

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

УДК 78

«ОСТРОВ ФОРТЕПИАНО» — ГУЛАНЬЮЙ

Дин И¹

¹ Российский Государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, ул. Малая Посадская, д. 26, Санкт-Петербург, 198097, Россия.

Статья посвящена самобытному явлению современной китайской фортепианной культуры — появлению современных комплексно-кластеров в отдельных курортных районах страны, где есть возможность в оптимальной творческой обстановке заниматься вопросами пропаганды фортепианного исполнительства и педагогики, увязывая их как с развитием образовательной сети, так и с расширением сферы туристической деятельности. Данный процесс имеет разные варианты, реализуемые в сегодняшнем Китае, в том числе тот, который существует в Гуланъюе. Знакомя российского читателя с разными сторонами фортепианной «жизни» Гуланъюя, в научном плане статья ставит актуальную для современного искусства в целом — и фортепианного, в частности — проблему синтеза разных онтологических форм существования фортепианной музыки в динамике ее многоплановой структурно-системной эволюции.

Ключевые слова: китайская фортепианная культура, специфика фортепианного комплекса-кластера, пути развития современной образовательной среды.

PIANO ISLAND — GULAGYUY

Ding Yi ¹

¹ The Herzen State Pedagogical University of Russia, 26, Malaya Posadskaya St., Saint Petersburg, 198097, Russian Federation.

The article is devoted to original phenomenon of modern Chinese piano culture — the emergence of modern complexes-clusters decorated resort areas of the country, where there is opportunity in the best creative

environment deal with the promotion of piano performance and pedagogy, linking them with both the educational development of the network, and with the expansion of tourism activities. This process has various versions, implementing in today's China, including the one that exists in Gulangyu. Introducing the Russian reader with the different sides of Gulangyu's piano "life", the article puts the issue of synthesis of various ontological forms of piano music in the dynamics of its multi-dimensional structural and systemic evolution relevant for contemporary art in general – and piano, in particular.

Keywords: Chinese piano culture, the specifics of the piano complex-cluster, the development of the modern educational environment.

Фортепиано, уходящее своими истоками на Запад, в настоящее время стало в Китае важнейшим носителем музыкальной культуры. За более чем столетнюю историю фортепиано, как культурное явление, укоренилось на китайской почве, дало ростки и процветает. «Фортепианная лихорадка» в полном разгаре, а фортепианное образование является основополагающим сегментом и движущей силой, способствующей развитию и углублению фортепианной культуры. Образование тесно связано с современностью. В XXI веке Китай начал воспитывать высококвалифицированных работников нового типа.

Активно внедряется провозглашенная на XVIII и XIX съездах Компартии Китая концепция «Один пояс, один путь», в рамках которой в стране будет продолжена разработка музыкальной образовательной программы с учетом глобальных перспектив. Программа эта направлена на последовательное развитие творческой индивидуальности, внедрение инноваций, формирование первоклассной армии педагогов, воспитание ярких музыкальных талантов. Руководство на всех уровнях, от центрального правительства до местных органов власти, увеличило финансирование образования и приняло эффективные меры по улучшению социального положения педагогов, их работы и условий жизни.

Государство обратило пристальное внимание на пользующееся особой популярностью фортепианное искусство и начало реформы в области создания специализированных учреждений, сфере теоретических исследований, поисках новых ресурсов преподавательских кадров, публикации учебных материалов, организации конкурсов пианистов, процесса образования без отрыва от производства, совершенствования технологий выпуска инструментов. День ото дня усиливаются международные музыкальные и культурные связи; китайские

пианисты своей великолепной игрой продолжают привлекать внимание слушателей фортепианной музыки всего мира. Ли Юньди, Лан Лан и другие молодые артисты стали фортепианными кумирами нового поколения, а китайское профессиональное фортепианное искусство благодаря достигнутому гигантским масштабам и высокому качеству, достигло беспрецедентного уровня. Обучение игре на фортепиано, охватив десятки миллионов детей, словно весной после дождя, вздымает приливную волну распространения фортепианной музыки; такими же быстрыми темпами развивается китайская фортепианная индустрия. Китай превращается в лидирующую страну по производству и экспорту фортепиано.

