

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора искусствоведения
Петрова Владислава Олеговича
на диссертацию Окуневой Екатерины Гурьевны
«Сериальная техника в Западной Европе:
история и эстетика, теория и практика»,
представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Предметом изучения докторской диссертации Е. Г. Окуневой стал западноевропейский сериализм – явление, до сих пор недостаточно изученное в отечественном музыкознании. Редкое внимание наших ученых к этой теме (особенно по сравнению с западной музыкальной наукой) объяснимо рядом причин. Фактически до конца XX века в отечественном музыкознании не были выработаны подходы к исследованию данного феномена, так как в советское время освещение подобных тем не приветствовалось, а если о сериализме и писали, то преимущественно в негативном ключе, как о кризисном явлении, свидетельствующем о духовном распаде. Немаловажно и то, что до наступления информационной эры, доступ к источникам, касающимся обозначенной темы, был весьма ограниченным. Снятие всевозможных барьеров (цензурных, коммуникационных, языковых и проч.), начиная с 1990-х годов, позволило более углубленно взглянуть на творчество композиторов-сериалистов. Труды Ю. Холопова, С. Курбатской, Т. Цареградской, А. Соколова, И. Ивановой, Н. Петрусёвой, Н. Девуцкой, М. Чистяковой и др., посвященные как технике отдельных авторов (Штокхаузена, Булеза, Ноно), так и вопросам их музыкальной эстетики, создали необходимую теоретическую базу для следующего важного и весьма необходимого шага, который и предпринят в диссертации Е. Г. Окуневой, – комплексного исследования сериализма. В этом отношении представленная работа без сомнения актуальна.

Освещая историко-культурологические, эстетические, технико-стилистические аспекты западноевропейского сериализма, автор предлагает целостный взгляд на его развитие, а именно: выявляет генезис, этапы и особенности становления сериальной техники, определяет индивидуальные траектории развития в творчестве ее ведущих представителей, систематизирует разнообразные композиторские подходы, выстраивает общую теорию сериальной композиции. Исследование, в котором бы аккумулировались подоб-

ные задачи, впервые предпринимается не только в отечественном, но и в зарубежном музыкоznании, что определяет научную новизну диссертации Е. Г. Окуневой.

Работа основывается на большой источниковедческой базе, которую составили партитуры, нотные рукописи, эпистолярные документы, музыкально-критические статьи и эссе, многие из которых впервые вводятся в научный обиход отечественного музыкоznания и позволяют переосмыслить творческий вклад отдельных музыкантов в становление и развитие сериализма.

Диссертация Е. Г. Окуневой опирается также на внушительный корпус научных (особенно зарубежных) трудов, в той или иной степени соприкасающихся с темой исследования. В работе присутствуют ссылки фактически на все источники из списка литературы (а он включает 513 наименований), что свидетельствует о чрезвычайной погруженности соискателя в изучаемые вопросы. Углубленное знание отечественной и иностранной литературы, опора на сравнительно-исторический, системный, аналитический и компаративный подходы, скрупулезно выполненный анализ нотного материала придали научным результатам диссертации высокую степень достоверности и обоснованности.

Структура работы представляется весьма детальной. Ее логика обусловлена задачами исследования и их поэтапным решением. Установка на всестороннее освещение западноевропейского сериализма определила в качестве центральных вопросы истории и эстетики и композиторской технологии.

В четырех параграфах первой главы автором диссертации последовательно раскрываются понятия серийной и сериальной музыки и проблемы их терминологической корреляции в зарубежном и отечественном музыкоznании, предпринимается систематизация терминологического аппарата, выявляются события и факты, способствовавшие генезису и распространению сериализма в Западной Европе, определяются его эстетические константы, в опоре на критические оценки сторонников и противников сериальной композиции обнажаются ее проблемы и противоречия. Обосновывая свои мысли и наблюдения, автор диссертации неизменно апеллирует к эпистолярному и документальному материалу. В данной главе складывается панорамное представление об изучаемом феномене. Особо хочется отметить строгую структурированность изложения при плотной информационной насыщенности текста.

Во второй главе Е. Г. Окунева концентрирует внимание на технологиях сериальной композиции в теоретическом ракурсе. Объектом исследования здесь выступает серия и ее новая трактовка вторым авангардом, способы преобразования высотного материала и принципы ритмического структурирования. Хотя сериальная техника охватывает множество различных параметров, ограничение тремя обозначенными аспектами представляется вполне оправданным, учитывая масштаб осуществленной аналитической работы, новизну материала и уровень предпринятых теоретических обобщений. По сути, автором диссертации предлагается теория сериальной композиции. В главе вводится ряд новых понятий (макроряд, метаряд, ритмические форманты, полиформантные и моноформантные ряды и проч.), разрабатываются различные типы классификаций, затрагивающие функциональную типологию серийных рядов и виды ритмических структур.

Третья глава наиболее масштабна, она содержит шесть параграфов. В центре ее внимания – предформы сериализма, а также специфика применения сериальной техники разными западноевропейскими композиторами. Выбор фигур для презентации кажется глубоко продуманным. Е. Г. Окунева включает в исследовательскую орбиту, с одной стороны, творчество лидеров западноевропейского авангарда Булеза и Штокхаузена, с другой, музыку композиторов-маргиналов Гуйвартса и Барраке. В то же время пристальному изучению подвергается и сериальная техника их старшего современника, участника Дармштадских летних курсов новой музыки Эрнста Кшенека. Благодаря этому сериализм в работе приобретает многовекторное, даже, можно сказать, стереофоническое освещение, в противовес прежнему одностороннему подходу в его рассмотрении. (Во введении автор справедливо указывает, что представление о западноевропейском сериализме в отечественном музыказнании долгое время складывалось преимущественно на основе творчества ведущих представителей авангарда.)

