

788.1

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ТРУБЕ В КИТАЕ

Ли Синь

Магистрант

*ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
институт искусств имени Д. Хворостовского»,
Красноярск, Россия¹*

Аннотация

Работа входит в круг актуальных исследований, посвященных духовому искусству КНР. В статье систематизируются основные этапы развития исполнительства на трубе в Китае в XX веке. Автор на основе изучения зарубежных источников, не переведенных на русский язык, освещает процессы становления музыкального образования на инструменте, выстраивает панораму коллективов, музыкантов и композиторов, внесших свой вклад в расцвет искусства игры на трубе в стране.

Ключевые слова: труба, исполнительство на духовых инструментах, музыкальная культура Китая, духовое искусство, образование, трубачи Китая.

PAGES OF HISTORY OF A TRUMPET PERFORMANCE IN CHINA

Li Xinyi

Master's student

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State
Institute of Arts named after D. Hovorostovsky",
Krasnoyarsk, Russia*

¹ *Научный руководитель – канд. иск., доц., проф. кафедры истории музыки М. В. Холодова, Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского*
M. V. Kholodova, Cand. Sc. (Art Criticism), Professor at the Department of Music History, Dmitry Hovorostovsky Siberian State Academy of Arts

Abstract

The work is one of the most relevant studies on the spiritual art of the PRC. The article systematizes the main stages of the development of a trumpet performance in China in the 20th century. The author based on study of Chinese sources not translated into Russian covers the processes of the formation of musical education on the instrument, builds a panorama of the groups, musicians and composers who have contributed to the heyday of the art of playing the trumpet in the country.

Keywords: trumpet, performance on the wind instruments, China's musical culture, wind art, education, trumpet in China.

Изучение процессов европеизации китайской музыкальной культуры и связанных с ними вопросов истории исполнительства на западноевропейских духовых инструментах, становления системы образования, творческих результатов в композиторской среде является на сегодняшний день одним из актуальных научных направлений в отечественном искусствознании. Это во многом определено ежегодно увеличивающимся потоком китайских студентов-музыкантов, приезжающих на обучение в российские творческие вузы в рамках образовательного и культурного обмена, которые стремятся внести посильный вклад в историко-теоретическое осмысление многоликой музыкальной культуры своей страны.

В российском музыковедении постижение процессов распространения западноевропейского инструментария в Китае уже нашло отражение в ряде исследований. Среди них назовем кандидатские диссертации Чжоу Ицюня «Китайское саксофонное искусство: исполнительство, образование, репертуар» (2023), Ван Пэй «Европейская флейта в музыкальной культуре современного Китая» (2023), Ло Ши «Симфонические жанры в контексте китайской музыкальной культуры» (2003). Вместе с тем отдельных работ, связанных с изучением искусства игры на трубе в КНР, в России пока не появилось. Исключение составляют русскоязычные обзорные статьи китайских аспирантов

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

Сяо Хуачуаня и Цзоу Хэна, в которых рассматривается начальный этап трубного исполнительства в Поднебесной [3; 9]. Это определяет актуальность и определенную научную новизну данной статьи. Ее цель – систематизировать этапы развития исполнительства на трубе в Китае в XX веке.

Прежде всего отметим, что в 1912 году, с установлением Китайской Новой Республики, произошла невиданная ранее реформа в культурном образовании. Президент Сунь Ятсен выдвинул идею «образование – основа государства», за которой последовало предложение об обучении эстетике от ученого Цай Юэньпэя. С тех пор воспитание талантов в области нравственности, интеллекта, физического развития и эстетики стало основным принципом национального образования.

Общественно-политические процессы определили и эволюцию духового искусства. В первые годы становления Китайской Новой Республики в стране постепенно формируется система образования на духовых инструментах, обусловленная запросами времени. Открывается новый этап развития духового в целом, и трубного исполнительства, в частности.