Инструменты, сделанные в Китае, экспортируются в более чем треть стран и регионов мира. Растет число, а, главное, качество теоретических исследований. Очевидно, что в огромном по объему конгломерате явлений, относящихся к бытованию фортепианной культуры в Китае, есть множество аспектов, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Некоторые из них вполне сопоставимы с тем, что происходит в современной фортепианной музыке в целом. Те же вопросы, те же проблемы, что волнуют педагогов, исполнителей, учащихся везде, где бы они ни проживали. Есть, однако, специфические нюансы, делающие китайское фортепианное искусство явлением из ряда вон выходящим, претендующим на уверенное лидерство в мировом масштабе. Одному из таких нюансов, малоизвестному за пределами Китая, посвящена данная статья.

Поводом для ее написания стал факт, не получивший донныне никакого научного осмысления за пределами Китая. Дело в том, что важной особенностью современной фортепианной культуры Китая является появление и расширение сети центров фортепианного искусства в китайской провинции, вдалеке от многомиллионных городских агломераций, там, где можно в тиши живописных морских, горных и лесных курортов развивать и пестовать комплексы-кластеры, соединяющие исполнительскую, педагогическую и воспитательную практики. В таких центрах есть и все возможности для пропаганды китайского композиторского творчества и национальной фортепианной школы среди иностранных гостей, приезжающих сюда на отдых.

Один из таких центров — город Гуланъюй, расположенный на острове Сямэнь в провинции Фуцзянь и получивший в мае 2002 года решением Ассоциации китайских музыкантов почетный титул «Острова фортепиано» [1, с. 3]. На острове все четыре сезона стоит мягкий климат, потому его именуют в Китае «Сад на море». Его основные

преимущества, помимо превосходного географического положения и природных красот, заключаются в ряде позиций [2, с. 5].

Во-первых, уникальный исторический и культурный фон, который способствовал появлению здесь элитной интеллектуальной среды, давшей миру немало квалифицированных музыкантов, прежде всего, пианистов. Еще сто лет назад, иностранные миссионеры проводили религиозные обряды в местном христианском храме под звучание церковных песнопений в сопровождении органа. В 1913 году здесь появилось первое фортепиано, быстро ставшее популярным среди островитян [3, с. 12].

С течением времени обучение игре на фортепиано стало обычной практикой, прочно войдя в повседневную жизнь жителей. Ныне в городе более ста семей пианистов [1, с. 14]. Самой известной можно назвать семью выдающегося мастера современного фортепианного искусства Инь Чэнцзуна. Ее глава — лауреат ряда престижных международных конкурсов, в том числе второй премии Второго Международного конкурса пианистов имени Чайковского, пользующийся большой славой как на родине, так и за рубежом. Супруга Инь Чэнцзуна, известная пианистка Тао Цзуншунь, солистка Центральной филармонии. Их дочь, племянники — все с детства играют на фортепиано.

Особым почетом пользуется семья пианиста Сюй Пэйсина, родители которого более полувека преподают фортепиано в местной музыкальной школе при церкви. Жена Сюй Лю Цзиньай работает пианисткой в Пекинской опере. Младший брат Сюй Пэйсина Сюй Пэйпин — пианист, многократно выступавший за границей и получивший почетное звание «посла китайской музыки». Еще один популярный музыкант — госпожа Чжоу Шуань — выдающийся хоровой дирижер и пианистка, с успехом гастролировала в странах Европы и Америки [4, с. 1].

Во-вторых, Гуланьюй — лидер по популярности фортепиано в Китае.

На небольшом острове — около 600 фортепиано. В среднем каждая десятая семья имеет рояль или пианино, не говоря уже о бесчисленном количестве скрипок, синтезаторов, гитар и других музыкальных инструментов. По количеству фортепиано на душу населения остров более полувека (!) занимает первое место в стране [1, с. 14].

В-третьих, в Гуланьюе регулярно проводятся различные крупные музыкальные мероприятия.

В мае 2002 года Ассоциация китайских музыкантов и местное правительство совместно организовали церемонию вручения наград за вклад в развитие китайской музыки «Золотая колокольня», открыв тем самым Первый Гуланьюйский Международный фортепианный

фестиваль [2, с. 38]. С тех пор он проходит каждые два года параллельно с Национальным конкурсом молодых пианистов. На сегодняшний день уже проведено девять фестивалей. Этот форум включает в себя и многочисленные мастер-классы и концерты. Организаторы стремятся пригласить для выступлений исполнителей разных школ и направлений: на сценах Гуланъюй играли артисты из России, Канады, США, Англии, Израиля, Филиппин, Ямайки, приверженцы классики и джаза, старинной и современной музыки. Особое внимание придается концертам пианистов из КНР, Тайваня, Гонконга, выходцам из китайской диаспоры. Следует отметить, что на фестиваль приглашаются пианисты из разных стран, с различными стилями исполнения. Их концерты привлекают массу публики и вносят свой вклад в популяризацию музыкального искусства в стране и налаживание международных музыкальных контактов.

