2020

左貞觀

ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЮ 75 ЛЕТ

壽辰

ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЬ - 75 лет.

Краткая биография 简 历

1945 г. - родился в г. Шанхае КНР.

1961 г. - переехал с матерью в СССР на постоянное жительство.

1965 г. - окончил Музыкальное училище г. Иркутска.

1964 - 1966 г. работал в симфоническом оркестре г. Иркутска

1971 г. окончил Новосибирскую консерваторию по классу виолончели.

1970 - 1973 работал в струнном квартете Кемеровской филармонии и симфонических оркестрах Новосибирска и Иркутска.

1978 г. окончил ГМПИ им. Гнесиных по классу композиции профессора Г.И. Литинского

1978 г. - принят в Союз композиторов СССР

1974 - 1980 г. - преподаватель китайского языка в МГИМО.

1980 – 1989 г. - Старший редактор Иновещания Гостелерадио СССР

1989 – 2002 г. - Научный сотрудник Государственного института искусствознания.

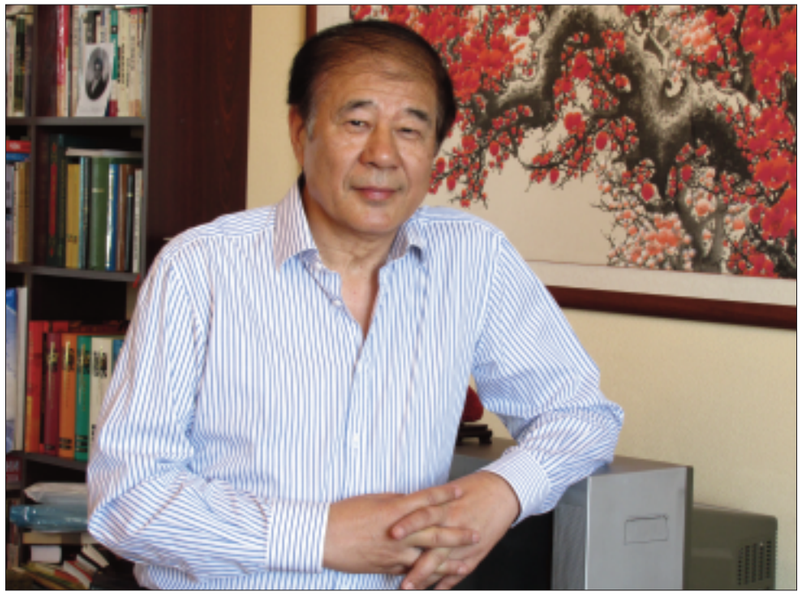
1992 г. - Создал Русский филармонический оркестр и стал его художественным руководителем.

1999 г. Указом Президента РФ Б. Ельцина присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ».

2005 г. Указом Президента РФ В. Путина награжден Орденом Дружбы.

2006 г. В Доме народных представителей в Пекине состоялась премьера балета “Течет речка” .

2017 г. Был назван «Человеком Года» Центральным телевидением Китая (CCTV 4)



Цзо Чжэньгуань
Композитор,
Заслуженный деятель искусств РФ

Орден Дружбы

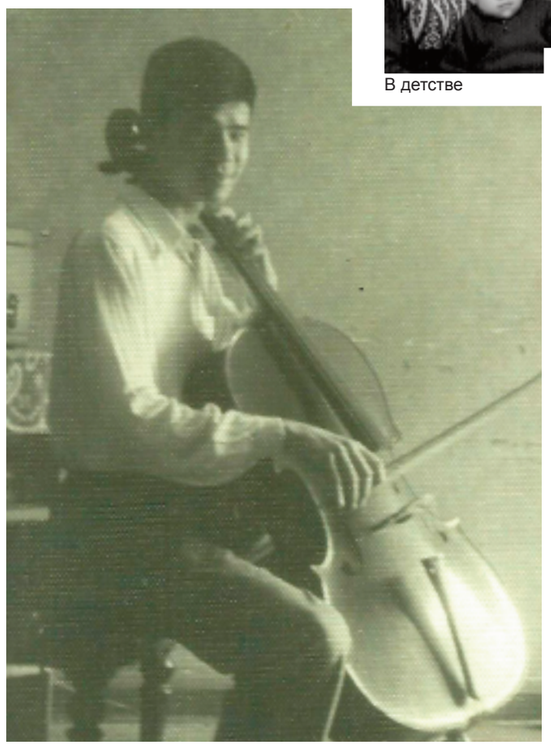
Цзо Чжэньгуань – человек удивительной судьбы, необычной биографии. Он связал свою жизнь с Россией, и стал перекрестком, мостом, где пересекаются русские и китайские художественные традиции. Это осознанная им функция - от научных статей по ладовым особенностям китайской музыки до организации фестивалей и гастролей. Он свободно существует в двух своих родинах и двух своих культурах, он становится известным, широко исполняемым автором, участником международных фестивалей и конкурсов.

