрос об объединении научного знания, сведениях воедино трудов по этномузыкалогии, появившихся на национальной почве.

В дальнейшем дискуссия была продолжена многими исследователями музыкального процесса и, в частности, Ван Гуанци. Позднее, уже в 1980-х годах Ду Ясюн и Ван Яохуа, вдохновленные теоретическими идеями Ван Гуанци, стали развивать их, совершенствуя и предлагая новые разработки.

В параграфе 3.3 **«Актуальность идей Ван Гуанци сегодня»** показано, что Ван Гуанци первым из ученых привнес принципы немецкой школы компаративного музыковедения в китайскую музыкальную науку. Ученый заложил методологическую базу и принципы для всех последующих исследований в области китайской этномузыкалогии.

Поворот к компаративным исследованиям китайской и западной музыкальных культур произошел в Китае еще в начале XX века, вызвав волну интереса к компаративистике и спровоцировав появление работ в различных сферах научного знания. Компаративное музыковедение в качестве направления исследований продолжительное время лидировало в музыковедении Китая, охватив значительную часть XX века.

Идеи Ван Гуанци продолжали быть актуальными и во второй половине XX века. Этому способствовало разностороннее образование ученого, большое количество его трудов, в которых была представлена и структурирована его мысль.

Ван Гуанци был одним из основателей общества «Молодой Китай» и был назначен исполнительным директором. Во времена его работы в обществе «Молодой Китай» Ван Гуанци был дружен с Мао Цзэдуном, который присоединился к группе в январе 1920 г. Мао Цзэдун однозначно следовал идеям Ван Гуанци. На встрече с работниками музыкальной сферы 24 августа 1956 года, он практически дословно повторил идеи Ван Гуанци о создании национального искусства: Мы должны учиться у зарубежных стран и перенимать всё хорошее, что есть в других странах, но, усвоив это, мы должны использовать это для изучения и развития искусства различных народов Китая.

Со временем разрабатывалась и теоретическая основа, представленная и в трудах Ван Гуанци. Таким образом, идеи, заложенные в работах Сяо

Юмэя и Ван Гуанци, прочно закрепились на практике в китайской музыкальной культуре и поддерживались политиками.

Ван Гуанци – представитель китайской интеллигенции нового времени. Когда страна сталкивалась с внутренними и внешними проблемами, он поднимал актуальные вопросы на всех уровнях общества, обладая связями на разных уровнях.

Изучение Ван Гуанци началось в начале 1980-х гг. В июне 1984 г. при поддержке председателя Ассоциации китайских музыкантов Ли Цзи и заместителя директора Народного собрания провинции Сычуань Чжан Сюйшу в Китае состоялся первый с момента основания страны «Симпозиум по изучению наследия Ван Гуанци». С тех пор было проведено четыре симпозиума, посвященных Ван Гуанци, в 1992, 2002, 2009 и 2012 годах. Кроме того, были выпущены сборники эссе «Собрание желтых колоколов и рифм в память о господине Ван Гуанци» и «Великий звук Куньлуня», в которых собрано в общей сложности 186 эссе, посвященных исследованиям Ван Гуанци и его наследия.

В **Заключении** представлены выводы работы, показаны перспективы дальнейшего исследования. С теоретической точки зрения, возможно более детальное и подробное изучение, например, отдельных научных работ Ван Гуанци с аналитической точки зрения, а также с культурологической точки зрения, нацеленной на изучение влияния на его работы философии, социологии, психологии и других дисциплин. Также возможно рассмотрение его работ с точки зрения более углубленной исторической перспективы в целом для раскрытия научных проблем, которые китайский теоретик ставит перед мировым музыковедением. Кроме того, с практической точки зрения, на основе его работ можно выявить особенности успешных этномузыковедческих и компаративных исследований, которые бы подошли для глубинного качественного сравнения явлений, а не поверхностного анализа приемов и техник композиторов и их сравнения с другими европейскими или китайскими музыкальными сочинениями. В результате такого исследования можно было создать план работы для этномузыковедов и рекомендовать ряд методов примерами использования данных методов в исследовании, что привело бы к упрощению работы ученых и более качественному образованию. Обилие возможных тем и ракурсов позволяет надеяться на то, что начатая в данном исследовании работа может быть продолжена и другими авторами.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ

Статьи по теме диссертации, опубликованные в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК:

1. Лу, Шэнсинь. Взгляды китайских композиторов Ван Гуанци и Сяо Юмэя на музыкальное искусство / Лу Шэнсинь // Университетский научный журнал. Серия: «Филологические и исторические науки, археология и искусствоведение». – 2020. – № 58. – С. 139-146. (0,39 п.л.)

2. Лу, Шэнсинь. Идеи и подходы Ван Гуанци в китайском и российском музыковедении / Лу Шэнсинь // Бюллетень международного центра «Искусство и образование» = Bulletin of the International Centre of Art and Education. – № 6-1. – 2023. – С. 32-36. (0,3 п.л.)
3. Лу, Шэнсинь. Подходы китайских композиторов Хуан Цзы и Хэ Лутина к проблеме синтеза западной и китайской музыкальных традиций / Лу Шэнсинь // Манускрипт. – 2021. – Том 14. – Выпуск 3. – С. 537-542. (0,37 п.л.)
4. Лу, Шэнсинь. Формирование китайской этномузыкологии: актуальность и перспективы музыкальной компаративистики Ван Гуанци / А.-К.И. Забулионите, Лу Шэнсинь // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2022. – 2 (64). – С. 77-88. (0,75 п.л. Авторский вклад: 0,37 п.л.)
5. Лу, Шэнсинь. Особенности камерно-вокального творчества Ван Гуанци / Лу Шэнсинь, В.С. Орлов // Искусствоведение. – 2024. – № 3. – С. 93-100. (0,5 п.л. Авторский вклад: 0,25 п.л.)

Публикации по теме диссертации в других изданиях

6. Лу, Шэнсинь. Междисциплинарные основания компаративного музыковедения Ван Гуанци / Лу Шэнсинь // Научно-образовательный и методический журнал «Человек. Культура. Образование». – 2022. – № 2 (44). – С. 85-107. (1,4 п.л.)
7. Лу, Шэнсинь. Ван Гуанци – основатель китайского сравнительного музыковедения / Лу Шэнсинь // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. Выпуск 16 / Ред.-сост. Н.И. Верб, науч. ред. Р.Г. Шитикова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Центр научно-производственных технологий "Астерион", 2021. – Т. 16. – С. 39-43. (0,3 п.л.)
8. Lu, Shengxing. Conceptualizing the Reception of the Western Musical Tradition: Philosophical Comparative Studies and Methodological Issues of Chinese Musicology / K. I. Zabulionite, T. Jiang, Lu Shengxing // International Conference on Religion, Culture and Art (ICRCA 2019), Ottawa, 21–22 сентября 2019 года. – Ottawa: Clausius Scientific Press, 2019. – P. 236-245. (0,6 п.л. Авторский вклад: 0,2 п.л.)