

УТВЕРЖДАЮ

и. о. ПРОРЕКТОРА по научной работе
и информатизации ФГБОУ ВО

«Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена»

М. Ю. Пучков

13.11.2017 2017

Отзыв

ведущей организации ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»
по диссертации Лейпсон Людмилы Викторовны на тему:
«Музыкальный материал в творчестве представителей западноевропейского
авангарда второй половины XX – начала XXI веков:
от фонетической композиции к перформативности»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 –
«Музыкальное искусство (искусствоведение)»

Тема представленной на отзыв диссертации актуальна по нескольким параметрам. Прежде всего ее разработка вносит значительную лепту в понимание проблемы *музыкальный материал* – категории в высшей степени исторически подвижной, отражающей социальные, культурно-эстетические и художественные парадигмы эпохи. Во-вторых, зарубежный музыкальный авангард, несмотря на большое количество многоаспектных публикаций как российских ученых и в еще большей степени зарубежных, остается все еще в определенной степени *terra incognita*. К тому же после блестящего взлета в послевоенную эпоху – 1950–60 гг. зарубежный авангард продолжает трансформироваться и обретать новые черты. И это тоже ставит и вопросы преемственности, и перспектив творческого потенциала. Наконец, в работе Л. В. Лейпсон вводятся совершенно новые материалы, почерпнутые из живой слушательской практики на фестивалях новой музыки в шести европейских странах и участия в media проектах. И хотя исторической дистанции еще нет, все же они требуют научного осмысления.

Убедительность исследования базируется на мощном теоретическом исследовании, при этом очень большой удельный приходится на зарубежные источники, в основном англо- или немецкоязычные: 123 наименования из 305 публикаций. Все цитаты даны в переводе соискателя

Сильной стороной работы является знание музыкального материала. Причем не только на основе нотного анализа в сочетании с прослушиванием аудионосителей, а в аспекте концертного бытования музыки, что особенно ярко демонстрируется в четвертой главе.

Немаловажное значение приобретает владение инструментом анализа новой музыки, умение логично выстроить конструкцию научного сюжета. Комплексности исследования и стройности структурирования способствовало стремление охарактеризовать музыкальный материал на широком общественном и культурологическом фоне. Соискатель продемонстрировал в этом вопросе убедительно верный взгляд на социально-политическое положение общества, прежде всего европейского, его эстетическую ситуацию, во многом стимулирующих развитие авангарда второй волны и его эстетическую парадигму: роль глобализации, ведущей к *сознательной установке на интернационализацию музыкального языка* (с. 28), возросшее значение культур Азии и Африки и т. д. Отсюда найдена верная структура, когда каждая из четырех глав диссертации ориентирована на свой аспект.

Первая глава – «Новая эстетическая ситуация в западноевропейском музыкальном искусстве второй половины XX – начала XXI веков» затрагивает такие проблемы, как глобализм, влияние научно-технического прогресса, эманципация шумов в творчестве Л. Руссоло и др. Раскрытие этих проблем дается с опорой на труды философов, лингвистов: «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» немецкого философа В. Беньямина, теории информации и коммуникации философа В. Флюсера и др. В совокупности такой научный подход привносит в исследование широкий политический и гуманитарный контекст.

Собственно музыковедческий аспект открывается во второй главе – «К современному понятию музыкального материала: философский, исторический, теоретический и социологический аспекты». Несмотря на панорамный экскурс в философскую и музыковедческую литературу, точкой отсчета, по мнению соискателя, является положение Т. Адорно, который «придает понятию музыкального материала историческое измерение» (авт., с. 13), что представляется достаточно убедительным.

Вторая половина исследования – главы третья и четвертая содержат аналитические очерки, демонстрирующие жанровые черты произведений авангарда и природу их музыкального материала, в частности фонетическую школу В. Майра-Эпплера и других лингвистов, оказавших влияние на становление таких жанров, как *Sprachkomposition* и фонетические композиции нового столетия. Назовем также такие авангардные жанры, как *звуковые скульптуры, объекты и инсталляции, перформанс, хэппенинг, лэнд-арт* и др.