«Музыкальная академия» 1994 г. № 1

Если посмотреть на более чем пятидесятилетнюю творческую жизнь Цзо Чжэньгуаня, то это – непрестанные поиски, непрерывное движение вперед, самоотверженный труд. У него широкие интересы, он хочет перепробовать разные виды деятельности, превратить невозможное в возможное.
Он – выдающийся мастер в музыке, и в то же время русские друзья его называют просто “Виктор”. Тысячи его соотечественников, кому он бескорыстно помогал в России, зовут его просто “учитель Цзо”. Он стал тем, кем его профессор Г. Литинский хотел увидеть его в будущем: не только интересным композитором, но и человеком высокой нравственности.

Цзан Тин
«Современная музыка» 2017 г. № 7

В детстве



В 15 лет

С дочрью Женей

С дочерью Майей.

С супругой Наталией Панасюк

КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 音 乐 创 作

Сегодня он – один из достойных представителей московской композиторской школы, нашедший индивидуальный путь в музыке ”

«Музыкальная академия» 1994 № 1

В классе профессора Г. Литинского

Когда Цзо учился в Новосибирской консерватории как виолончелист, студенты – композиторы охотно отдавали ему свои сочинения для исполнения. Таким образом он и «заразился» сочинением музыки.
После Новосибирской консерватории в годы работы в симфоническом оркестре он живо интересовался всеми исполняемыми произведениями, изучал оркестровые партитуры и сам стал сочинять небольшие произведения, музыку для спектаклей Иркутского драматического театра.

В 1973 году он твердо решил посвятить себя сочинению музыки. Оставив все в г. Иркутске – место концертмейстера виолончельной группы, квартиру, хорошую зарплату - поступил в Институт имени Гнесиных на теоретико-композиторский факультет.

В Институте ему посчастливилось учиться по классу композиции у знаменитого педагога – профессора Генриха Ильича Литинского. Уже в студенческие годы Цзо стал лауреатом Всесоюзного конкурса студентов – композиторов, посвященного 30-летию Победы в Великой отечественной войне («Праздничная увертюра» 1-я премия) . Некоторые ранние произведения были изданы издательством «Советский композитор» и записаны на Всесоюзном радио.

После окончания Института, в 1978 году он был сразу и единогласно принят в Союз композиторов СССР. Началось «свободное плавание» самостоятельного композитора. Его волновала проблема - как лучше сочетать китайскую музыку с использованием европейской композиторской техники. Эта проблема всегда являлась важной для каждого китайского композитора.

В 70-80 е годы советская музыка авангардного направления была в зените своей популярности. Цзо услышал в ней совершенно иное понимание музыкального языка – свободное музыкальное мышление, музыкальная речь, не скованная метром, ритмической рамкой, новые гармонические сочетания, новые тембровые звучания и т. д. Он вдруг для себя сделал выводы: все, что он сочинял до сих пор, произведения традиционного толка - не то, что хотелось бы ему. Все это казалось неправильным. В течение двух лет он не мог ничего писать, мучительно искал свой язык, стиль, форму. И наконец, он неожиданно продемонстрировал коллегам новое сочинение – Сонату для виолончели соло, где были использованы прием игры и звучания древнекитайского инструмента гуцина, стиль восточной медитативности и сложнейшие технические приемы. Соната для виолончели соло сразу была с восторгом принята композиторами Московского союза, как большая творческая удача автора. После Сонаты для виолончели Цзо написал еще целый ряд удачных произведений в современном стиле. О его музыке хорошо отзывался Э. Денисов. Он стал участником Ассоциации Современной музыки (АСМ -2)