Среди знаковых учебных заведений отметим высшую музыкальную школу в Харбине (1921), Консерваторию музыки Пекинского университета (1922), Высшую музыкальную школу Глазунова (1925), Шанхайский Государственный Музыкальный Институт (1927). В 1932 году в Шанхае начала функционировать «Лаборатория исследований китайской и западной музыки», где шло преподавание в том числе и на духовых инструментах. Примерно в это же время в Чаньчуне была открыта «Школа военного оркестра».

В 1920–1940-е гг. закладывается фундамент китайской трубной педагогики. Как отмечают исследователи, во всех крупных городах страны искусству игры на трубе обучали зарубежные специалисты. Так, например, представитель первого поколения китайских трубачей Чжу Цзедун в 1921 году брал частные уроки у американца Шернакера, а позже обучался в Национальной музыкальной школе у русского трубача Добровольского, который в свою

очередь воспитал таких выдающихся китайских исполнителей, как Хуан Ицзюнь, Гэ Ин и Ся Чжицю [5, с. 101–106].

В 1935 году Цзян Цзэдун дал указание о реформе военных духовых оркестров, и министр военных и гражданских дел Хэ Иньчин начал отправлять подходящих кандидатов за границу для обучения военной музыке. Среди них был талантливый трубач Хун Пань – его зачислили в Венскую консерваторию для обучения военной музыке. В 1941 году Хун Пань возвращается в Китай и организует «Военную музыкальную школу» (1942 г.), чтобы воспитывать музыкантов для военных духовых оркестров. В 1952 году в Пекине им был создан оркестр Китайской Народной освободительной армии, включавший более 1000 человек [7].

Как видим, период с момента основания Китайской Народной Республики (до начала «Культурной Революции» в 1966 г.) стал временем формирования системы музыкального образования в Китае, что способствовало развитию исполнительского мастерства.

Среди ярких событий 1950-х гг. отметим деятельность выдающихся советских музыкантов симфонического оркестра СССР Н.П. Аносова, которые в 1958 году осуществили масштабную поездку в КНР², включавшую серию концертов и работу с преподавателями и студентами учебных заведений Китая. Так, талантливый трубач Т. Докшицер (рис. 1) прочитал серию докладов, провел мастер-классы, консультации для педагогов и учеников Шанхайской, Тяньцзинской консерваторий, дал ценнейшие рекомендации по организации учебного процесса, поделился секретами профессионального мастерства.

² <http://www.coldwar.ru/conflicts/china/t2/otchet-anosova.php>

Рисунок 1. Тимофей Докшицер и Хеэ Лудин

В начале 1950-х гг. известные исполнители, такие как Ша Чжицю, Чжу Цзыдун, Хун Пань, Хуан Йюньчжунь и другие, с энтузиазмом вовлекались в преподавание трубы. Это обусловило формирование нового репертуара.

Первое сольное произведение для трубы в Китае было написано в 1956 году мистером Мей Бинем, музыкантом армейского оркестра Центрального военного управления, и называлось «Освобождение красноармейцами Южной долины». В это время также появились такие авторские опусы китайских композиторов, как «Погоня» Тао Цзячжоу, «Колыбельная» Лю Чжуаня, «История» и «Алам-хан» Чжу Цзыдуна, «Танец подсолнухов» Сюй Лина, которые выгодно дополнили художественный репертуар для трубы.

При рассмотрении развития исполнительства на инструменте нельзя переоценить историческое значение творческой деятельности профессора Шанхайской музыкальной академии Чжу Цзыдуна, получившего блестящее музыкальное образование в США. После возвращения в Китай в 1946 году Чжу

Цзидун стал преподавателем трубы в Шанхайской консерватории (также обучал студентов игре на фаготе и тромбоне). Он первым перевел на китайский язык «Методику игры на трубе» Арбана, которую трубачи во всем мире называют «священным писанием», и внедрил ее в учебный процесс. Ему же принадлежит первый в Китае «Сборник произведений для трубы», куда вошли 12 оригинальных опусов Чжу Цзидуна (десять сольных произведений для трубы и два дуэта)³. Кроме того, композитор адаптировал мелодию народной песни «Поэма о Гада-Мэйлине» в «Вариациях на тему монгольской народной песни» (также известных как «Вариации на тему Гада-Мэйлина»). После его аранжировки эта композиция для трубы стала чрезвычайно популярной в исполнительской среде и в 1961 году вошла в программу учебных планов национальных музыкальных институтов. Сборник для трубы, составленный Чжу Цзидуном, сыграл очень важную роль в продвижении китайских сочинений для трубы в исполнительской практике.

