

FORMATION OF A NATIONAL CULTURE OF INSTRUMENTAL ENSEMBLE PERFORMING SKILLS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE PRC

Jiang Yiqun (Russian Federation) (People's Republic of China)

Email: Jiang460@scientifictext.ru

*Jiang Yiqun - Graduate Student,
DEPARTMENT OF PIANO, FACULTY OF ARTS,
ST.-PETERSBURG STATE INSTITUTE OF CULTURE, ST.-PETERSBURG,
Teacher,
NINGXIA UNIVERSITY,
YINCHUAN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA*

Abstract: *being an important component of the Chinese national musical culture, the folk instrumental ensemble has its own distinct national characteristics, fully reflecting the customs and habits of the peoples of China, ideological, moral, geographical and other features. In the modern era, various types of national instrumental ensemble are developing very quickly. The establishment of courses for national instrumental ensembles on the basis of specialized educational institutions, the creation of various collective ensembles, a large number of musical performance competitions, support and promotion of the market of musical culture, fast and convenient transmission of information on the Internet and other factors also played a positive role in the development of the national musical ensemble.*

Keywords: *ensemble, culture, higher educational institutions, competition.*

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КНР

Цзян Ицюнь (Российская Федерация) (Китайская Народная Республика)

*Цзян Ицюнь – аспирант,
кафедра фортепиано, факультет искусств,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-Петербург,
преподаватель,
Университет Нинся, г. Иньчуань, Китайская Народная Республика*

Аннотация: *являясь важной составной частью китайской национальной музыкальной культуры, народный инструментальный ансамбль имеет свои чёткие национальные особенности, в полной мере отражающие обычаи и привычки народов Китая, идейно-нравственные, географические и другие особенности. В современную эпоху различные виды национального инструментального ансамбля развиваются очень быстро. Учреждение курсов национальных инструментальных ансамблей на базе специализированных учебных заведений, создание различных коллективных ансамблей, большое количество музыкальных исполнительских конкурсов, поддержка и содействие рынка музыкальной культуры, быстрая и удобная передача информации по интернету и другие факторы также сыграли положительную роль в развитии национального музыкального ансамбля.*

Ключевые слова: *ансамбль, культуры, высших учебных заведениях, конкурс.*

Испокон веков музыка в Китае является важным средством сохранения национального культурного

наследия. Поэтому, с момента основания Народной Республики Китая изучение музыкального искусства становится важным аспектом образования. Правительство КНР уделяет большое внимание развитию музыкального образования, что в свою очередь, является ключевым фактором формирования культуры народного инструментального ансамбля в высших учебных заведениях.

После образования Нового Китая, по инициативе коллективов деятелей искусства, по всей стране с 1949 по 1990 год правительство основало 94 профессиональных консерватории и института искусств, в течении этого периода, 9 из них были реконструированы или открыты заново: Шанхайская консерватория (основана в 1927 году, переименована в 1956 г), Шэньянская консерватория (основана в 1938 году, переименована в 1958 г), Сычуаньская консерватория (основана в 1939 году, переименована в 1959 г.), Центральная музыкальная консерватория (основана в 1949 году), Сианьская консерватория (основана в 1949 году), Уханьская консерватория (основана в 1953 году), Синьхайская консерватория (основана в 1957 году), Тяньзиньская консерватория (основана в 1958 году), Китайская музыкальная консерватория (основана в 1964 году) [5, с. 485-553]. После своего создания, эти девять консерваторий получили мощнейшую поддержку правительства. Изначально они следовали советской системе образования, позже сформировали свои собственные образовательные стандарты, они всегда были олицетворением наивысшего уровня китайского музыкального образования. Вплоть до 2016 года, государство основало ещё два новых музыкальных института: Чжецзянскую и Харбинскую консерватории.

