

УДК 785.11

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИМ СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ В КИТАЕ
И ФУНКЦИИ ЕГО ДИРИЖЕРА

*Чжао Сяолин*¹

¹ Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, наб. р. Мойки, д. 48, Санкт-Петербург, 191186, Россия.

Статья посвящена характеристике системы управления китайскими университетскими симфоническими оркестрами и функциям их дирижеров. Представлена наиболее типичная для университетов Китая функциональная модель управления симфоническим оркестром на примере структуры управления симфоническим оркестром Китайского университета связи (Communication University of China). Рассматриваются функции дирижера студенческого оркестра, который представляется сразу в нескольких ипостасях: в качестве управляющего оркестром, менеджера (директора-администратора), преподавателя-наставника, художественного руководителя. Особое внимание уделяется блоку самостоятельных проблем, которые должен постоянно решать именно дирижер как художественный руководитель коллектива. Сделаны выводы о значении и перспективах дальнейшего развития китайских университетских симфонических оркестров.

Ключевые слова: Китай, университетские оркестры, симфонический оркестр, дирижер, музыка.

THE MANAGEMENT SYSTEM
OF THE UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA IN CHINA
AND THE FUNCTIONS OF ITS CONDUCTOR

*Zhao Xiaolin*¹

¹ The Herzen State Pedagogical University of Russia, 48, Moyka emb., St. Petersburg, 191186, Russian Federation.

The article is devoted to the characteristics of the management system of Chinese university symphony orchestras and the functions of their conductors. The most typical functional model of managing a symphony orchestra for Chinese universities is presented on the example of the management structure of the symphony orchestra of the Communication University of China. The functions of the conductor of a university symphony orchestra are considered,

which is presented in several guises at once: as an orchestra manager, director-administrator, teacher-mentor, artistic director. The author indicates a block of independent problems that the conductor, as the artistic director of the ensemble, must constantly solve. As a result, the author makes a conclusion about the significance and prospects for the further development of Chinese university symphony orchestras.

Keywords: China, university orchestras, symphony orchestra, conductor, music.

В современном Китае симфоническая музыка переживает период расцвета. Количество выбирающих музыкальные специальности из числа абитуриентов ежегодно составляет около 300 тысяч человек [1]. Большинство — это будущие инструменталисты, способные влиться в ныне существующие симфонические оркестры или составить новые, а также пополнить преподавательские коллективы школ, средних и высших музыкальных учебных заведений. Такая востребованность в кадрах во многом обусловлена положительной динамикой развития симфонической культуры. В настоящее время в экономически развитых центральных и восточных регионах Китая в каждой столице провинции есть, как минимум, один современный концертный зал и, как минимум, один профессиональный симфонический оркестр. Каждый из них по государственной программе должен давать не менее 50 социальных или коммерческих концертов в год, популяризируя западную классическую музыку, произведения китайских классиков и, одновременно, выполняя политико-пропагандистскую функцию [2].

Уровень китайских симфонических оркестров неуклонно растет. Такие коллективы, как Китайский национальный симфонический оркестр, Китайский филармонический оркестр и Шанхайский симфонический оркестр известны во всем мире. Высокая профессиональная планка, поставленная ими, стимулирует и другие оркестры к достижению высоких художественных результатов. Не являются исключением в этом ряду и многочисленные непрофессиональные оркестры, в том числе — студенческие университетские, представляющие собой полные составы и стремящиеся расширять свой репертуар по примеру лучших профессиональных. Следует подчеркнуть, что на данный момент наличие симфонического оркестра считается важнейшим индикатором статуса и имиджа любого университета в Китае. Результаты творческой деятельности университетских оркестров рассматриваются и оцениваются общественностью во время проведения раз в три года Китайской национальной студенческой

выставки искусств (College Students Art Show)¹ (в номинациях исполнителей, имеющих музыкальное образование, и музыкантов-любителей).

Цель статьи — охарактеризовать систему управления китайскими университетскими симфоническими оркестрами и представить функции их дирижеров (так как они специфичны). В качестве методов исследования используются анализ и синтез, включенное наблюдение и эксперимент. Автор статьи имеет собственный опыт работы с университетским оркестром, что способствует выявлению особенностей структуры управления такого рода оркестрами и деятельности дирижера.

