Научный поиск: личность, образование, культура. 2024. № 4. С. 83–88.
Scientific search: personality, education, culture. 2024. No. 4. Pp. 83–88.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 781.7(510)
ББК 85.313(5Кит)
DOI: 10.54348/SciS.2024.4.14

Культурное влияние русской и советской национальной музыки на современных китайских музыкантов

Яньчжань Чжао
Институт социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия, yanchzhantchzhao@yandex.ru

Аннотация. В XX веке воздействие российской и советской музыкальной традиции проникло во многие области, такие как музыкальное образование, исполнительство и музыкальное творчество. Многие китайские музыканты этого периода сформировались под влиянием русских и советских национальных музыкальных произведений, а также русской музыкальной школы. Последующие поколения молодых музыкантов, которых они воспитали, унаследовали эту прекрасную музыкальную культуру. Цель данной статьи – выявить значительное культурное влияние русской и советской национальной музыки на современных китайских музыкантов. Автор исследования делает вывод о том, что квинтэссенция культуры, созданной за последнее столетие путем взаимного обмена нашими предками из России и Китая, стала прочной основой дальнейшего развития китайской музыки. Наш долг – взять на себя важную ответственность за обеспечение преемственности, внедрение новаций и развитие традиционной и новой форм культуры.

Ключевые слова: Россия, Китай, национальная музыка, музыкант, современный, культура, традиция, влияние, обмен.

Для цитирования: Чжао Я. Культурное влияние русской и советской национальной музыки на современных китайских музыкантов // Научный поиск: личность, образование, культура. 2024. №. 4. С. 83–88. https://doi.org/10.54348/SciS.2024.4.14

CULTUROLOGY

Original article

Cultural influence of Russian and Soviet national music on contemporary Chinese musicians

Yanzhan Zhao
Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia, yanchzhantchzhao@yandex.ru

Abstract. In the twentieth century, the influence of the Russian and Soviet musical tradition penetrated into many areas such as music education, performance and musical creativity. Many Chinese musicians of this period were shaped by Russian and Soviet national musical works as well as the Russian school of music. Subsequent generations of young musicians they raised inherited this beautiful musical culture. The purpose of this paper is to identify the significant cultural influence of Russian and Soviet national music on contemporary Chinese musicians. The author of the study concludes that the quintessential culture created over the past century through mutual exchange by our Russian and Chinese ancestors has become a solid foundation for the further development of Chinese music. It is our duty to assume the important responsibility of ensuring continuity, introducing innovations and developing traditional and new forms of culture.

Keywords: Russia, China, national music, musician, modern, culture, tradition, influence, exchange.

For citation: Zhao Ya. Cultural influence of Russian and Soviet national music on contemporary Chinese musicians. *Nauchnyj poisk: lichnost', obrazovanie, kul'tura = Scientific search: personality, education, culture.* 2024. No. 4. Pp. 83–88. (In Russ). https://doi.org/10.54348/SciS.2024.4.14

© Чжао Яньчжань, 2024

Актуальность. В XIX веке общественная романтическая атмосфера в значительной степени способствовала повышению национального самосознания русского общества, пробудив интерес к корням и очагам, экзотике и архаике. Культурный, музыкальный и интеллектуальный мир решительно восстал против всех ограничений прошлого, против феодального гнета и устремился к освобождению личности, ее индивидуальности. Эти общественные тенденции и идеи привели к возникновению самобытной русской художественной «натуральной» школы в литературе, «передвижников» в живописи, «неоклассицистов» в скульптуре и архитектуре [Ван Фан, 2006, с. 1]. Возникла своеобразная, самобытная школа русского искусства. Кроме того, эти события явились источником для творчества и катализатором небывалого расцвета русской литературы, музыки и искусства в целом, наполняя их новыми темами, персонажами и содержанием. Композиторы в своей творческой деятельности стали опираться на темы и формы фольклора, объективно отражая национальный дух, выражали в своих произведениях тревогу за будущее и судьбу родины, стремление и надежду преодолеть бедствия, создавая национальную музыку. Так родилась «Русская национальная музыкальная школа». Таким образом, формирование «национального характера» музыкальной школы является результатом психологической и духовной деятельности, возникающей в условиях социальных ограничений конкретного государственного строя, а выражение национального темперамента достигается композитором через специфические национальные формы искусства и выражения, через создание атмосферы и национального стиля искусства [Ван Ялэй, 2011, с. 76].