В 1953 году Министерством культуры был организован «Первый общенациональный фестиваль народной музыки и танцев», который заставил деятелей культуры осознать важность сохранения и продвижения традиционной народной музыки, танца и других национальных видов искусства, а также привлёк широкое внимание различных слоёв общества к традиционной культуре. Девять ведущих консерваторий последовательно проводили реформы в области преподавания, вводили курсы преподавания народной музыки, и на их основе расширяли содержание образовательной программы. Постепенно возникли уроки ансамбля и появились различные малые ансамблевые группы [4, с. 27]. На этой основе в китайских высших учебных заведениях постепенно начало формироваться исполнительское мастерство национальной инструментальной музыки.

В ходе исследования различных литературных источников, в период с 2015 по 2020 годы, автор лично посетил Центральную музыкальную консерваторию, Китайскую музыкальную консерваторию, а также Шанхайскую и Тяньцзиньскую консерватории. В ходе исследования и изучения данной темы, был сделан вывод о том, что существуют некоторые важные факторы формирования и развития народного инструментального ансамбля в этих ВУЗах, а именно:

Постоянное совершенствование профессиональных дисциплин учебного заведения, безупречные профессиональные навыки преподавателей и студентов

Специализированные музыкальные институты были основаны сравнительно рано и имеют достаточно большой временной отрезок в своём развитии, кроме того, они в полной мере получают государственную поддержку. Благодаря этому, на современном этапе, учебные дисциплины и специализации, а также профессиональная организация развиты достаточно хорошо. Эти высшие учебные заведения являются представителями наивысшего уровня обучения музыке и исполнительскому мастерству в КНР. После основания данных ВУЗов, в качестве руководителей в них были приглашены известнейшие китайские музыканты и педагоги своего времени. Кроме того, в качестве преподавателей было приглашено огромное количество первоклассных музыкальных теоретиков, исполнителей народной инструментальной музыки и других музыкальных направлений. Сильный преподавательский состав также предъявлял чрезвычайно жёсткие требования для желающих поступить учиться в данные ВУЗы. Самые лучшие студенты со всей страны испытывают гордость от того, что имеют возможность учиться в этих консерваториях.

Факультеты народной музыки данных учебных заведений имеют в своём составе: специализированный

отдел теоретических исследований, отделение исполнителей инструментальной музыки, дирижёрское отделение ансамблей народной музыки, отделение ансамблевой и художественной самодеятельности. Несмотря на некоторые различия в их наименованиях, их свойства и функции одинаковы. Отдел теоретических исследований отвечает за проведение теоретических исследований в области: народной музыки, музыкальной эстетики, художественной составляющей инструментальной музыки, ансамблей народной музыки и других направлений. А также осуществляет координацию с другими отделами в вопросах издания соответствующих учебных материалов. Например, Центральная консерватория издала «Учебник ансамблевого исполнения китайской народной инструментальной музыки» (под редакцией Ши Юе и Ян Чунь Линь, 2014 г.), а также «Собрание пьес для ансамбля китайской народной инструментальной музыки» (под редакцией Чжоу Чжун Кан, 2002 г.). Кафедра исполнителей инструментальной музыки отвечает за обучение игре на различных народных музыкальных инструментах. На кафедре представлены курсы обучения практически на всех инструментах, которые необходимы для различных форм народного инструментального ансамбля. Дирижёрское отделение ансамблей народной музыки, главным образом занимается профессиональной подготовкой дирижёров, с целью удовлетворения кадровых потребностей среди различных больших и малых форм ансамблей народной музыки. Отделение ансамблевой и художественной практики осуществляет координацию с другими кафедрами с целью развития учебного процесса, проведения разного рода репетиций и выступлений. Совместная работа вышеуказанных отделов, создаёт благоприятную почву для выступлений ансамблей народной инструментальной музыки. Преподаватели и студенты, по своему желанию, могут организовать различные формы инструментального ансамбля и исполнять произведения различной степени сложности. Им нет необходимости беспокоиться о таких проблемах как: недостаточное количество партий, нехватка исполнителей или недостаточно высокий уровень технических навыков у исполнителей.