Университетский симфонический оркестр, как уже было отмечено, не является профессиональным. В нем присутствуют функциональные звенья, не характерные для профессиональных коллективов. Эти звенья составляют систему, позволяющую поддерживать надлежащую дисциплину и одновременно нивелировать существующий контраст в сфере музыкальной подготовки и степени талантливости. Ведь, во-первых, студентов набирают со всех курсов без конкурса. Во-вторых, в университетах, имеющих факультеты (институты) музыки, студенческий контингент изначально дифференцирован на основании разделения по двум группам специальностей. В учебных планах этих факультетов значатся специальности «Музыкальное исполнительство» и «Музыковедение». Прием по этим специальностям осуществляется пропорционально (50 × 50). Экзаменационные требования — почти идентичны (исполнение программы, письменный экзамен по теории музыки и экзамен по сольфеджио). Таким образом, студенты обоих потоков (если они владеют европейскими музыкальными инструментами) могут играть в оркестре.

Представим теперь наиболее типичную для университетов Китая функциональную модель управления симфоническим оркестром (партийное и административное руководство, дирижер, разумеется, выносятся на самый верх системы). В качестве примера приведем структуру управления симфоническим оркестром Китайского университета связи (Communication University of China) (см.: схему), в составе одного руководителя, одного заместителя руководителя, трех руководителей оркестровых групп, заведующего библиотекой, шести лидеров (руководителей) оркестровых партий [4]².

---

¹ В соответствии с «Положением о школьном художественном образовании» (Приказ № 13) Министерство образования КНР каждые три года организует национальный смотр-фестиваль College Students Art Show. Участвовать в нем могут только студенты. См.: [3].

² Следует оговориться, что в большинстве университетских оркестров за партии виолончелей и контрабасов обычно отвечает один руководитель и один — за группы медных и деревянных духовых.

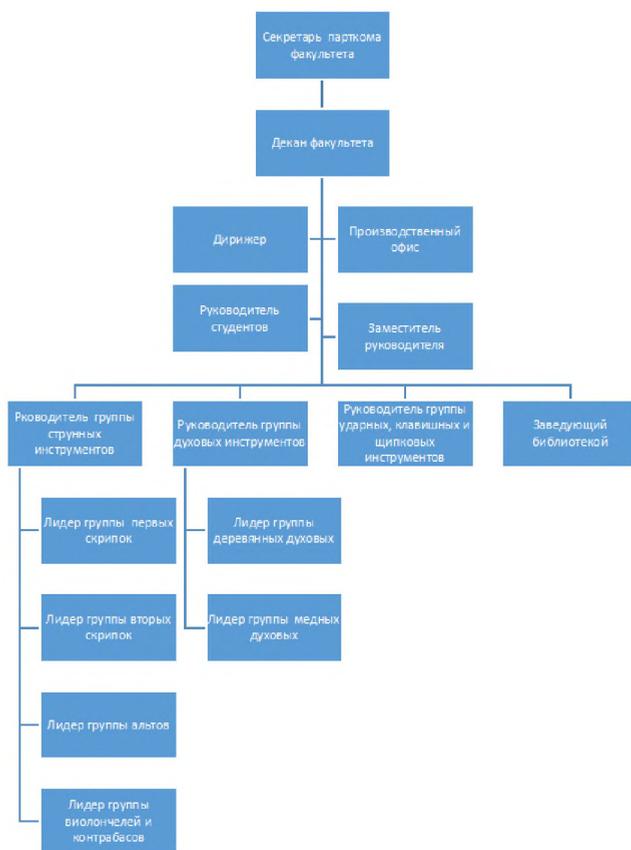

Схема. Структура управления симфоническим оркестром
Китайского университета связки

Производственный офис отвечает за «концертные выступления». В частности, он занимается предварительным планированием, координацией и логистической поддержкой выступлений; принимает заявки на выступления непосредственно от декана.