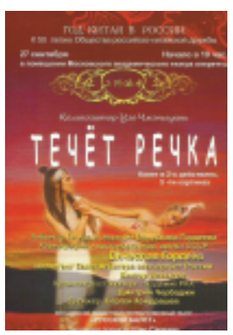
Неординарность судьбы, принадлежность к разным культурам Востока и Запада с самого начала определили самобытный характер творчества композитора, основное место в котором занимают камерные и симфонические жанры. В его сочинениях европейские формы и средства выразительности. соединяются с интонационным строем китайской музыки и образной сферой традиционной культуры Китая. Его произведения часто исполняются в России, а также прозвучали в более чем 20 странах мира.

«Музыкальное обозрение» 2005

Сам композитор разделил свое творчество условно на следующие периоды:
1.Традиционный (до 1980 г): Квартет, Соната для виолончели и ф-но, Три вокальных цикла на стихи древних китайских поэтов, Праздничная увертюра, Сюита для симфонического оркестра и др.
2.Современный (до 2005 г): Соната для виолончели соло, «Осенняя луна в Ханьском дворце» для симфонического оркестра, для камерного ансамбля, Четыре пьесы для ф-но, «Пять движущие начал» для ударных инструментов, Триптих для трех флейты, «Гохуа» («китайская живопись») для ансамбля девяти инструментов и др.
3.Современный + традиционный (после 2005 г.) :
Скрипичный концерт (на тему «Течет речка»), хор «Дагуаньлоу», «Эвенкийский танец», «Корякская фантазия, «Три башкирских танца» для оркестра русских народных инструментов, Пьеса для эрху и маримбы, Музыка к четырем анимационным фильмам (по заказу режиссера D. Ehrlich, США) , музыка к китайскому сериалу «Родной край». Балет «Течет речка».

С композиторами А. Шнитке и У. Цзучаном

Изданные ноты и записи.



Афиша балета

“*Прозвучавшее в концерте симфоническое произведение Цзо «Осенняя луна в Ханьском дворце» достойно быть исполнено на любой концертной эстраде мира*”

«Вечерняя Москва» 2002 г.
.

В СССР в годы застоя Цзо, как китаец, не мог в полной мере ощущать себя “советским композитором». Только после прихода горбачевской «перестройки» он почувствовал себя полноправным советским композитором.
В 1987 году Московский союз композиторов провел первый авторский вечер Цзо в Октябрьском зале Дома союзов (27.04). Концерт прошел с огромным успехом. В этот день произошло невероятно радостное событие. Так получилось, что именно в этот день приехал из Китая его отец и был на концерте. Отец и сын встретились после 30 летней разлуки!
Цзо является лауреатом Международного конкурса одночастных симфонических произведений в Шанхае (Вторая премия, первая не присуждалась,1993 г.) и Международного европейского конкурса композиторов (Нью-йорк, 1996 г.)

С тайваньскими композиторами : Сюй Чанхуэй, Ма Шуйлун, Ю Чанфа, дирижером Чэнь Цюшен и Н. Панасюк.

С композиторами Тань Дунем, Е Сяоган и дирижером Чень Ченсюном

Цзо является участником международных музыкальных фестивалей современной музыки, где были исполнены его произведения (Москва, Лондон, Берлин, Талин, Пекин, Шанхай, Харбин, Тайвань, Казань, Екатеринбург, Иркутск)

Их звукоизобретательность не рисует картины, а словно создает реальную обстановку с красочными бликами света, то пронзающими разреженное пространство, то будто пробивающимися сквозь пелену тумана; с ароматами благоухающих цветов, растворенными в утренней свежести росы. В то же время яркая образность и картинность музыки служат воплощению глубоких философских идей, укореняющихся в мудрости древнего народа. Порою кажется, что музыка Чжэньгуаня способна заставить мгновение замереть, даруя возможность слушателю выйти из круговорота жизни и взглянуть на нее со стороны, понять свое место в ней, отделить важное от проходящего. Сочинения Чжэньгуаня концептуальны и будто вмещают в себя бесконечность главных вопросов бытия, не давая конкретных ответов, но неизменно указывая путь к высшей духовности.