В XIX веке Россия находилась под влиянием Французской революции, эпохи Просвещения и других передовых европейских идей, что в значительной степени способствовало развитию различных видов русского искусства. В этот период для русской музыки и искусства были характерны как классицизм, так и романтизм, а после Отечественной войны 1812 года постепенно сформировалось направление реализма, оказавшее глубокое влияние на творческое мышление русских музыкантов. В своем музыкальном творчестве они как бы возлагают надежду на народ, отражают историю родины, выражают национальный характер. Русские композиторы описывали в своих произведениях народные нравы и быт, использовали фольклорные сказания и литературные произведения в качестве тем для пробуждения чувства национальной гордости и оптимизма. В результате творческого взаимодействия с лучшими традициями западноевропейской классической музыки появилось большое количество выдающихся музыкальных произведений, написанных в духе патриотизма, где музыкальный язык национального стиля дополняется идеями любви к родине. Эти произведения стали частью мирового духовного богатства. Советский социалистический, реалистический стиль музыки XX века требовал от композиторов реалистического, исторического описания революционной действительности с четкой идеологической и ярко выраженной политической функцией, сочетания композиторского творчества с социалистическим идейным воспитанием, пробуждения в массах «партийного духа» и любви к Родине [Ревякина, 2002, с.108].

В России в 1917 году произошла Великая Октябрьская революция, и большое количество россиян, в том числе русских музыкантов, приехали в Китай в поисках убежища. Они познакомили Китай с прекрасной музыкой России XIX и XX веков, а позже состоялось знакомство китайцев и с искусством Советской России. С тех пор обе страны начали активно налаживать музыкальный и культурный обмен. Музыкальный стиль русской национальной школы и эстетические взгляды советского революционного реализма стали образцом для подражания в развитии китайской музыки и оказали глубокое влияние на направление развития китайской музыки в XX веке, которое продолжается в настоящее время. Это культурное влияние российской и советской традиции сильно проявляется в музыкальной культуре Китая, в том числе в создании китайскими композиторами музыкальных произведений, манере их исполнения китайскими музыкантами и китайском музыкальном образовании. Влияние культуры, в итоге, воплощается в ее воздействии на людей, соответственно, бенефициарами влияния музыкальной культуры, естественно, являются музыканты. Данные, полученные в ходе опроса опрос китайских музыкантов, позволяют более наглядно продемонстрировать силу проникновения и воздействия этой прекрасной иностранной традиции на китайскую музыкальную культуру.

Методы и организация исследования. В проведенном исследовании были использованы историко-структурный подход и метод массового социологического опроса. Автором был проведен социологический опрос среди 120 китайских музыкантов разных возрастных групп (83,33% от 20 до 40 лет, 11,67% до 20 лет и 5% старше 40 лет), связанный с русской и советской музыкальной культурой. В выборку вошли четыре группы людей: студенты музыкальных учебных заведений (39,17%), выпускники музыкальных учебных заведений (30,00%), преподаватели музыки в высших учебных заведениях (18,33%), учителя музыки в

начальной и средней школе и на курсах (12,50%). Все интервьюеры являются студентами или выпускниками консерваторий, а также музыкальных факультетов в составе многопрофильных университетов России и Китая.