Образовательные учреждения уделяют особое внимание высокому уровню технической оснащённости

Как упоминалось в первом пункте, все руководители консерваторий являются известными китайскими исполнителями и педагогами. Кроме высочайших исполнительских навыков и теоретической подготовки, главным образом они опираются на высокий уровень развития китайской народной музыки и понимание важности вопросов сохранения и развития народной инструментальной музыки. Поэтому вопросам развития национальных инструментальных ансамблей в консерваториях придаётся огромное значение. В Шанхайской консерватории, помимо традиционных музыкальных курсов: «Струнные и духовые музыкальные инструменты Цзяннань», «Музыка провинции Гуаньдун», «Инструментальный квартет Сысянь», также каждому студенту в течение двух с половиной лет, необходимо пройти курс «Ансамбль». Если посмотреть учебный план репетиций ансамбля в Китайской консерватории, также можно заметить, что курсы ансамбля идут рука об руку с национальной оркестровой музыкой, установленные 24 академических часа в неделю позволяют студентам пройти полную подготовку для исполнения народной инструментальной музыки. Другим примером является Центральная консерватория, которая открыла класс ансамбля в 1956 году и на базе факультета этнической музыки учредила специальность «Руководитель ансамбля народной музыки». Помимо общеобязательных учебных дисциплин, студентам данной специальности, на уровне бакалавриата, также необходимо освоить как минимум три народных музыкальных инструмента, один щипковый, один духовой и один струнный. Кроме того, им необходимо быть задействованными в ансамблевых классах: первый учебный год в малом ансамбле, второй и третий учебный год в большом ансамбле [1, с. 14]. В ходе проведения всех реформ образования (профессиональной организации, реформы учебных программ), огромное внимание было уделено вопросам национального инструментального ансамбля, а реформа системы образования 2001 года ещё в большей степени сделала акцент на укреплении статуса профессиональных музыкальных коллективов и

связанных с ними учебных курсов, таких как курсы оркестра, ансамбля и художественной самодеятельности в системе профессионального обучения. После трудоустройства, студенты смогут адаптироваться к профессиональным требованиям на различных должностях, и реализовать общепринятые идеи творчества, исполнительского мастерства и научно-исследовательского мышления [2].

Помимо эффективного политического руководства, огромная помощь была оказана в вопросах технического обеспечения. Ансамблям народной инструментальной музыки от больших до малых музыкальных коллективов требуется большое количество различных музыкальных инструментов, требования к репетиционным и концертным площадкам также достаточно высокие. Учебные заведения тратят огромные средства на приобретение и изготовление на заказ различных музыкальных инструментов, а также строят, удовлетворяющие требованиям исполнителей, концертные залы и студии для репетиций. Всё это позволяет избегать нестыковок во времени репетиций у различных музыкальных ансамблей. Все вышеуказанные консерватории имеют 1-2 больших концертных зала, 2-3 малых концертных зала, 5-15 помещений для репетиций. Высокая техническая оснащённость учебных заведений позволяет гарантировать эффективное развитие ансамблей народной инструментальной музыки.

Всестороннее сотрудничество разных факультетов консерваторий, проведение различных выступлений и конкурсов