О «Трех фортепианных пьесах»
Павел Левадный «Pianoфорум»

В 2006 год был написан Балет «Течет речка» по заказу провинции Юньнань. Спектакль создавался совместными творческими силами Китая и России и был поставлен Народным артистом СССР В. Гордеевым. Он стал важной акцией укрепления дружественных и культурных связей между двумя странами. Премьера балета состоялось в Пекинском Дворце Народных собраний. 8 тысяч зрителей с интересом и с восторгом приняли спектакль, в котором ожила древняя китайская легенда о любви.
Балет Цзо был показан в Москве в рамках культурной программы Года Китая в России в 2007 году. Произведение многократно прошло на сценах в Китае и России. Симфоническая сюита из музыки балета звучала на многих концертах.

Сцена из балета Течет речка (2)

Сцена из балета

Сцена из балета

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 学 术 研 究

- Работа на Гостелерадио СССР в качестве старшего редактора 10 лет (Китайская редакция 1980 – 1989 гг.). Создал и вел авторскую передачу «Культурная жизнь Советской страны» еженедельно по 45 минут вещания на Китай.
- С 1994 по 2001 гг. – научный сотрудник Государственного института искусствознания – специалист по китайской музыке.
- Его изыскания о периоде жизни выдающегося китайского композитора Си Синхая (1905-1945) в СССР (1941-1945 гг.) стали основополагающим исследованием по этой теме в Китае. («Си Синхай в Советском Союзе, «Новое в изучении Си Синхая в Советском Союзе», «Кантата о Хуанхэ в Советском Союзе»).
- Автор книги об А.С. Пушкине на китайском языке в трех изданиях: «Поэт и любовь» (1999 г. Тайвань, Тяньцзин 2011 г), «Любовный мир в поэзии А. Пушкина» (Пекин 1999 г.)
- Автор научного труда «Русские музыканты в Китае» (издательство «Композитор» С-Петербурга 2014, издание на китайском языке «Жэньмин Иньюэ» 2017 г.)

Исследование такого масштаба на эту тему создано впервые и охватывает как десятилетия общей истории Китая, так и огромную деятельность тысяч (!) русских музыкантов, работавших в этой стране от начала XX века до настоящего времени. Музыканты России должны быть благодарны Цзо Чжэньгуаню за фундаментальный исторический труд.

О книге «Русские музыканты в Китае»
Валентина ХОЛОПОВА

- Около 30 научных статей о китайской теории музыки («Китайская музыкально-теоретическая система Люй» и др.), музыкальной жизни Китая и России, о композиторах («Шостакович и его эпоха» на китайском языке), музыкантах, музыкальных коллективах («Симфонические оркестры России» на китайском языке и др.), изданные в Китае и России.
- Участие во Всероссийских и международных научных конференциях, симпозиумах. Доклады по китайской и российской музыке. Конференции «Музыкальные связи Китая и России» (Харбин 2009, 2014, 2018 гг).
- Участие в работе конференций «Научного общества европейских китайцев». Постоянный член правления Общества (Гамбург, 1991, Берлин, 1993, Будапешт, 1995, Париж, 1997)

Творчеству Цзо посвящены диссертации:

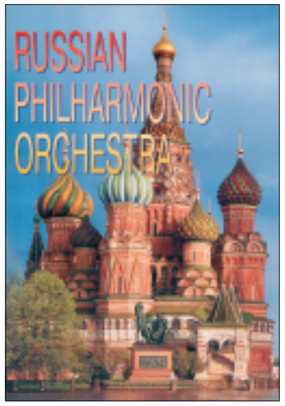
1. Ван Сяотун (Москва) «Московский композитор Цзо Чжэньгуань: индивидуальный путь в музыке»

2. Го Мэн (Харбин) «Изучение композиторской техники российского композитора китайского происхождения Цзо Чжэньгуаня».