Анализ результатов исследования. Из 120 респондентов, основными специальностями которых являются инструментальная музыка и вокал, 117 участникам опроса (97,5%) нравятся русские и советские музыкальные произведения, а 80 человек (66,6 %) ответили, что имеют опыт их инструментального или вокального исполнения, а также дирижирования данного рода произведениями. Русские музыканты также глубоко любимы современными китайскими музыкантами. Результаты ответов на вопросы «Кого из указанных композиторов Вы знаете?» (П. И. Чайковский, М.И. Глинка, композиторы объединения «Могучей кучки», С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, Д. Д. Шостакович и С. С. Прокофьев) и «Исполняли ли Вы их произведения?» показывают, что уровень осведомленности китайских музыкантов прямо пропорционален уровню исполнения их произведения. Среди указанных композиторов наибольший процент опрошенных указали П. И. Чайковского (95,83%, 77,5%), С. В. Рахманинова (76,67%, 46,67%) и Д. Д. Шостаковича(75,83%, 41,67%), композиторов, которые, несомненно, являются музыкальными мастерами, занимающими значительное положение в кругах русской и мировой классической музыки. Доля китайских музыкантов, которые «знают» о других четырех композиторах и «исполняли ли их произведения», относительно невелика (68,33%, 34,17% – М.И. Глинка; 55,83%, 16,67% – «Могучая кучка»; 52,50%, 24,17% – А.Н. Скрябин, 60,83%, 24,17% – С.С. Прокофьев). Конечно, они тоже играют важную роль в развитии русской и советской национальной музыкальной культуры.

Согласно опросу профессиональная деятельность интервьюеров (карьера или учеба) связана с тремя направлениями: музыкальное образование, музыкальное творчество и музыкальное исполнительство. Некоторые из них одновременно занимаются исследованиями и профессиональным развитием в нескольких областях. Прежде всего, среди культурного влияния русской музыкальной традиции на китайское образование (рисунок 1) наиболее заметным фактором влияния стало «содержание образования» (63,33%). В XX веке русские и советские музыкальные специалисты приезжали в Китай для оказания содействия в сфере музыкального образования, систематически передавая конкретный опыт, знания и навыки в различных музыкальных дисциплинах, передавали учебные пособия, использовавшиеся в то время советских консерваториях, а также делились опытом строгого и скрупулезного подхода к преподаванию и профессиональными образовательными идеями. Наряду с этим советские специалисты осуществляли руководство по совершенствованию системы обучения, созданию факультетов, разработке учебных программ и составлению учебных пособий для музыкальных учебных заведений Китая. Китайские музыканты в XXI веке продолжают участвовать в процессе оптимизации и обновления культурного наследия Китая, в том числе путем организации мероприятий в рамках музыкального культурного обмена между китайскими и российскими консерваториями. Данные мероприятия способствуют контактам и академическим обменам между музыкантами двух стран, а также обеспечивают своевременный обмен новыми культурными достижениями в области музыкального образования, тем самым способствуя постоянному совершенствованию системы преподавания музыки в высших учебных заведениях Китая.

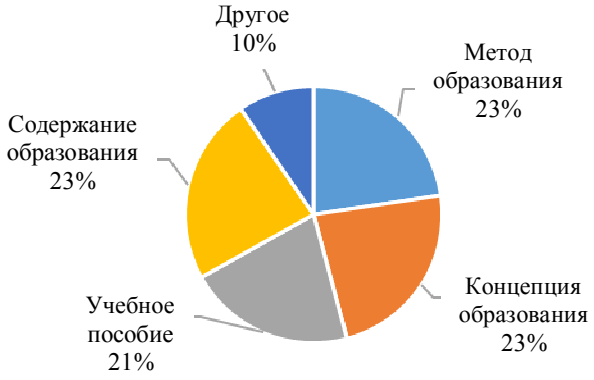

Рисунок 1. Культурное влияние русской музыкальной традиции на китайское образование
Figure 1. Cultural Influence of Russian Musical Tradition on Chinese Education