Руководитель студентов и заместитель руководителя принадлежат к студенческому сообществу (при этом обычно являются членами или кандидатами в члены Коммунистической партии). Как правило, они назначаются дирижером оркестра и в основном отвечают за помощь дирижеру в координации деятельности всей структуры.

Руководители оркестровых групп — это студенты с высокими социальными навыками и хорошими межличностными отношениями. Для работы с нотными материалами отбирают (заведующий библиотекой) студентов оркестра с более высокой музыкальной грамотностью, склонных к сочинению музыки и способных на практике использовать компьютерные программы нотации. Каждый лидер группы — это студент с высоким уровнем исполнительской под-

готовки и хорошей профессиональной репутацией. Основная задача лидера — помощь дирижеру в управлении оркестром. Стоит отметить, что должность «лидера группы» не эквивалентна должности концертмейстера, последнюю могут занимать разные музыканты. Талантливые студенты, не обладающие социальными навыками, подходят нередко только для должности концертмейстера. Хотя нередки случаи совмещения этих должностей. В остальном функциональное содержание структуры оркестра не отличается от профессионального (с точки зрения хода репетиций и подготовки к концертам). Библиотекарь, руководители групп и концертмейстеры ежедневно решают отведенные им существующей музыкальной традицией задачи.

Функции дирижеров китайских университетских симфонических оркестров несколько отличаются от традиционных. Университетских дирижеров более корректно называть *художественными руководителями* или *руководителями*, решающими группу задач, которые в профессиональных коллективах распределяются между разными специалистами. Иначе говоря, дирижер университетского оркестра предстает сразу же в четырех ипостасях: *дирижера, менеджера (директора-администратора), преподавателя-наставника, художественного руководителя*.

Дирижер

Большинство высших учебных заведений Китая в качестве основного критерия при приеме на работу новых преподавателей выдвигают наличие докторской степени. В настоящее время единственными вузами, которые могут присуждать докторские степени по специальности «дирижер оркестра», являются Центральная музыкальная и Шанхайская консерватории, в которых число мест для абитуриентов крайне ограничено. Согласно статистике 2020 года, Центральная музыкальная консерватория приняла только двух докторантов и шестерых магистрантов по специальности «дирижер оркестра»; Шанхайская консерватория набрала всего одного докторанта и четырех магистрантов по той же специальности [5; 6; 7].

По окончании обучения эти немногочисленные талантливые выпускники не могут удовлетворить потребности даже профессиональных музыкальных институтов и оркестров. В свою очередь, выпускники магистратуры, имеющие специальность «дирижер оркестра», не могут получить работу из-за требований вузов к квалификации (наличие докторской степени). Данные обстоятельства и являются основными причинами того, что университетские симфонические оркестры редко имеют профессиональных дирижеров. В условиях подобного рода жестких критериев приема на работу на музыкальных факультетах могут отсутствовать и другие преподаватели музыкальных специальностей. Педагогический состав в основном включает в себя учите-

лей фортепиано, вокала, цитры, теории композиции и некоторых оркестровых специальностей, таких как скрипка, виолончель, флейта, кларнет и труба. Роль дирижера оркестра в этом случае обычно ложится на преподавателя, лучше всего знающего структуру и специфику оркестра, а именно на педагога композиции или струнных инструментов. Хотя преподаватели композиции обладают хорошим аналитическим мышлением и пониманием самой музыки, а инструменталисты детальным знанием оркестровых инструментов, ни тем, ни другим, как правило, не хватает квалификации профессиональных дирижеров, чтобы управлять оркестром. «Многие колледжи и высшие учебные заведения с целью экономии принимают на работу лишь преподавателей узких направлений, которые могут давать студентам профессиональные рекомендации только в рамках своей компетенции» [8, с. 118]. Ситуация ставит дирижера в сложное, иногда двусмысленное положение, поскольку он должен участвовать в репетиции каждой партии отдельно и учить оркестрантов тому, чему из-за отсутствия квалифицированных педагогов он научить не в силах. Сказанное дает право утверждать, что успешная деятельность дирижера университетского оркестра становится результатом трудного индивидуального опыта и непрерывного самообразования.

