

ОТЗЫВ

официального оппонента о работе

ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ МАРИНЫ ВИКТОРОВНЫ

«Алеаторика как принцип композиции»,

представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения

по специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство»

Алеаторика представляет одну из сложных и малоизученных проблем музыки XX века. Между тем этот принцип композиции принес множество значимых для истории музыкальной культуры произведений, ставших уже «классикой» авангарда (например, «Музыка перемен» Кейджа, «Декабрь 1952» Брауна, Фортепианская пьеса XI Штокхаузена, Третья соната Булеза, «Венецианские игры» Лютославского и другие). До сих пор музыковеды разных стран уделяли внимание лишь отдельным явлениям этой большой области искусства, не исследуя алеаторику как принцип композиции в целом, характерный, как оказывается, для творчества многих композиторов XX столетия и влияющий на все уровни произведения от материала до формы. Прежде алеаторные опусы освещались преимущественно с точки зрения нетрадиционной нотации и приемов исполнения, тогда как проблема формообразования оставалась на периферии научных интересов. В теоретическом ключе алеаторика малоизучена и в отечественном, и в зарубежном музыкознании.

В диссертации М. В. Переверзевой «Алеаторика как принцип композиции» успешно достигается цель создать основу теории алеаторики, многоаспектно и всесторонне изученной от философско-эстетических предпосылок ее возникновения до конкретных музыкальных сочинений, проанализированных со всех точек зрения, включая авторскую концепцию, технику письма, комплекс выразительных средств, форму, исполнительскую интерпретацию. В свете вышесказанного актуальность работы М. В. Переверзевой не вызывает сомнений: автор рассматривает художественно-эстетические принципы

композиторов и деятелей других видов искусства, которым в той или иной мере была близка алеаторика, обрисовывает картину исторического развития научных и художественных тенденций, ведущих к алеаторике, причем охватывает практически все виды творческой деятельности, приводит научные идеи, послужившие предпосылками алеаторики, подвергает научному осмыслению и систематизации наиболее значимые методы сочинения и формы, в процессе исследования совершает подлинные открытия, знакомя читателя с такими феноменами, как музыкальный мόбиль или игры по сочинению пьесы, игры-соревнования или модульные, то есть собирающиеся формы, а главное – на этом богатом и разнообразном информационно-факторическом фоне развертывает широкую панораму алеаторных композиций, проанализированных с разных позиций. В результате автор исследования достигает высокой **степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций**, сформулированных в диссертации.

Работа М. В. Переверзевой не имеет аналогов в российском и зарубежном музыкоznании. Ее **научная новизна** обусловливается несколькими факторами, характеризующими исследование. Первый – выявление философско-эстетических оснований для введения элементов случайности в сочинительский или исполнительский процессы в творчестве разных композиторов от стремления ими воплотить в музыке религиозные представления дзен-буддизма (Кейдж) до желания сделать звуковую ткань живой и дышащей (Лютославский). Второй – автором исследованы конкретные техники письма, в той или иной мере связанные с алеаторным принципом, среди них – «метод случайных действий» и принцип индетерминизма Кейджа, неточная нотация Фелдмана, «метод подсказывания» Вулфа, принцип мобиля и «открытая форма» Брауна, стохастическая композиция Ксенакиса, компьютерная музыка Хиллера, статистический метод, вариабельные и многозначные формы Штокхаузена, алеаторика Булеза и ограниченная алеаторика композиторов разных стран, разные формы импровизируемой музыки и хэппенинг. Причем все эти техники

проиллюстрированы интересными музыкальными примерами; многие из них детально освещены впервые не только в российской, но и зарубежной музыковедческой литературе («метод подсказывания» Вулфа и феномен неточной нотации Фелдмана, принцип мобиля и «открытая форма» Брауна). Третий фактор – обнаружены малоизвестные широкому кругу специалистов явления музыкального искусства, такие как музыкальный мобиль, импровизируемые пьесы как игры по сочинению опуса и соревнования музыкантов-исполнителей. Четвертый фактор, обуславливающий научную новизну работы М. В. Переверзевой, состоит в систематизации алеаторных форм сначала исходя из степени подвижности, затем – применения принципов традиционного формообразования либо следования индивидуальной модели композиции. В результате становится очевидной разница между подвижными в разной степени формами, определяется степень влияния случайного фактора на текст и структуру алеаторных произведений, которые благодаря аналитическим очеркам М. В. Переверзевой легко представить в реальном звуковом воплощении, учитывая их многоликость.

