ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, профессора Алябьевой Анны Геннадьевны

на диссертацию Янь Цзянаня «Национальные традиции в творчестве китайского композитора Сюй Чанцзюня», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

«Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и никогда не встретятся двое» – начальная строка известной баллады Р. Киплинга, в которой заключён глубокий смысл о непреодолимых различиях данных культур, теряет свою остроту в пространстве музыкального искусства, так как, удивительным образом, Восток и Запад продолжают свои плодотворные встречи, которые каждый раз приносят интересные и показательные результаты, свидетельством чего является актуальная тема представленного труда Янь Цзянаня.

Проблема изучения национальной музыкальной культуры и ее актуализация в творчестве современных композиторов представляется особенно важной и своевременной, поскольку релевантно отражает процессы, происходящие в мировой музыкальной культуре и национальных композиторских школах. Актуальность изучения творчества современных китайских композиторов, сохраняющих древние традиции, обогащая их достижениями композиторской техники Запада, не вызывает сомнения. Поэтому обращение соискателя к творчеству известного китайского композитора Сюй Чанцзюня в контексте обозначенной проблемы представляет особый интерес и затрагивает вопросы, почти не разработанные в музыковедении и музыкальном востоковедении.

Цель исследования представлена весьма многопланово и подробно, так как в полной мере конкретизирует проблематику заявленной темы диссертации. Многоаспектность заявленной в диссертации цели обусловила выбор методологической базы исследования, которая носит комплексный характер и учитывает научные подходы отечественной и китайской музыковедческих школ, а также комплекс методов междисциплинарного, исторического, этно-

органологического, сравнительно-типологического и востоковедческого исследования. Это даёт возможность соискателю в полной мере представить не только целостный портрет личности композитора, его творчества в историко-культурном контексте, но и выявить национальные традиции, играющие ведущую роль в его сочинениях, а также аргументированно сделать выводы об особенностях различных интерпретаций сочинений Сюй Чанцзюня современными китайскими дирижерами. Всё обозначенное, позволяет сделать вывод о достоверности результатов исследования, выполненного Янь Цзянанем.

Важно отметить, что материалом исследования послужили: инструменты оркестра китайских народных инструментов; музыкальный язык традиционной Пекинской оперы (изинизюй); исторические документы, (своеобразный «манифест» китайских композиторов «Диалог на тему современной музыки»); партитуры сочинений Сюй Чанцзюня, его статьи, авторские комментарии к изданиям, и, что особенно важно, его пояснения, полученные автором диссертации в беседах с композитором; а также личный опыт соискателя в области дирижёрской интерпретации произведений китайских композиторов.

Научная новизна исследования определяется рядом параметров: в диссертации Янь Цзянаня впервые в отечественной науке дана комплексная характеристика китайской «Новой волны», перевод и анализ важнейшего источника «Диалога о современной музыке»; в контексте этого течения представлено творчество Сюй Чанцзюня; выделены конкретные элементы музыкального языка композитора, непосредственно связанные с традиционной музыкой и театром Пекинская опера (ритмические фигуры и типовые мелодии); впервые представлен оркестр китайских народных инструментов, выявлены его своеобразные характеристики (строй, звуковой баланс) и проблемы, а также пути их решения, творческие портреты пяти современных китайских дирижёров — исполнителей сочинений Сюй Чанцзюня; дано описание музыкального инструмента люцинь, уточнены технико-акустические характеристики других инструментов.

Положения, выносимые на защиту сформулированы корректно и находят обоснование в диссертации.

Работа состоит из Введения, трёх глав, Заключения, Списка литературы (на русском, английском, китайском языках, всего 143 наименования) и трёх Приложений (в том числе, Список основных произведений Сюй Чанцзюня, Оркестра Пекинской оперы).

Введение содержит обоснование актуальности темы, обзор литературы, формулировку целей и задач исследования, методов и подходов, параметры научной новизны, положения, выносимые на защиту. Здесь же изложены теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Первая глава диссертации «Китайская "Новая волна" и композитор Сюй Чанцзюнь» (состоит из трех параграфов) посвящена процессу становления данного течения в разных областях китайской культуры XX века: живописи, поэзии, музыки. Соискатель обращает внимание на тот факт, что эстетическое и философское понимание этого явления сохраняет свои позиции и в наши дни, хотя «само обозначение вышло из обихода» (с. 17, Дисс.). Во втором параграфе анализируется «Диалог на тему современной музыки», в котором аккумулировались основные эстетические взгляды представителей «Новой волны» и волнующий их вопрос о мировом признании современной китайской музыки и её роли в обществе. Подчеркивается, что решение общей задачи композиторы видели в «соединении традиций национальной музыки с современными западными техниками, композиторы выработали собственный музыкальный язык, в котором по-разному сочетаются китайская и западная музыка» (с. 13, Автореф). Главу завершает раздел о жизненном и творческом пути Сюй Чанцзюня. Его творческое наследие представлено как своего рода образец гармоничного единения традиций народной культуры в сочетании с композиторскими техниками XX-XXI века. Таким образом, представленный в Первой главе аналитический материал, весьма ценен в аспекте изучения современной музыкальной культуры Китая.

Вторая глава «Национальные инструменты, элементы Пекинской оперы и ладокомпозиционные особенности музыки Сюй Чанцзюня» (включает три параграфа) полностью посвящена изучению творческого метода композитора и представляет собой, своего рода, энциклопедию, в которой представлен анализ национальных особенностей китайской музыки (ладоинтонационных, фактурных, тембровых, структурных) в аспекте взаимодействия с современными композиторскими техниками. Выделенные параметры творческого метода Сюй Чанцзюня дают исчерпывающую картину претворения эстетических принципов «Новой волны» в произведениях композитора. Справедливо отмечается влияние технико-акустической специфики национальных музыкальных инструментов на средства музыкальной выразительности. Автор делает важный вывод о влиянии «на композиторский замысел Сюй Чанцзюня тембра, семантики традиционных китайских инструментов, таких факторов, как строй инструмента, его диапазон, настройка, своеобразные приёмы игры, помогающих создать яркий национальный колорит произведения» (с. 80-81, Дисс.).