В это же время Хуан Риджао, преподававший в Центральной музыкальной академии, в качестве отклика на тогдашний призыв национализации западных инструментов, написал «Двадцать этюдов для трубы», в которых использовались исключительно китайские народные мелодии и лады, что стало первым примером «китайского стиля» музыки для трубы.

В 1961 году молодой композитор Тао Чжацзо создал первый в Китае концерт для трубы под названием «Соревнование». Произведение вызвало настоящий ажиотаж, так как оно обладало ярким национальным колоритом и техническими эффектами. Концерт быстро завоевал популярность и стал обязательным сочинением для исполнения на выпускных экзаменах у трубачей во всех музыкальных учебных заведениях страны.

³ В данный сборник вошли также сочинения других китайских музыкантов, среди них: «Кингайская соната» Сюй Лина на фольклорные темы; «Скорое движение» Хуанга Линга; «Рондо» Люй Чжуаня; «Горная песня» Лань Чжи; «Сон вдали» Хе Лютия.

Позднее Тао Чжацзо также написал «Повествование о Шучжоу» (1963 г.), возникшее из мелодии чуаньской оперы, и пьесу «Строитель» (1965 г.), созданную по известным песням рабочих отрядов, строящих лесные железные дороги на Хинаньских горах. Эти два сочинения официально не вышли в печати, однако были растиражированы в рукописном варианте и использованы во многих образовательных учреждениях.

Период Культурной революции (1966–1976 гг.) – время страшного, губительного кризиса для всех сфер жизни китайского общества, в том числе музыкальной⁴. Из-за полного отрицания западной культуры и предвзятого отношения к любым иностранным явлениям, труба также столкнулась с этими трудностями, в частности, с полным запретом исполнения сочинений зарубежных авторов. Для начинающей индустрии трубы это стало «смертельным ударом».

В целом десятилетие «Культурной революции» является периодом мощной стагнации исполнительства на трубе, которая была преодолена только в конце 1970-х гг., с началом периода Реформ и Открытости – именитый китайский культуролог Гао Минлу назвал его периодом «пост-культурной революции».

В это время начинает полномасштабно реализовываться государственная политика по восстановлению страны после разрушительных ошибок «эпохи Мао». Китай открывается после многолетнего «железного занавеса», что сыграло огромную роль по реабилитации музыкального исполнительства и образования.

После запуска Реформ и Открытости в истории исполнительства на трубе начался период стремительного развития. Профессиональное образование было

⁴ Это общественно-политическое движение, проводимое Мао Цзэдуном с 1966 по 1976 год, направленное на борьбу с капиталистическими и традиционалистскими элементами в китайском обществе. Политика Мао Цзэдуна привела к широкомасштабным репрессиям и нанесла колоссальный урон культуре. За десять лет террора были убиты или репрессированы более ста тысяч человек. В рамках борьбы с буржуазной культурой были уничтожены тысячи исторических памятников, книг, картин и храмов. В последствии руководство КПК назвало «культурную революцию» «большой ошибкой».

направлено на подготовку кадров для массового образования, а массовое, в свою очередь, обеспечивало поставку кадров для дальнейшего профессионального становления, что создавало благоприятный круг «выращивания посеянных семян».

С конца 1970-х гг. устанавливаются международные контакты в области музыкального искусства. Китайские исполнители отправляются за рубеж на стажировку и обучение. С другой стороны, в страну начинают регулярно приезжать трубачи мирового уровня, которые проводят различные мастер-классы и лекции в крупных музыкальных учебных заведениях. Это значительно повысило осведомленность студентов об искусстве игры на духовых инструментах, способствовало более широкому распространению интереса к обучению на трубе, создало определенные предпосылки для популяризации западного музыкального образования.