Менеджер оркестра

Хотя репетиции университетского симфонического оркестра формально проходят в виде «оркестрового» или «репетиционного» классов, специфика оркестра заставляет дирижера (руководителя) не только выступать в качестве педагога или художественного руководителя, но и одновременно брать на себя обязанности менеджера (директора-администратора). Формально за руководство текущей репетиционной и концертной деятельностью университетского симфонического оркестра на музыкальном факультете отвечает Производственный офис. Но в реальности за организацию репетиций и выступлений нередко отвечает сам руководитель. Во время ежедневных встреч он не только направляет репетиционный процесс (в плане музыкальной интерпретации), но и решает вопросы далеко не художественного плана: занимается подготовкой нотных материалов, покупкой и ремонтом музыкальных инструментов, обслуживанием репетиционных помещений и пр. Он также отвечает за сверхурочные репетиции, приглашение необходимых для работы педагогов со стороны. Перед выступлением на сценической площадке дирижер принимает участие в оформлении сцены, звукового и светового сопровождения, в организации автотранспорта. После концерта он собирает отчетность по расходам, подписывает ее у декана и передает в финансовый отдел университета [9]. Данная административная функция специфична. Она требует определенных знаний и навыков; в контексте деятельности университетских ор-

кестров накладывает особый отпечаток на работу их дирижеров. В сущности, успешное выполнение административных обязанностей также становится результатом уникального опыта и самообразования.

Преподаватель-наставник (студенческий консультант)

Высокая интенсивность репетиций и выступлений требует от студентов участия в жизни оркестра вне учебных репетиций. Музыкантами университетских симфонических оркестров являются студенты разных возрастов и курсов. А это значит, что многие из них имеют разную степень подготовки, ансамблевого опыта, да и исполнительской мотивации. Организация свободного времени студентов для гармонизации внутренней атмосферы коллектива также ложится на плечи руководителя. Постоянное общение со студентами с его стороны помогает поддерживать сплоченность оркестра. Например, проведение установочных собраний перед выступлениями способно повысить моральный дух и нацелить музыкантов на успех. «Как правило, накануне выступлений или конкурсов у большинства участников высокая посещаемость. Это связано не только с контролем руководства оркестром, но и с самостоятельным желанием студентов выступить на сцене. Однако после выступления или конкурса энтузиазм, особенно на репетициях, значительно снижается. Например, до и после концерта соотношение участвующих в репетициях оркестрантов Пекинского университета и Пекинского университета Цзяотун составляет 3:2» [10, с. 26]. В этом контексте дирижер и руководство оркестра играют большую роль в активизации музыкантов. Как правило, поощрения и разучивание новых сочинений благотворно сказываются на творческом энтузиазме.

Плодотворная работа дирижера как наставника связана также с его хорошим пониманием психологии. Поэтому столь значимо умение использовать на общее благо коллектива способности самих студентов. «Фактически университетский симфонический оркестр больше похож на уникальную студенческую организацию, он развивает собственное направление подготовки талантов» [11, с. 229].

Художественный руководитель

Все перечисленные функции, в конечном счете, проецируются в одну функцию художественного руководителя, который, будучи администратором и педагогом, также должен обеспечивать бесперебойную деятельность самой структуры оркестра, структуры его управления и, конечно, определять творческую политику. Все это формирует блок самостоятельных проблем, которые и должен постоянно решать именно дирижер как художественный руководитель коллектива. Не погружаясь в детали, обозначим основные проблемы.

Хотя *организационная и материально-техническая база* китайских вузов в целом соответствует требованиям времени, ее совершенствование требует посто-

янной модернизации и дополнительного финансирования. На первом плане здесь — возможность профессионального роста самих дирижеров посредством повышения квалификации. На втором — творческое развитие юных музыкантов посредством индивидуальных мотиваций (конкурсы, выступления). На третьем — обеспечение современным оборудованием и качественным инструментарием. Наконец, необходима более широкая интеграция деятельности университетских оркестров в музыкальную жизнь Китая и зарубежья, выход за пределы кампуса с целью роста художественного уровня коллективов.