На международной конфкренции в Харбине

РУССКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

俄罗斯爱乐交响乐团



РФО был создан Цзо в 1992 г. Это был сборный оркестр, специально предназначенный
для звукозаписи. 80 музыкантов пришли из лучших оркестров Москвы для совместной оаботы в студии.В период с1993 по 2008 гг.

РФО записал около 500 дисков, в основном, классической музыки - От Моцарта, Бетховена до Малера, Стравинского.

РФО также записал множество произведений китайских композиторов, переложений китайских народных и популярных мелодий. В записях принимали участие известные дирижеры, аранжировщики и музыканты России и Китая.

РФО многократно выезжал на гастроли в зарубежные страны (Япония, Германия, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Малайзия). Особой популярностью оркестр пользуется в Китае, где он гастролировал 25 раз.

РФО сотрудничал с такими фирмами звукозаписи как: BMG (Arte-nova), Deutsche Gram - phone, DOWANI, Cordiaphon, HUGO, Cho Ann, ROI Prod, Wave-Motion Prod, BRIOSO Recordings и др.

Запись РФО в 2008 г. была номинирована на премию Грэмми.

Диски записей РФО

Гастроли в Китае.

Записи в Студии.

Концерт в Пекине.

На гастролях в Малайзии.

ПРОДЮСЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 演 出 活 动

Проведенные мероприятия:
-Концерт «Вечер памяти китайского композитора Си Синхая»
(Алма-Ата, Гос. оркестр Казахстана. 1990 г.)

-К 50-летию образования КНР. Торжественный концерт
(Москва, БЗК. 28.09. 1999 г.)

- Концерт Сямэнского симфонического оркестра.
(Москва, БЗК. С-Петербург, Мариинский концертный зал, 2012.).

-Концерт Чжэцзянского филармонического оркестра
(Москва, БЗК. С- Петербург Смольный собор. 2013г.)

-Авторский концерт китайского композитора Чжу Цзяньэр.
(БЗК. Госоркестр. 13.05.2018. Мариинский зал, С- Петербург).

-К 70-летию образования КНР. Симфонический концерт.
(Москва. Большой Зал Московской Государственной Консерватории,
Государственный оркестр им. Светланова,
Государственная хоровая капелла им. Свешникова, A Sharp Chorus
(США). 28.09.2019 г.)

С Народным артистом СССР В. М. Гордеевым.

Организация гастролей в Китае российских коллективов

Симфонические оркестры:

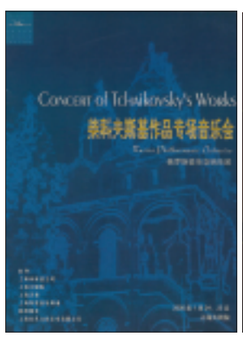
-Государственный оркестр им. Светланова (2015, 2017),
- Симфонический оркестр МГАФ (2016, 2017),
- Симфонический оркестр России (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009)
-Белорусский Государственный оркестр (2016. 2017. 2018),
-Оркестр Белорусского Радио и телевидения.
-Оркестр симфонической капеллы РФ.
-Московский государственный симфонический оркестр для детей
и юношества (2002, 2006, 2007, 2009, 2011).
-Иркутский губернский симфонический оркестр.
-Волгоградский симфонический оркестр.
-Рязанский филармонический оркестр.
-Симфонический оркестр Белгорода.
-Ульяновский симфонический оркестр.

Балетные коллективы:

-Балет Музыкального театра им. К. Станиславского и
Немировича -Данченко (2000, 2004).
-Русский балет В. Гордеева 2001-2010).
-Балет Одесского театра оперы и балета (1992).
-Кремлевский балет (2007).
-Балет самарского театра оперы и балета (2006),
-Театр им. Пушкина г.Нижний Новгород (1997-2002).
-Русский мультимедийный балетный театр (2016,2017).
- Московский балетный театр.

Другие коллективы:

-Ансамбль «Академия старинной музыки»
-Балет на льду Н. Бестемьяновой.
-Нижегородский сувенир (ансамбль народных инструментов).
-Московский цирк
-Петербургский театр им. Комиссаржевской.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 教学活动

С 1975 г. по 1979 г. - преподаватель китайского языка в Государственном институте международных отношений (МГИМО)

С 1979 г. по 1980 г. –преподаватель китайского языка в Военном институте переводчиков.