Янь Цзянань уделяет особое внимание влиянию на творчество композитора феномена Пекинской оперы, в оркестре которой композитор работал в юности (второй раздел главы); Подробнейшим образом рассматривает ритмическую систему, эффекты и типовые мелодии Пекинской оперы в сочинениях композитора. Соискатель приходит к логичному выводу о том, что работа с этим музыкальным материалом позволяет Сюй Чанцзюню «установить связи со стилем традиционной музыкальной драмы», что, в свою очередь, гарантирует точность исполнения и «понимание контекста и содержательной стороны музыкального произведения» (с. 17, Автореф.).

В третьем разделе главы представлен один из показательных параметров национального колорита музыкального произведения — его ладовая организация, в рамках которой рассмотрены различные типы ладов — от архаических вариантов ангемитонной пентатоники и древней китайской системы юнь-гун-дяо (с. 178, Дисс.) до явления новой модальности. Соискатель вы-

деляет несколько видов работы композитора с ладами. В области применения современных композиторских техник в сочинениях Сюй Чанцзюня, автор отмечает их своеобразие и индивидуальный подход, что также связано со спецификой китайской традиционной музыки. На наш взгляд, в Второй главе Янь Цзянаню удалось убедительно показать своеобразие творческого метода композитора, заключающегося в каждый раз индивидуальном синтезе элементов традиционной музыки с приемами современной композиторской техники.

Третья глава «Оркестр китайских народных инструментов и проблемы дирижёрской интерпретации произведений Сюй Чанцзюня» является логическим завершением первых двух глав и представляется достаточно масштабной по своей проблематике (состоит из двух параграфов, поделенных на разделы), так как выводит историко-теоретический, аналитический материал исследования на уровень современной исполнительской практики. Автор рассматривает проблему воплощения национальных традиций в области дирижерского искусства, сосредотачивая свое внимание на задачах, стоящих перед дирижёром оркестра при исполнении сочинений композитора.

Рассмотрение обозначенных задач Янь Цзянань предваряет основательным исследованием истории, специфики строя, звукового баланса оркестра китайских народных инструментов, поскольку большинство оркестровых сочинений Сюй Чанцзюня написано именно для него. Следует отметить применение метода компьютерного анализа специфики звучания китайских инструментов на основе программы SPAX А.В. Харуто. Отмечая, что, оркестр ещё находится в процессе становления и развития, соискатель намечает пути решения его проблем, даёт рекомендации соискателя молодым дирижерам, основанные на его личных наблюдениях и опыте работы.

Второй параграф содержит ценную информацию о дирижёрах, исполняющих произведения Сюй Чанцзюня. Соискатель представляет их творческие портреты, рассматривает исполнительские приёмы, подходы к интерпретации в плане проникновения в замысел композитора. Чёткость и проду-

манность позиций автора диссертации прослеживается в его стремлении определить задачи дирижёра в интерпретации произведений Сюй Чанцзюня, в том числе, произведений, написанных для камерного, и симфонического оркестров.

В Заключении подводятся основные выводы исследования, намечаются дальнейшие перспективы.

Несомненна теоретическая и практическая значимость рецензируемого труда. Комплексная характеристика течения «Новая волна» в историко-культурном контексте, обоснование и решение проблемы отражения национальной специфики музыки с помощью современных техник композиции, выявление особенностей творческого метода композитора при работе с образцами профессиональной музыки устно-письменной традиции будут способствовать исследованию аналогичных явлений в культурах Азии. Результаты работы могут быть использованы в педагогической и просветительской работе, в учебных курсах по истории современной музыки, истории зарубежной музыки, музыки народов мира, истории внеевропейских музыкальных культур, инструментовке, при подготовке дирижёров и композиторов.

Актуальность, глубина исследования и уникальный материал, представленный в данной диссертации, позволяет рекомендовать работу к публикации.

Замечаний немного, и они носят характер пожеланий:

- 1. Неплохо было бы увидеть в работе обоснование Вашего обращения именно к творчеству Сюй Чанцзюня.
 - 2. В работе был бы не лишним словарь специальных терминов.

Вопросы

- 1. В чём проявляются различия творческого метода композитора в плане передачи национальной стилистики в произведениях, написанных для симфонического и оркестра китайских народных инструментов?
- 2. У Сюй Чанцзюня есть ученики? Можно ли говорить о его композиторской школе?

3. Известны ли Вам примеры исполнения произведений современных китайских композиторов европейскими (американскими) дирижерами? В какой мере, на Ваш взгляд, им удается передать национальный колорит музыки?

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация Янь Цзянаня «Национальные традиции в творчестве китайского композитора Сюй Чанцзюня» является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации в п. 9, 10 и 14 положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в ред. от 1 октября 2018 года. Автореферат и публикации полностью отражают основное содержание работы. Автор исследования — Янь Цзянань — заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство.

Доктор искусствоведения, профессор заведующий кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»

3 февраля 2021 г

подпись А. Л. Амибоввой удостоверяю

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА
ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Швансова В.О.

А.Г. Алябьева

Алябьева Анна Геннадьевна

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»

Адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10

Тел: (499) 194-04-33

e-mail организации: nfo@schnittke-mgim.ru

e-mail личный: aliabieva a@mail.ru

веб-сайт организации http://www.schnittke-mgim.ru