Разумеется, остров живет не только фестивалем. Уникальное явление Гуланъюй — так называемые семейные концерты. В городе есть одна обычная (и необычная) семья, в которой девять из девятнадцати членов семьи, представители трех поколений преподают фортепиано. В их доме — двенадцать инструментов. График выступлений построен так, что не проходит и недели, чтобы кто-то из этих музыкантов не давал концерта [3, с. 11].

И это — не исключение. По имеющимся сведениям, в Гуланъюе более двадцати семейств периодически проводят такого рода концерты. Власти всячески способствуют этой тенденции, иницируя и спонсируя «фортепианно-семейный бизнес» [1, с. 74]. В том числе и в такой форме как совместные выступления представителей разных семей. Ведь даже если у музыкантов нет кровных уз, общего музыкального прошлого в проведении семейных концертов, их объединяет духовное родство, желание насытить атмосферу «малой родины» идеями и чувствами высокого искусства.

До настоящего времени Гуланъюй принял друзей из более двадцати стран и регионов, ежегодно свыше ста групп посетителей, делегаций из разных стран посещают остров. Можно констатировать, что в Гуланъюе сформирована инфраструктура фортепианной жизни, не имеющая аналогов в Китае [4, с. 74].

Административный комитет Гуланъюй стал инициатором проведения туристического интерактивного мероприятия под названием «Остров фортепиано». Во всех важных туристических точках острова или общественных местах созданы небольшие открытые площадки-эстрады для фортепианных концертов. В программе каждой туристической группы — посещение такого концерта.

Далее. Построены различные технические сооружения и объекты, связанные с музыкой: пристань в форме рояля, музей фортепиано, концертный зал.

Пристань в форме рояля — первое, что бросается в глаза каждому приплывающему на остров. Пристань построена в 1937 году [5, с. 11]. Она похожа на рояль с открытой крышкой, которая как бы вздымается над волнами, как будто ветер ласкает клавиши рояля, встречая гостей со всех сторон света. Как только ступаешь ногой на эту уникальную своеобразную пристань, тотчас проникаешься атмосферой и настроением «Острова фортепиано».

Музей фортепиано. В январе 2000 года прибывший с визитом в Гуланъюй господин Ху Юи, этнический китаец из Австралии, коллекционер роялей и фортепиано, пожертвовал средства на строительство музея фортепиано, который на сегодняшний день является единственным в Китае. Музей занимает площадь 450 кв. м, состоит из двух уровней. В экспозиции выставлены более ста роялей и фортепиано из коллекции Ху Юи [6, с. 41]. Среди них есть самая ранняя тетрагональная модель рояля и самое большое в мире пианино. В коллекции также имеются редкий экземпляр знаменитого позолоченного рояля, историческое пианино с ручным переключением клавиатуры, пианино с самодвижущимися педалями, изготовленное сто лет назад, а также пианино с восемью педалями. Музей можно сравнить с яркой жемчужиной, сверкающей на «Острове фортепиано». Он вобрал в себя всю историю фортепианной музыки, демонстрируя и распространяя фортепианную культуру.

Концертный зал. Введен в эксплуатацию в феврале 1987 года. Занимаемая площадь 4200 кв. м, площадь зала — 3069 кв. м. В нем 714 посадочных мест [6, с. 51]. Используется первоклассная акустическая аппаратура. Зал укомплектован роялями фирм «Стейнвей» и «Фациоли». Используется как рекламная площадка для инструментов китайских фирм. Приглашенные пианисты из Японии, США, Франции, Италии, Австралии, Новой Зеландии и других стран проводят здесь свои сольные концерты. Выступали в зале и художественные коллективы (оркестры, хоры, камерные ансамбли) из Японии, США, Румынии, Филиппин, Сингапура, России, Хорватии и других стран [7, с. 38].

Эволюция фортепианной жизни Гуланъюй естественно привела к необходимости открытия на острове музыкального учебного заведения. 1990 год считается годом рождения музыкальной школы Сямэнь. Учебный процесс в ней базируется на заимствованной в СССР практике организации специальных музыкальных школ, сочетающих общее среднее

образование (в КНР — девятилетнее) с музыкальным. Кампус, оформленный в стиле регулярного садового парка, привлекает внимание многих посетителей, учебные корпуса по архитектурному абрису имитируют форму фортепиано. Есть в школе и современный небольшой концертный зал.