Не менее существенной является проблема *организации деятельности оркестров внутри самих вузов*, которая определяется противоречиями репетиционного плана и репертуара, несовершенством учебных планов и программ. В совокупности все это находит отражение на статусе «оркестрового класса» в системе университетского образования. Участие в оркестре студентов на сегодняшний день оказывается на периферии учебного процесса и обеспечивается минимальным количеством учебных кредитов, что никак не мотивирует оркестрантов. При этом несоответствие репертуара и плана требует от них дополнительных занятий и усилий.

Следующая часть проблем связана с *функциональными противоречиями деятельности оркестров*, которые должны решать художественно-эстетические, воспитательно-образовательные и идеолого-политические задачи одновременно. Вопросы идеологического воспитания в Китае на сегодняшний день занимают одно из центральных мест в системе образования. Поэтому доминирование идеолого-политической функциональности деятельности университетских оркестров отодвигает на второй план их эстетическую и образовательную функциональность, без которых успешное профессиональное развитие, разумеется, невозможно.

Китайские университетские симфонические оркестры и их дирижеры представляют собой особый феномен, требующий более детального изучения и решения определенных задач. Рассмотренные в ходе исследования трудности хотелось бы отнести к трудностям роста, поскольку «симфонический бум» в университетах Китая начался сравнительно недавно и охватил их всего лишь четверть века. Результаты этого «бума» следует отнести к разряду положительных (ведь основная сфера деятельности университетского симфонического оркестра — это кампус). В Китае масштабы университетов чрезвычайно велики, аудитория выступлений оркестров насчитывает десятки, а то и сотни тысяч слушателей. Концерты, как правило, проходят в переполненных залах. Политически ангажированный репертуар в рамках этих программ служит воспитанию мировоззрения, а классическая музыка — воспитанию эстетических представлений и вкуса. Когда студенты (исполнители и слушатели) покидают стены университетов, они, надо думать, становятся поклонниками симфонической музыки

и, таким образом, формируют культурный ресурс китайского общества, что соответствует задачам национального масштаба. Разумеется, в контексте этого масштаба проблемные зоны развития должны быть купированы. И стратегия оптимизации деятельности университетских оркестров, улучшения системы их управления во многом определяется дирижерами этих оркестров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хуан Чжун. Китайская филармония: «Золотая осень» снова начинается // Живопись китайской культуры. 2017. № 4 (6). С. 88–93.
2. Тао Е. Анализ стратегии развития творческой труппы студентов колледжа с точки зрения исполнительской деятельности // Популярная литература и искусство. 2020. № 22. С. 154–155.
3. Краткое введение в Китайский национальный студенческий смотр-фестиваль искусств // Китайский национальный студенческий смотр-фестиваль искусств [Электронный ресурс]. URL: <http://yszy.secsa.cn/WebNews/Zyjj/Index> (дата обращения: 22.02.2022).
4. Юй Либо, Фу Сяошань. «Большой класс в кампусе». Концепция управления школой и практика коммуникации музыкальной культуры в колледжах и университетах: интервью с симфоническим оркестром Китайского университета коммуникации // Музыкальная коммуникация. 2012. № 2. С. 13–18.
5. Основная информация о вступительном экзамене в магистратуру. Единый экзамен 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ccom.edu.cn/szc/jfjg/yjsb/zsxx/sszs/202110/P020211018730239534309.pdf> (дата обращения: 10.02.2022).
6. Руководство по приему в магистратуру Шанхайской консерватории 2021 года [Электронный ресурс] URL: https://yjsb.shcmusic.edu.cn/_upload/article/files/13/23/Засс2ab14ac88ed0be498c4a91a1/41c3b891-cfd5-4c45-9da9-9208c8a0f405.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
7. Шанхайская консерватория. PhD department, 2021. Приемная брошюра [Электронный ресурс]. URL: https://yjsb.shcmusic.edu.cn/_upload/article/files/79/bf/86f62ecd440694b2e3ed448842cf/693e8274-926a-4e82-ae3e-cb55ded9bb11.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
8. Лу Сяои. Анализ формирования симфонических оркестров в колледжах и университетах // Голос Желтой реки. 2012. № 16. С. 116–118.
9. Ю Пэн, Чжоу Лоушэн. Размышления о проблемах, существующих при построении оркестров в обычных колледжах и университетах // Contemporary Music. 2018. № 3. С. 42–44.
10. Ченг Чао. Исследование и анализ статуса-кво симфонических оркестров в обычных колледжах и университетах Пекина // Музыкальная коммуникация. 2013. № 1. С. 19–27.