Русская и советская музыкальная традиция также оказала значительное влияние на композицию китайских музыкальных произведений (рисунок 2). Анализ конкретных примеров, относящихся к данному аспекту, приведен выше. По результатам опроса наиболее значимым фактором влияния этой культуры стал «стиль композиции» (73,33%). Произведения русской национальной музыкальной школы XIX века продолжают вдохновлять китайских музыкантов XX века на открытие и исследование новых путей развития китайского стиля в музыке. Концепция композиции, заключающаяся в соединении национального и современного, все более прочно закрепляется в сердцах китайских музыкантов. Сочетание традиционных и западных техник композиции и богатство музыкальных жанров, отраженных в русских и советских музыкальных произведениях, значительно расширили кругозор китайских музыкантов и открыли возможность создания китайской музыки, отвечающей требованиям эпохи и пользующейся любовью народа. Китайские музыканты сконцентрировали усилия в этом направлении, что привело к появлению в последнее столетие большого количества музыкальных произведений, которыми гордится китайский народ, популярных в том числе и в настоящее время. Освоение опыта предшественников молодого поколения китайских композиторов способствовало рождению музыкальных произведений новой эпохи.

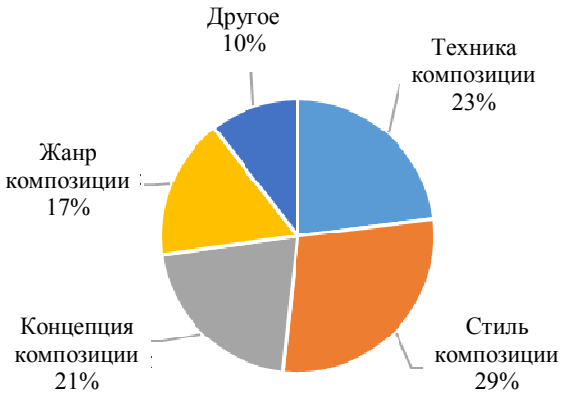

Рисунок 2. Культурное влияние русской музыкальной традиции на китайское музыкальное творчество
Figure 2. Cultural influence of Russian musical tradition on Chinese musical creativity

Культурное влияние русских и советских музыкальных традиций на китайское исполнительское искусство также имеет решающее значение (рисунок 3) в различных аспектах, таких как техника, стиль и форма исполнения, а также эмоции. По результатам опроса, степень влияния «стиля исполнения» достигает 81,67%. XX век – время возникновения многих российских музыкальных школ. Корифеи музыки подняли музыкально-исполнительское искусство своей страны на вершину, сыграв ключевую роль в мире музыкального искусства. Квинтэссенция великого искусства, передающаяся из поколения в поколение посредством образования, оказывала влияние на китайский народ: от русских и советских музыкантов, преподававших и читавших лекции в Китае в прошлом веке, и китайских студентов, отправленных учиться в Советский Союз, до все большего количества исполнительских коллективов, посещающих Китай после начала политики реформ и открытости. Серия китайско-российских музыкальных и культурных обменов продолжается и по сей день, способствуя установлению тесной связи между китайской музыкальной исполнительской культурой и русским стилем.

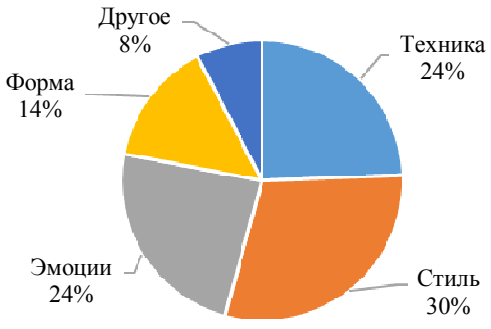

Рисунок 3. Культурное влияние русской музыкальной традиции на китайское музыкальное исполнение
Figure 3. Cultural influence of Russian musical tradition on Chinese musical performance