Функционируют в этом учебном заведении пятьдесят пять учебных групп, количество учеников превышает 2300 человек [4, с. 39]. Ведутся занятия на клавишных, струнных, духовых и ударных инструментах, есть классы вокала и народных инструментов, композиции, особое внимание уделяется педагогическим дисциплинам. Среди учеников большинство обучающихся — пианисты. Преподаватели по классу фортепиано — выпускники ведущих вузов Китая, несколько человек прошло стажировку за границей.

Школа занимается подготовкой кадров для Центральной и Шанхайской консерваторий, других высших учебных заведений Китая и зарубежных стран. Некоторые ее выпускники уже сделали себе имя на международной арене. В школе функционируют различные оркестровые и хоровые коллективы, которые принимают участие в крупных мероприятиях на всех уровнях провинций и городов. Совместно со сверстниками из США, Германии, России, Швеции, Японии, Австралии и других стран, а также Гонконга, Макао, Тайваня они проводят различные музыкальные и культурные мероприятия [8, с. 41]. Школа стала своего рода «окном в мир» для молодых музыкантов города и региона.

Пример Гуланъюя убедительно доказывает, что инициативные проекты пропаганды современного пианизма во всех его конкретных проявлениях не только стали нормой китайской музыкальной культуры XXI века, но и во многом определяют вектор ее дальнейшей эволюции, способствуя постоянному качественному росту и закрепляя ее ведущее положение в мировом фортепианном пространстве. В научном плане анализ различных онтологических аспектов фортепианной «жизни» этого художественного анклава позволяет сделать вывод о его практической эффективности и перспективности, так и о необходимости теоретического осмысления достигнутых здесь результатов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чэнь Дэнси. Китайская фортепианная культура и ее значение // Китайский музыкальный журнал. 2012. № 4. С. 42–51.
2. Хан Синьянь. Звуки «сверчка» эхом отзвучали на «Острове фортепиано»: обозрение второй церемонии вручения музыкальной награды «Золотая колокольня» и «Фестиваля

- фортепианного искусства в Гуланьюе» // Фортепианное искусство. 2002. № 8. С. 48–51.
3. Вэн И. Гуланьюй слушает фортепиано // Искусство Фуцзянь. 2009. № 4. С. 48–49.
 4. Чунь Чунь. Каждое фортепиано — это история // Перспективы рынка. 2007. № 12. С. 66–76.
 5. Ли Вэймин. Первый в Китае музей фортепиано // Искусство Фуцзянь. 2000. № 4. С. 25.
 6. Чжан Уян. Остров фортепиано Гуланьюй // Культурное время и пространство. 2003. № 3. С. 44–45.
 7. Сяо Ци. «Остров фортепиано» — Гуланьюй // Фортепианное искусство. 2002. № 8. С. 41.
 8. Чжан Шаотун. Гуланьюй — создание бренда музыкального острова // Народная музыка. 2006. № 6. С. 38–39.

REFERENCES

1. Che `n` De `nsi. Kitajskaya fortepiannaya kul`tura i ee znachenie // Kitajskij muzy`kal`ny`j zhurnal. 2012. № 4. S.42–51.
2. Xan Sin`an`. Zvuki «sverchka» e`xom otzvuchali na «Ostrove fortepiano»: obozrenie vtoroj ceremonii vrucheniya muzy`kal`noj nagrody` «Zolotaya kolokol`nya» i «Festivalya fortepiannogo iskusstva v Gulanyue» // Fortepiannoe iskusstvo. 2002. № 8. S. 48–51.
3. Ve`n I. Gulan``yuj slushaet fortepiano // Iskusstvo Fuczzyan`. 2009. № 4. S. 48–49.
4. Chun` Chun`. Kazhdoe fortepiano — e`to istoriya // Perspektivy`ry`nka. 2007. № 12. S. 66–76.
5. Li Ve`jmin. Pervy`j v Kitae muzej fortepiano // Iskusstvo Fuczzyan`. 2000. № 4. S. 25.
6. Chzhan Uyan. Ostrov fortepiano Gulan``yuj // Kul`turnoe vremya i prostranstvo. 2003. № 3. S. 44–45.
7. Syao Ci. «Ostrov fortepiano» — Gulan``yuj // Fortepiannoe iskusstvo. 2002. № 8. S. 41.
8. Chzhan Shaotun. Gulanyuj — sozдание brenda muzy`kal`nogo ostrova // Narodnaya muzy`ka. 2006. № 6. S. 38–39.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Дин И. — аспирантка; gourevich@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ding Yi — Postgraduate student; gourevich@mail.ru