Стоит подчеркнуть, что в обиход отечественной науки Е. Г. Окуневой вводится целый корпус нового музыкального материала, многие сочинения впервые подвергаются детальному аналитическому рассмотрению (прежде всего, это композиции Гуйвартса, Барраке, Кшенека). И даже, казалось бы, уже достаточно изученные произведения, такие как «Молоток без мастера» Булеза, предстают в новом аналитическом ракурсе. Так, в диссертации,

насколько известно, впервые в отечественном музыкоznании раскрывается ритмическая организация пьес этого цикла.

Отдельно необходимо отметить профессионализм аналитической работы. Сложные и подчас замысловатые технические операции с музыкальным материалом преподносятся автором диссертации в максимально доступной и понятной форме. Особенно импонирует стремление выявить за всеми техническими процедурами живую композиторскую мысль, идею, питающую сочинение.

Глубокая погруженность в исследуемый материал позволяет диссидентанту очертить тонкие, но ощущимые связи, образуемые между композиторскими подходами к сериализму как на эстетическом, так и на техническом уровне. В ходе работы формируются пары эстетических и музыкально-стилистических притяжений-отталкиваний – Гуйвартс и Штокхаузен, Барраке и Булез, старшее (Кшенек) и молодое (Штокхаузен и Булез) поколение, – закономерно подводящие к заключительному выводу о двух направлениях сериализма, движимых противоположными намерениями (желанием сохранить историческую преемственность и стремлением к полному разрыву с традицией) и двух фазах в его развитии (пуантилистической и статистической).

Перейду теперь к замечаниям и вопросам, возникшим в процессе знакомства с диссертацией:

1. В третьей главе параграфы о Гуйвартсе, Штокхаузене, Булезе и Кшенеке выстраиваются до некоторой степени идентично: на основе анализа композиторской эстетики и сочинений, представленных в хронологическом порядке, диссидентант демонстрирует индивидуальное развитие сериальной техники в творчестве каждого автора. Из этого ряда выделяется параграф о Барраке. В нем предложен анализ лишь одного сочинения – Сонаты для фортепиано, который, при всем желании, не способен показать траекторию упомянутого развития. Чем вызвано подобное ограничение?

2. В параграфах, посвященных терминологическим вопросам сериализма, автор диссертации проявляет необычайную дотошность. В связи с этим кажется несколько странным, что специфическая техника мультипликации высот Булеза именуется в работе не общепринято. Автор намеренно отклоняется от сложившейся традиции, используя название «техника умножения высот»?

3. Одно из замечаний касается обширного списка литературы, большую часть которого составляют иностранные источники. В списке отсутствует фундаментальный труд Л. Коблякова «Pierre Boulez. A World of Harmony», хотя в тексте работы он упоминается.

4. В диссертации проанализирован довольно объемный корпус сочинений, принадлежащих разным композиторам. Он не всегда вписывается в хронологические и географические рамки исследования, о чем соискатель предупреждает во введении. Так, в аналитическое поле попадают пьесы представителей Северной Европы (Нильсон, Раутаваара), США (Бэббитт) и даже России (Вустин), что, безусловно, расширяет контекст исследования. В то же время некоторые фигуры обходятся умолчанием. Например, в диссертации дается представление о serialной технике Ноно, отчасти раннего Берио, но не упоминается о сериализме Мадерны. Насколько уникален его опыт работы в данной области? Идентичный вопрос возникает и в отношении Мишеля Фано, который, в отличие от Барраке, имел более тесные контакты с Булезом и которому принадлежит serialная Соната для двух фортепиано, созданная в один год с первой книгой «Структур».

Отмеченные замечания не затрагивают концепционных положений работы. Подводя итоги, подчеркну, что диссертация Е. Г. Окуневой представляет собой завершенное, фундаментальное исследование, посвященное актуальным проблемам исторического освещения и теоретического осмысления serialной техники и, шире, композиторского мышления, сформировавшего новые эстетические парадигмы и оказавшего влияние на развитие музыки второй половины XX века. Научно-квалификационная работа выполнена на высоком уровне, в ней разработаны и систематизированы теоретические положения serialной композиции, представлены ее эстетические основания. Диссертация обладает несомненной теоретической и практической значимостью. Материалы исследования могут найти широкое применение в учебных курсах истории зарубежной музыки, истории музыкально-теоретических систем, теории современной композиции, музыкальной формы.

Работа прошла солидную апробацию на многочисленных конференциях, проводимых как в Российской Федерации, так и за рубежом. Основные научные результаты диссертации изложены в 39 публикациях, в том числе в журналах из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего образования

РФ (21 статья). По теме диссертации издано также 2 учебных пособия. Автограф и публикации в полной мере отражают содержание работы.

Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Окуневой Екатерины Гурьевны «Сериальная техника в Западной Европе: история и эстетика, теория и практика» отвечает требованиям пунктов 9, 10 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 в редакции от 11.09.2021 № 1539, и ее автор заслуживает присвоения учёной степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство».

Официальный оппонент:

доктор искусствоведения, доцент,
профессор кафедры теории и истории музыки
ФГБОУ ВО «Астраханская
государственная консерватория»

В. О. Петров

19 января 2022 года

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханская государственная консерватория»
414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 23,
тел./факс (8512) 519311
e-mail: astracons@mail.ru
Веб-сайт организации: <https://astracons.ru>