Личный вклад соискателя состоит в том, что в представленной диссертации впервые в отечественном и зарубежном музыкоznании алеаторика как принцип композиции (и связанные с ним техники письма и подвижные формы) разработана как научная проблема. Соискатель лично участвовал в получении результатов исследования. Работа обсуждалась на кафедре теории музыки, отдельные положения были отражены в выступлениях на научных конференциях. Главные результаты исследования легли в основу публикаций М. В. Переверзевой, в том числе 15-ти научных статей, изданных в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Есть в диссертации свежие научные идеи и новые методологические подходы. Так, наиболее подвижные, не имеющие строгой последовательности частей формы, уподобляемые в работе хаотическим системам с непредсказуемым процессом развития (на мой взгляд, это удачная аналогия), М. В. Переверзева

рассматривает, используя метод создания вероятностной модели композиции, что в отношении таких опусов представляется единственно возможным аналитическим подходом. Иначе большую часть произведений с непредустановленной их создателями формой пришлось бы оставлять за границами музыкальной науки. А между тем таких сочинений много в творчестве не только малоизвестных композиторов, но и именитых деятелей музыкального искусства второй половины XX века. Верной и убедительной представляется и классификация музыкальных мобилей, основанная на критерии степени подвижности. Три типа музыкальных мобилей находят отражение в трех типах алеаторных форм в целом. Четко выстроенная система в результате сообщает работе целостность и логичность.

Достоверность результатов исследования – научных положений и выводов определяется большим объемом проанализированного материала – от текстов, как литературных, так и музыкальных, самих композиторов до научных работ музыковедов разных стран. Вызывает уважение обширный библиографический список, насчитывающий свыше 400 наименований работ на нескольких языках. Опора на мнения самих композиторов и авторитетных ученых (среди них и Пол Гриффитс, и Юрий Холопов, и другие), стремление проникнуть в глубины творческого процесса и раскрыть семантику произведений, рассматриваемых на разных композиционно-структурных уровнях, позволяет автору диссертации достичь объективных выводов и убедительно решить непростые проблемы алеаторики, в том числе систематизировать техники письма и формы, применить оригинальную, но адекватную рассматриваемым явлениям методику музыкального анализа.

Достоинством работы являются ее завершенность, ясное изложение мысли, иллюстрация аналитических очерков малодоступными широкому кругу читателей нотными примерами, уместное цитирование источников, особенно высказываний самих композиторов, касающихся алеаторики. Работа представляется целостным, логично выстроенным исследованием, каждый этап

которого, продолжая единый ход рассуждений, завершается выводами, причем те в свою очередь отражают развитие мысли по спирали, поднимающей результаты исследования на все более высокий уровень. В связи с этим хотелось бы рекомендовать автору опубликовать диссертацию, которая станет единственной в своем роде монографией об алеаторике. Помимо высокого научного значения данная работа имеет большую **практическую ценность**. Исполнителям музыки XX века будут полезны аналитические очерки и выводы автора диссертации, касающиеся не только конкретных алеаторных произведений, но и творчества многих, в том числе малоизвестных российским музыкантам композиторов, освещаемого М. В. Переверзевой.

В процессе ознакомления с диссертацией у меня возник вопрос: «Что представляют собой, чем отличаются и в каких значениях используются понятия мόбиль, модуль и модель?»

Диссертация и автограферат М. В. Переверзевой «Алеаторика как принцип композиции» отвечают требованиям и полностью соответствуют критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора искусствоведения, обладает несомненно высоким научным уровнем и новизной, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 «Музыкальное искусство».

Доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки
ФГБОУ ВПО «Российская академия
музыки имени Гнесиных»
Людмила Сергеевна Дьячкова
121069 г. Москва ул. Поварская д. 30/36, тел. 8(495)6911554
harmonia3@yandex.ru

Д. В. Дьячкова