Причины, по которым консерватории всегда предоставляли наивысший уровень музыкального образования в КНР неразрывно связана с глубоким и всесторонним сотрудничеством различных факультетов и непрерывным созданием новых музыкальных произведений. Сотрудничество между факультетом композиции и другими факультетами чрезвычайно важно. Каждый учебный год, помимо изучения дисциплин, непосредственно связанных с их специальностью, студенты факультета композиции вышеуказанных консерваторий должны выполнять множество практических заданий. Эти задания заключаются в сотрудничестве с различными специальностями (вокал, хоровое пение) и коллективами (симфоническими оркестрами, ансамблями народной музыки и другими ансамблями) с целью создания для них новых произведений. По окончании консерватории им необходимо представить различные сборники музыкальных произведений. Консерватории также создали специальную информационную площадку для преподавателей и студентов факультета композиции. На регулярной основе различные кафедры проводят концерты и конкурсы новых произведений, что крайне вдохновляет студентов факультета композиции активно заниматься творчеством. Таким образом, ансамбли народной инструментальной музыки получают большое количество новых музыкальных произведений, и для каждого музыкального коллектива предоставляется ещё больше возможностей для выступлений. С 2010 по 2015 год на факультете композиции Тяньцзиньской консерватории в среднем ежегодно проводилось более 30 академических лекций, 7 концертов-представлений новых произведений и 2 конкурса композиторов, один из которых: «Конкурс композиторов камерной музыки FUSION, исполняемой на китайских и западных музыкальных инструментах». Данный конкурс проводился на базе Тяньцзиньской консерватории. Шанхайская консерватория также проводила два конкурса композиторов китайской камерной музыки «Голос Китая» в 2012 и 2014 году.

Имея в своём активе большое количество выдающихся музыкальных произведений, консерваторские ансамбли инструментальной народной музыки массово обратили свой взор на крупные государственные и международные конкурсы. Участие в конкурсах позволило данным коллективам накопить огромный опыт выступлений на большой сцене, достигнуть всеобщей известности, а также обратить на себя внимание некоторый известных композиторов, которые взяли на себя инициативу по созданию для них новых музыкальных произведений. Такие музыкальные творения способствуют проведению конкурсных состязаний, а конкурсные состязания стимулируют творческие начинания, в совокупности всё это приводит к качественному развитию ансамблей народной инструментальной музыки в консерваториях.

Оркестр народной инструментальной музыки Шанхайской консерватории «Цзин Кай» взял первый приз большого музыкального конкурса народной инструментальной музыки, организованного CCTV (центральным телевидением КНР) в 2007 году; и второе место в конкурсе China Golden Bell Awards (самый престижный музыкальный конкурс в КНР) в 2013 году.

После создания на базе Китайской консерватории камерного оркестра «Хуа Ся» в 1996 году он провёл более 100 концертов, посвящённых искусству китайской народной инструментальной музыки, по всему миру.

Оркестр народной инструментальной музыки Центральной музыкальной консерватории «Шэн Фэн», взял первый приз большого музыкального конкурса народной инструментальной музыки, организованного CCTV в 2012 году; и первое место в конкурсе China Golden Bell Awards в 2013 г.

Благодаря трём вышеуказанным факторам и их тесной взаимосвязи между собой, ансамбли народной инструментальной музыки получают возможность качественного развития и распространения в консерваториях. Постепенно формируется культура исполнения народной инструментальной музыки. Следует также отметить, что указанные три пункта работают в тесной взаимосвязи и не являются изолированными, отсутствие любого из них непременно скажется на развитии ансамблей народной инструментальной музыки.

За исключением вышеуказанных консерваторий, другие музыкальные ВУЗы в КНР, также, вне всякого сомнения, развивают свои курсы ансамбля и художественной самодеятельности, однако по причине неравномерного распределения квалифицированных преподавателей, несовершенного технического обеспечения, сравнительно больших различий в профессионально-технической подготовленности студентов, нехватки талантливых композиторов и других затруднений, китайские ансамбли народной инструментальной музыки в этих вузах развиваются относительно слабо. Произведения, которые могут репетировать преподаватели и студенты являются довольно простыми и устаревшими. Безусловно, не хватает новшеств. Однако, в связи с постепенным улучшением социальной инфраструктуры КНР, активным развитием Интернета и онлайн-технологий, прямое взаимодействие и сотрудничество между всеми институтами искусств и консерваториями становится всё более тесным. Ежегодно, каждый вуз организует различные конкурсы и мероприятия по взаимодействию в области искусства, во время которых ВУЗы могут обмениваться педагогическим опытом и разного рода академическими ресурсами. В то же время, университеты искусств часто приглашают в свои музыкальные институты специалистов различных специальностей, которые периодически проводят мастер-классы и академические лекции, таким образом повышая профессиональные навыки и способности к теоретическим исследованиям у преподавателей и студентов этих ВУЗов.