В XXI веке китайско-российская деятельность в рамках музыкально-культурного обмена переживает свой расцвет. Успешный опыт первого «Международного академического симпозиума по российско-китайским музыкальным обменам», проведенного в Харбине в 2009 году, был повторен в 2014 и 2018 годах. Данный симпозиум объединил специалистов и профессоров российских консерваторий, китайских специалистов и ученых консерваторий и многопрофильных университетов, занимающихся изучением китайско-российских музыкальных обменов, а также китайских музыкантов, обучавшихся в России в XX веке, для обсуждения вопросов, связанных с развитием музыкальной культуры Китая и России, в целях непрерывной консолидации и укрепления интеграции и сотрудничества музыкальных культур двух стран [Цуй Цзяюэ, 2017, с. 67]. В условиях непрерывного развития национальных экономик в дополнение к ряду мероприятий по культурному обмену между китайскими и российскими вузами некоторые китайские учебные заведения и неправительственные организации также наладили обмены с Россией в области музыкальной культуры [Хуан Лифу, 2009, с. 95]. Разного рода мероприятия, например, взаимные визиты и научные форумы, сформировали модель гармоничного и дружеского взаимодействия. 120 участвовавшим в социологическом опросе китайским музыкантам также было предложено определить аспекты российско-китайского международного музыкально-культурного обмена, требующие усовершенствования и улучшения. Некоторые интервьюеры считают, что необходимо активизировать взаимную гастрольную деятельность ведущих симфонических оркестров, так как это содействует более позитивным контактам и обменам между национальными симфоническими оркестрами двух стран, а также усилить руководящую роль российских консерваторий в китайском базовом музыкальном образовании и активизировать взаимный дружественный обмен студентами и преподавателями консерваторий. Другая часть интервьюеров полагает, что необходимо усилить сотрудничество в области музыкальной индустрии путем создания большего количества совместных китайско-российских специализированных предприятий, звукозаписывающих компаний и организаций, занимающихся концертно-исполнительской деятельностью, которые будут способствовать созданию, производству и распространению музыкальных произведений, тем самым расширяя взаимовлияние музыкальной культуры двух стран. Некоторые музыканты, участвовавшие в опросе, считают, что русская музыкальная культура в настоящее время довольно популярна в Китае, при этом уровень популярности китайской национальной музыки в России все еще слишком низок, поэтому необходимо активизировать концертно-исполнительскую деятельность китайских музыкантов для распространения китайских музыкальных произведений.

Автор исследования полагает, что предложения, высказанные участниками опроса, заслуживают внимания со стороны китайской музыкальной индустрии. Музыкально-культурный обмен между двумя странами продолжается уже столетие. Для поддержания этих с таким трудом завоеванных двусторонних отношений необходимо продолжать инновационное развитие в области культурных мероприятий, культурных проектов и культурной индустрии, а также продолжать предоставлять новую коммуникационную платформу для культурного взаимодействия между двумя странами. Китайским музыкантам также необходимо усилить развитие и распространение отечественной музыкальной культуры. Не стоит только впитывать и перенимать культуру других стран, пренебрегая продвижением прекрасной культуры своей страны. Лишь объединение двух культур может содействовать полноценному развитию китайской музыкальной культуры и ее интеграции в сокровищницу мировой культуры.

Выводы. В истории развития отношений между Китаем и Россией, насчитывающей не одну сотню лет, гуманитарный обмен и сотрудничество всегда играли важную роль, проявляясь в различных областях материальной и духовной культуры, среди которых особенно значимую роль играло взаимное многогранное слияние музыкальных культур. С течением времени китайско-российские отношения вышли на новый уровень: в настоящее время страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, укрепили сотрудничество в экономической, военной, культурной и других сферах, отношения между двумя народами демонстрируют все более близкий и сплоченный характер [Матвеевская, Жэнь Сыцзинь, 2023, с. 140]. В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Главы двух государств провели официальные переговоры в Пекине и совместно присутствовали на концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия годов культуры России и Китая (2024-2025). Данный факт свидетельствует о многолетней глубокой дружбе, наполненной культурным взаимообучением. Россия активно участвует в инициативе Китая «Один пояс – один

путь». Обе стороны совместно реагируют на международные вызовы, установившиеся между ними взаимовыгодные партнерские отношения обеспечивают хорошую платформу для стабильного обмена и развития в области музыкальной культуры, тем самым усиливая чувство идентичности культур между двумя национальными культурами. В то же время обмены в сфере музыкальной культуры также в большой мере способствуют качественному развитию реализации инициативы «Один пояс – один путь», тем самым стимулируя процесс взаимного обмена и интеграции между двумя странами в экономическом, политическом, дипломатическом и других аспектах [Чжао Хэ, Лю Ди, 2021, с. 89].