11. Бай Цзиньжуй. О конструкции симфонических оркестров колледжей // Дом драмы. 2017. № 5. С. 228–229.

REFERENCES

1. *Xuan Chzhun*. Kitajskaya filarmoniya: «Zolotaya osen`» snova nachinaetsya // Zhivopis` kitajskoj kul` tury`. 2017. № 4 (6). S. 88–93.
2. *Tao E*. Analiz strategii razvitiya tvorcheskoy truppy` studentov kolledzha s točki zreniya ispolnitel`skoj deyatel`nosti // Populyarnaya literatura i iskusstvo. 2020. № 22. S. 154–155.
3. Kratkoye vvedeniye v Kitajskiy nacional`nyy studencheskiy smotr-festival` iskusstv // Kitajskiy nacional`nyy studencheskiy smotr-festival` iskusstv [E`lektronny`j resurs]. URL: <http://yszy.secsa.cn/WebNews/Zyjj/Index> (data obrashheniya: 22.02.2022).
4. *Yuj Libo, Fu Syaoshan`*. «Bol`shoj klass v kampuse». Konceptiya upravleniya shkoloj i praktika kommunikacii muzy`kal`noj kul`tury` v kolledzhax i universitetax: interv`yu s simfonicheskim orkestrom Kitajskogo universiteta kommunikacii // Muzy`kal`naya kommunikaciya. 2012. № 2. S. 13–18.
5. Osnovnaya informaciya o vstupitel`nom e`kzamene v magistraturu. Ediny`j e`kzamen 2022 g. [E`lektronny`j resurs]. URL: <http://www.ccom.edu.cn/szc/jfjg/yjsb/zsxx/sszs/202110/P020211018730239534309.pdf> (data obrashheniya: 10.02.2022).
6. Rukovodstvo po priemu v magistraturu Shanxajskoj konservatorii 2021 goda [E`lektronny`j resurs] URL: https://yjsb.shcmusic.edu.cn/_upload/article/files/13/23/3acc2ab14ac88ed0be498c4a91a1/41c3b891-cfd5-4c45-9da9-9208c8a0f405.pdf (data obrashheniya: 10.02.2022).
7. Shanxajskaya konservatoriya, PhDdepartment, 2021. Priemnaya broshyura [E`lektronny`j resurs]. URL: https://yjsb.shcmusic.edu.cn/_upload/article/files/79/bf/86f62ecd440694b2e3ed448842cf/693e8274-926a-4e82-ae3e-cb55ded9bb11.pdf (data obrashheniya: 10.02.2022).
8. *Lu Syaoyi*. Analiz formirovaniya simfonicheskix orkestrów v kolledzhax i universitetax // Golos Zheltoj reki. 2012. № 16. S. 116–118.
9. *Yu Pe`n, Chzhou Loushe`n*. Razmy`shleniya o problemax, sushhestvuyushix pri postroenii orkestrów v oby`chny`x kolledzhax i universitetax // Contemporary Music. 2018. № 3. S. 42–44.
10. *Cheng Chao*. Issledovanie i analiz statusa-kvo simfonicheskix orkestrów v oby`chny`x kolledzhax i universitetax Pekina // Muzy`kal`naya kommunikaciya. 2013. № 1. S. 19–27.
11. *Baj Czzin`zhui*. O konstrukcii simfonicheskix orkestrów kolledzhej // Dom dramy`. 2017. № 5. S. 228–229.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Чжао Сяолинь — аспирант; 535795177@qq.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Zhao Xiaolin — Postgraduate Student; 535795177@qq.com