Кроме того, начиная с 2006 года, в целях стимулирования здорового развития студентов китайских ВУЗов, Министерство образования КНР совместно с Министерством финансов ежегодно организуют проект «Образование в сфере искусств», цель которого - продвижение изящных искусств в университетских городках. Государство финансирует организацию выступлений лучших в КНР симфонических оркестров, ансамблей народной музыки, балетных трупп, различных коллективов народного творчества (пекинская опера, драматический театр, мюзикл и т.д.), а также выдающихся коллективов из различных институтов искусств. В рамках данного проекта эти музыкальные и танцевальные коллективы проводят выступления на территории высших учебных заведений по всей стране. Согласно подсчётам, количество коллективов, принимающих участие в этих мероприятиях постепенно увеличивалось с 16 в 2013 году до 22 в 2017 г (увеличение составило 37.5%), в 2013 году было проведено 296 выступлений, а в 2017 году количество выступлений увеличилось до 363, таким образом рост составил 22.6%. Всего за 5 лет было проведено 1529 выступлений [3]. Развитие данного проекта эффективно способствовало взаимодействию между университетами КНР, обогатило духовный мир

студентов ВУЗов, повысило уровень художественного вкуса учащихся, дало студентам возможность ощутить острое чувство идентичности с китайской культурой и возбудило их интерес к изучению традиционной народной и инструментальной музыки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие культуры народных инструментальных ансамблей неразрывно связано с осуществлением поддержки со стороны государства, а также неустанными усилиями огромного количества музыкантов, композиторов, педагогов и преподавателей на базовом уровне. Вслед за укреплением мощи и богатства страны, усиливается чувство национальной гордости народа, повышается чувство национальной идентичности по отношению к национальным видам искусства среди преподавателей и студентов ВУЗов. Культура выступлений народных инструментальных ансамблей приобретает всё большее и большее значение в музыкальных институтах, что даёт весомые основания полагать, что развитие ансамблей народной инструментальной музыки будет идти всё лучше и лучше.

Список литературы / References

1. Архив Центральной консерватории: 1957: «Регистрационная книга церемоний» - 14.
2. Научная группа по реформе преподавания в Центральной консерватории: "Проект реформы обучения студентов бакалавриата Центральной консерватории". Сентябрь, 2001.
3. Пятилетний отчёт об успехах продвижения изящных искусств в университетах КНР. Официальный сайт министерства образования КНР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180416/sfcl/201804/t20180416_333204.html / (дата обращения: 25.05.2021).
4. Лу Жижун. О важности создания и исполнения произведений национальной камерной музыки. Развитие и популяризация народной инструментальной музыки. Сборник обсуждений, связанных с народной музыкой. № 20. // Журнал Народной музыки. Пекин, 1999 (05): С. 27.
5. Сунь Цзинань, Чжоу Чжуцюань. Краткая общая история китайской музыки. Цзинань: Изд-во «Просвещение Шаньдуна», 2008. 616 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Archive of the Central Conservatory: 1957: "Registration book of ceremonies" - 14.
2. Scientific group on the reform of teaching at the Central Conservatory: "Project for the reform of teaching undergraduate students of the Central Conservatory". September, 2001.
3. Five Years Report on the Advancement of Fine Arts in PRC Universities. Official website of the Ministry of Education of the PRC. [Electronic Resource]. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180416/sfcl/201804/t20180416_333204.html / (date of access: 25.05.2021).
4. Lu Rizhong. On the importance of creating and performing works of national chamber music. Development and popularization of folk instrumental music. Collection of discussions related to folk music № 20. // Journal of Folk Music. Beijing, 1999 (05). P. 27.
5. Sun Jinan, Zhou Zhuquan. A short general history of Chinese music. Jinan: Shandong Education Publishing House, 2008. 616 p.