В условиях разворачивающегося в XXI веке процесса глобализации в Китае уделяется все больше внимания вопросу сохранения и преемственности традиционной культуры. Наряду с этим осуществляется ее модернизация, в которой особый акцент делается на взаимообмене и интеграции с мировой культурой. Таким образом, великая держава проявляет свою открытость и толерантность. В целом развитие китайской культуры в XX веке заложило прочную основу для дальнейшего прогресса социалистической культуры с китайской спецификой в XXI веке.

Список источников

Ван Фан. О фортепианном искусстве в эпоху «Культурного плато» в России. Дисс. ... магистра искусствоведения. Хэбэй: Хэбэйский университет, 2006. 49 с.

Ван Ялэй. Изучение творческих особенностей русской национальной музыки // Большая сцена. 2011. С. 76-77.

Матвеевская А. С. Жэнь Сыцзинь. Российско-китайские культурные связи: вызовы и способы их преодоления // Россия в глобальном мире. 2023. Т. 26, №4. С. 136-156.

Ревякина А.А. «Социалистический реализм»: к истории термина и понятия // Россия и современный мир. 2002. №4. С.102-115.

Хуан Лифу. Сотрудничество российских и китайских организаций гражданского общества и китайско-российские отношения в XX веке // Российские исследования. 2009. №4. С. 94-106.

Цуй Цзяюэ. Влияние русской музыки на развитие музыкальной культуры Харбина // Художественное образование . 2007. №1. С. 92-93.

Чжао Хэ, Лю Ди. Анализ роли китайско-российских музыкальных обменов в рамках «Пояса и пути» // Театральный дом. 2021. №7. С. 76-77.

References

Wang Fang. On the Art of Piano in the Era of the “Cultural Plateau” in Russia. Master’s Thesis (Art History). Hebei: Hebei University, 2006. 49 p. (In Russ).

Wang Yalei. Study of Creative Features of Russian National Music. *Bolshaya Scena = Big stage.* 2011. Pp. 76-77. (In Russ).

Matveyevskaya A. S. Ren Sijin. Russian-Chinese Cultural Relations: Challenges and Ways to Overcome Them. *Rossiya v global'nom mire = Russia in the Global World.* 2023. Vol. 26, No. 4. Pp. 136-156. (In Russ).

Revyakina A. A. “Socialist Realism”: On the History of the Term and Concept. *Rossiya i sovremennyj mire = Russia and the Modern World.* 2002. No. 4. Pp. 102-115. (In Russ).

Huang Lifu. Cooperation between Russian and Chinese Civil Society Organizations and Sino-Russian Relations in the 20th Century. *Rossijskie issledovaniya = Russian Studies*. 2009. No. 4. Pp. 94-106. (In Russ).

Cui Jiayue. The Influence of Russian Music on the Development of Harbin Musical Culture. *Hudozhestvennoe obrazovanie = Art Education*. 2007. No. 1. Pp. 92-93. (In Russ).

Zhao He, Liu Di. Analysis of the Role of Sino-Russian Musical Exchanges within the Framework of the Belt and Road. *Teatral'nyj dom = Theater House*. 2021. No. 7. Pp. 76-77. (In Russ).

Статья поступила в редакцию 23.07.2024; одобрена после рецензирования 23.08.2024; принята к публикации 23.09.2024.

The article was submitted 23.07.2024; approved after reviewing 23.08.2024; accepted for publication 23.09.2024.