С начала 1980-х гг. в учебный процесс активно внедряются произведения для трубы западных композиторов, иностранные учебники, методические пособия, которые ранее ограничивались «Методикой по трубе» Арбана. В ходе международного обмена специалисты привезли массу нового дидактического материала, а также аудио-видео материалов и учебных пособий, что позволило заполнить существенные пробелы в национальной литературе для инструмента. Подобные процессы внесли «новую кровь» в китайскую трубную индустрию, расширили «горизонты», обогатили знания и дали новое понимание особенностей звукоизвлечения и технологии игры на инструменте.

Симптоматично, что в данный период расцветает творчество китайских авторов для трубы – появилось множество произведений различных жанров, где активно используются западные техники композиции (например, «Маленькая увертюра» Кинь Пиня), коррелирующие с национальной музыкальной традицией («Песни и танцы весны» Вэй Цюня, «Танец под лунным светом», Цзя Шуанга и др.). В то же время композиторы продолжают развивать национальную «ветку», создавая сочинения на основе китайских народных мелодий («Весна в Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

Памире» Луо Пиня). Все они передают художественное очарование трубы, соответствуют вкусу и эстетическим предпочтениям китайского народа и прекрасно отражают дух национальной музыки.

Обозначенные процессы свидетельствуют о том, что композиторское творчество для трубы в Китае начало приобретать зрелость и профессионализм. Отметим также, что развитию исполнительского мастерства способствовало налаживание в КНР с 1980-х гг. собственного производства духовых инструментов, а также появление возможности приобретения брендовых западных инструментов (Bach, Yamaha, Stomvi, Monette), которые начали поступать на китайский рынок.

С начала 1990-х гг. через постоянный обмен и диалог между китайской и западной музыкальной культурами начался период активного развития, который можно назвать «золотым веком» в истории исполнительства на трубе в Китае. В профессиональном образовании по-прежнему применяется стратегия обучения студентов за границей в престижных музыкальных учебных заведениях. Помимо направления китайских талантов в Восточную Европу, были установлены связи с известными музыкальными институтами Западной Европы и США. Такие шаги сократили расстояние между Китаем и развитыми странами, а переданные им передовые методы игры на духовых инструментах и теории обогатили кругозор студентов.

Что касается популяризации в стране музыкального образования, с 1983 года были достигнуты значительные успехи, особенно в школах среднего и младшего звена. В 1983 году возобновление военного оркестра Китайского горного университета стало началом распространения обучения на трубе после начала реформ. В течение более чем 30 лет в столицах и крупных городах Китая, таких как Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай, были организованы школьные духовые оркестры, которые развивались под руководством профессиональных педагогов. Уровень мастерства учеников постоянно рос, и многие из них достигли высокого профессионального уровня.

Для всестороннего содействия развитию отрасли духовой музыки в Китае в 2005 году в Пекине учреждено Китайское духовое общество при Китайском музыкальном союзе. Его основание способствовало профессионализации и систематизации распространения духовой музыки. На данный момент в Китае функционирует более 30 000 любительских духовых оркестров, в основном в школах всех уровней, и профессионализм этих коллективов постоянно растет, некоторые из них уже заявили о себе на международных соревнованиях.

Таким образом искусство игры на трубе в Китае прошло интенсивное развитие за весьма короткий срок. Существующее положение инструмента является результатом развития исполнительства, тесно связанного с общественно-политическими событиями, которыми наполнена история страны прошлого столетия. Пройдя несколько этапов своего развития труба, несмотря на сложности и преграды, прочно закрепила свои позиции в музыкальной индустрии Поднебесной.

