

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Кан Їнчжен

аспірант,

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР ГУАНЧЖОУ: СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПРОФЕСІЙНОГО І ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ

Симфонічний оркестр Гуанчжоу, який було засновано в 1957 році, належить сьогодні до провідних творчих колективів сучасного Китаю. Завдяки своїй активній концертній діяльності і успішній співпраці з видатними музикантами із різних країн світу за ним закріпилась назва «оркестр п'яти континентів». Сучасний менеджмент оркестру можна вважати одним із найбільш успішних з точки зору формування інноваційних підходів до професійно-творчого та економічного розвитку колективу.

Одним із визначальних факторів росту виконавського рівня колективу і утвердження його високого професійного статусу у внутрішньо китайській і зарубіжній оркестровій культурі є збалансована кадрова політика, побудована на жорстких принципах конкурсного відбору музикантів. При наявності в країні більше чотирьох мільйонів професійних музикантів [2, с. 165–166] у кадровій політиці оркестру відсутні обмеження щодо залучення до конкурсних перемовин іноземних музикантів. Тому інтернаціональний творчий колектив оркестру Гуанчжоу разом із китайськими інструменталістами представляють і виконавці з Європи та Америки.

Іншою складовою успішного розвитку Гуанчжоуського оркестру і оркестрової культури регіону в цілому є цілеспрямована підготовка кадрів в надрах самого колективу. Починаючи з 2005 р. художнім керівництвом оркестру було обрано шлях на активізацію роботи із молодими інструменталістами, студентами і учнями місцевих музичних навчальних закладів. Започаткування Міжнародної літньої музичної академії в Кантоні (Canton International Summer Music Academy), в якій під орудою видатних музикантів світу М. Арджеріх, Г. Граффман, К. П. Флор, Йо Йо Ма та керівників всевітньо відомих оркестрів проводились майстер-класи із юними виконавцями, стало важливим етапом у формуванні національної оркестрової школи. Регулярні проведення літніх академій сприяли створенню спочатку у 2011 р.

Молодіжного симфонічного оркестру, а роком пізніше – Студентського симфонічного оркестру Гуанчжоу. Його основу склали сто найбільш талановитих молодих виконавців із числа місцевих оркестрів середніх навчальних закладів, котрих було відібрано з поміж тисячі претендентів. Щотижневі безплатні заняття оркестру проходять під патронатом музикантів головного колективу, які також забезпечують менеджмент та технічну підготовку [3]. Додатковою ланкою підготовчої системи навчання оркестрантів також є школи молодшої вікової групи (10-14 р.), які слугують кадровим резервом для колективів. Орієнтація навчально-виховного процесу на підготовку оркестрових музикантів безпосередньо в середовищі колективного музикування підвищує ефективність засвоєння необхідних виконавсько-оркестрових навичок і одночасно сприяє освоєнню більш масштабного оркестрового репертуару та отриманню необхідного практичного досвіду.

Не менш ефективним засобом підвищення професійної майстерності музикантів основного і молодіжного складів оркестру, як свідчить фінансовий і творчий звіт колективу, є їх регулярне стажування у провідних фахівців і європейських, американських і південно-азійських колективах. Тільки за останні роки більше двадцяти оркестрантів пройшли курс позадипломної освіти в США, Італії, Гонконгу та інших країнах світу [1, с. 12].

Окреме місце серед структурних підрозділів основного оркестру займають струнний квартет і духовий квінтет, в склад яких входять солісти інструментальних груп.

Важливим напрямком діяльності головного і Студентського симфонічного оркестру Гуанчжоу є культурно-просвітницька робота з метою популяризації симфонічної музики серед городян. Гнучка художньо-репертуарна політика щодо складання концертних програм, які охоплюють твори різних епох і жанрів зарубіжних і китайських композиторів, і виважений підхід до економічних питань, зокрема, формування помірних цін на білети, стали визначальним фактором у залученні широкого кола слухачів в концертні зали. Розширенню слухацької аудиторії також сприяли абонементні концерти і окрема серія безплатних виступів оркестру для учнів шкіл і широких верств населення.

Загальна кількість концертів всіх структурних підрозділів основного і молодіжного оркестрів за підсумками 2017 року становила 148 виступів, із них 25 були проведені колективом творчої молоді. Стаціонарною сценою для більшості концертів оркестру служить концертний зал «Сінхай», який представляє собою комплекс із трьох концертних площадок: Великий зал на 1500 місць і сцену для 170 оркестрантів та хору 200 осіб; камерний зал на 460 місць і малий зал на 96 слухачів.

Прекрасна акустика і високий рівень технічного оснащення приміщень дозволяє забезпечити ідеальні умови для виступів виконавців і комфорту слухачів.

Впродовж останніх десятиліть із симфонічним оркестром активно співпрацюють видатні солісти та диригенти світу, що дозволило колективу досягти рівня кращих європейських і американських оркестрів і посісти чільне місце в рейтингу високопрофесійних колективів.

Список використаних джерел:

1. Guǎngzhōu jīāoxiǎngyuè tuán 2017 niándù yùsuàn dānwèi bùmén juésuàn gōngkā. Guǎngzhōu, 2017.
2. Hao Huang. Why Chinese people play Western classical music: Transcultural roots of music philosophy. *International Journal of Music Education*. 2011 30(2). P. 161–176.
3. Yin Lai. Guǎngzhōu xuéshēng jīāoxiǎngyuè tuán chénglì. http://www.ycwb.com/ePaper/xkb/html/2012-05/04/content_1382711.htm *New Express News*, 4.05. 2012.

Ляо Моя

аспірант,

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

ІСТОРІЯ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА КИТАЮ: ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменований величезним підйомом інтересу країн Східної Азії до європейської академічної музики і виконавства. Як результат – яскраві успіхи представників азійської культури, які впевнено посідають найвищі щаблі у світових рейтингах академічних виконавців. Серед них вагоме місце здобули музиканти з Китаю, де в останні сорок років спостерігається справжня віртуозна «лихоманка», викликана непідробним масовим інтересом до європейського мистецтва і фортепіанного виконавства зокрема. У країні, яка з величезними втратами здолала наслідки «культурної революції», винятковим попитом користується все, що пов'язано з навчанням гри на європейських музичних інструментах – безпосередньо самі музичні інструменти, викладачі, початкові і вищі музичні навчальні заклади,