С 2010 г. по 2011 г. –профессор факультета музыки Московского государственного гуманитарного института имени М.А. Шолохова

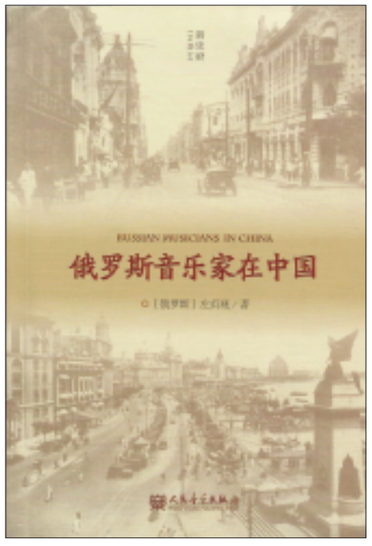
Является приглашенным профессором ряд университетов Китая (Куньмин, Харбин).

Организатор ежегодного фестиваля «Московская весна», в концертах которого выступают китайские студенты, аспиранты музыкальных вузов г. Москвы. Было проведено более 10 концертов.

Лекция студентам о китайской музыке

Со своими студетами.

Диссертация Го Мэна о творчестве Цзо.



Книга «Русские музыканты в Китае» на китайском языке.

Диссертация Ван Сяотуна о творчестве Цзо.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 社会活动

1. Фонд Вселенского Мира - Присвоено звание «Посол Мира» (2015 г).

2. Общество Российско-Китайской дружбы. Постоянный член Правления. Почетная грамота (2011, 2015).

3. Всемирная ассоциация артистов США (Вице-Президент 2010).

4. Посол культурных связей города Куньмин (КНР).

5. Национальная премия "Созвездие феникса" Центра «Балмедиагруп». (2015).

6. Сертификат о благодеяниях. (Буддийский монастырь Чжунтайшань. Тайвань, 2010 г).

7. «Свет Китая» - Присвоение звание «Человека года». Центральное телевидение Китая (канал CCTV - 4) (2017 г.) .

8. Почетный зарубежный гость на 9 –м съезде Всекитайской ассоциации работников литературы и искусств. (2011 г).

9.«Московская весна». Организация Концертов китайских студентов музыкальных ВУЗов Москвы. (10 концертов).

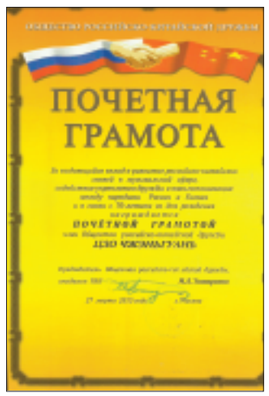
10. Почетный гость на параде в Пекине по случаю 65-летия образования КНР.

С наградой «Человек года»

В Пекине на параде Дня образования КНР.

Фонд вселенского мира (ЮНЕСКО) присваивает Цзо Чжэньгуню звание «Посол Мира» - апрель 2015 г.

«Организация Фонд вселенского мира отмечает званием «Посол Мира» тех людей, чья жизнь являет собой пример жизни ради окружающих, и тех, кто посвящает себя делам утверждения духовных ценностей, межрелигиозному сотрудничеству, международной гармонии, обновлению Объединенных Наций, ответственным общественным СМИ, и установлению культуры и мира.
Преодолевая расовые, национальные и религиозные барьеры Послы Мира вносят вклад в исполнение надежд всех поколений в объединенном мире, где духовные и материальные измерения находятся в гармонии друг с другом.
Мы горды тем, что можем присвоить Вам это звание».



12 Марта 19.00

ВЕЧЕР БАЛЕТА

К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА,
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РФ

ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЯ

Балет в постановке Народного артиста СССР
В. М. Гордеева

ДЕВУШКА И ДРАКОН

(«ТЕЧЕТ РЕЧКА»)

МОГТ «Русский балет»

9 апреля в 19.00 в театре еще раз будет показан

спектакль Девушка и дракон.

Адрес театра: Москва, Волгоградский проспект 121.
Для связи: tszo@mail.ru тел. +7 9104201900