Сегодня можно говорить о том, что в КНР сложилась стройная система трубного исполнительства и образования, в которой нашли отражение передовые европейские дидактические концепции, взятые на «вооружение» талантливыми китайскими музыкантами в процессе накопления профессионального опыта в период обучения и повышения квалификации за рубежом. Все ведущие консерватории Китая в настоящее время имеют класс трубы на кафедре духовых инструментов. В рамках механизма расширения исполнительских кадров в стране с 1980-х гг. регулярно проводятся профессиональные конкурсы и фестивали, образовательно-творческие проекты, мастер-классы, лекции, конкурсы для композиторов.

Пройдя непростой, но яркий путь, китайское исполнительское искусство на трубе накопило немало значимых достижений и знаковых имен. За последние несколько десятилетий в КНР выработан художественный репертуар для инструмента, созданный национальными композиторами, сформировалась целая плеяда выдающихся музыкантов, составляющих гордость духового общества.

Китайские трубачи нового поколения стабильно завоевывают награды на престижных национальных и международных музыкальных фестивалях и конкурсах, успешно сотрудничают с ведущими симфоническими оркестрами и оперными театрами по всему миру, имеют собственные, успешно концертирующие творческие коллективы, активно взаимодействуют с западными коллегами в рамках организации совместных лекций, мастер-классов и образовательно-творческих проектов, проходят обучение и стажировку в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего звена России, Европы, США. Профессионализация интереса к инструменту начинается с начального уровня – общеобразовательных школ, в которых по всей стране ежегодно увеличивается количество духовых и симфонических оркестров, выступающих стартовой площадкой для юных музыкантов.

Несмотря на очевидные успехи и выдающиеся достижения в сфере исполнительства на трубе, остаются некоторые проблемы, которые являются объектом пристального внимания современного китайского духового сообщества, активно экспериментирующего, чтобы достичь новой ступени развития искусства игры на трубе в КНР.

Библиографический список

1. Лю Гэ. Китайское музыкальное образование в 20 веке и его состояние на рубеже 20-21 веков // Вестник Кемеровского гос. Университета культуры и искусств. 2017. № 40. С. 225–226.
2. Самый ранний оркестр Китая // Начинающий музыкант. 2018. № 2. С. 23. URL: <https://oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=QINT201802010&dbcode=CJFD&dbname=CJFN2018&v=> (дата обращения: 19.11.2023). (на кит.яз.).
3. Сяо Хуачуань. Начальный период истории китайского трубного искусства // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 9А. С. 399–408.

4. Сюй И. Роль церковной школы в формировании системы музыкального образования в Китае // ARTE: Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. 2021. № 2. С. 83–87.
5. Фэн Вэнси. История коммуникации между Китаем и другими странами. Хунань: Образование, 1998. 392 с. (на кит. яз.)
6. Харбинский симфонический оркестр // Энциклопедия upimg.baike.so. URL: <https://upimg.baike.so.com/doc/6535884-6749622.html> (дата обращения: 0505.2024). (на кит. яз.).
7. Ху Цю. Начало развития трубы // Музыка и танец. 2010. № 2. С. 95–96. (на кит. яз.).
8. Ху Цюян. История исполнительства и обучения игре на трубе в Китае за последние 20 лет. Тяньцзинь, 2006. 36 с. (на кит. яз.).
9. Цзоу Хэн. Развитие исполнительского искусства игры на трубе в Китае // Pedagogical Journal. 2022. Вып. 12. № 3А. С. 558–564.
10. Цзян В. Современные проблемы развития исполнительского искусства на духовых инструментах в Китайской народной республике // Музыкальная летопись: Сборник статей, Краснодар, 15 февраля 2022 года. Краснодар: КГИК, 2022. С. 236–240.
11. Чен Шэндуо. Восток встречается с Западом: влияние на развитие китайского трубного исполнительства. Университет Джорджии, 2020. 78 с. (на кит. яз.)
12. Чжан Тъечен. Первоначальное исследование трубного искусства Чжу Цидуна. Цзинань, 2011. 36 с. (на кит. яз.)
13. Чжэн Фаньи, История и исследование преподавания трубы в Шанхайской консерватории. Тяньцзинь, 2018. 20 с. (на кит. яз.).

Оригинальность 88%