Привлекательно то, что в исследовательский аспект включены «Песнь отроков», *Stimmung*, «Инори» К. Штокхаузена, *Missa hebraica* Х. Дармштадта. Помимо названных авторов, на страницах диссертациидается широкая панорама творчества зарубежных композиторов в аспекте трактовки ими музыкального материала. Наряду с творчеством широко известных мастеров, таких как П. Булез, Л. Ноно, Л. Берио, Д. Шелси, Ф. Гласс, Д. Лигети, Д. Крам, М. Кагель, С. Циммерман, Х. Лахенман, Я. Ксенакис, в орбиту изучения вовлекаются и молодые авторы – М. Кауль, Ш. Майер, В. Шульц, С. Стин-Андерсен, В. Рим и другие.

Убедительным и с исторической и аналитической точек зрения представляется введение нового термина – *пограничные жанр – перформанс, хэппенинг, инструментальный театр, звуковые скульптуры* и др., чтобы отделить эти жанровые порождения авангарда второй волны от синтетических жанров предыдущих эпох.

Однако работа Л. В. Лейпсон не свободна от недостатков и недочетов.

Введение большого пласта иностранных источников, безусловно, делает теоретическую базу исследования более масштабной, но не определяет актуальность и новизну диссертации, о чем свидетельствует соискатель (с. 4 авт., с. 20 дис.). Если с таких позиций оценить новизну исследования, то из его шестнадцати пунктов отдельные сократятся (в частности, «*впервые <...>* вводится в отечественный научный обиход понятие *Sprachkomposition* – фонетической композиции, возникшее в немецком музыказнании (Х. Данузер)» (с. 20). Пространство мировой науки едино.

Введя большой пласт зарубежной литературы, соискатель не обратился к целому ряду трудов российских авторов, в которых исследуется проблематика, изучаемая в его работе: генезис авангарда второй волны, взаимодействие музыкальных звуков и шумов, расширение звукового пространства, роль Л. Руссоло, Дармштадтских курсов, происхождение инструментального театра и др. Это диссертации А. Папениной, В. Петрова (в списке литературы указаны только несколько его статей), И. Некрасовой, С. Исхаковой, А. Тимошенко, О. Ушицкой, О. Шепшелёвой и др. Следует добавить монографию Н. Петрусёвой «Музыкальная композиция XX века: эстетика, структуры, методы анализа», работу Л. Казанцевой «Основы теории музыкального содержания». В свете данных исследований возникают иные точки зрения на включение шумов в музыкальный материал (не как на прерогативу авангарда второй волны), на генезис инструментального театра и т. д.

Не всегда убедителен терминологический аппарат. В частности желателен отечественный аналог термина *конвенциональное творчество, переинтерпретацию* заменить на утвердившуюся в российской науке *реинтерпретацию*; *композиторский и эмпирический материал* заменить на *композиторские и исполнительские средства выразительности*; неубедительно выражение *высокий градус гомогенности звукового и незвукового ... и др.* Соискатель упоминает триаду *автор-произведение – интерпретатор – слушатель* (с. 91), вместо утвердившейся в нашей науке *композитор – исполнитель – слушатель*.

шатель. Последнее более логично, так как процесс интерпретации охватывает все звенья.

Р.-М. Рильке не следует причислять к *немецким современным поэтам*. Он австрийский поэт и *несовременный*. Ингеборг Бахман тоже австрийская поэтесса (с. 139). А. Лосев не был музыковедом (с. 4 авт.). А. Шнитке и Э. Денисов не являлись эмигрантами (с. 29), хотя и жили подолгу за рубежом.

Необоснованно растянут начальный раздел Введения, в котором размыты границы между актуальностью исследования и степенью изученности проблемы. Избыточен раздел *апробация работы* (это не автореферат). Есть и другие замечания. В свете всего высказанного встает ряд вопросов:

Вы справедливо отмечаете: «*Авангардисты сознательно выступают против автономии музыкального искусства...*» (с. 13 авт.). Не есть ли это возврат к праискусству первобытнообщинного строя?

Справедливо зафиксирован факт об исчезновении национального своеобразия в искусстве. Но творчество классиков и многих мастеров XX века свидетельствует о переосмыслении инонациональных культурных традиций и о наличии яркого национального элемента. Как Вы это оцениваете?

Что нового в Вашей оценке деятельности Л. Руссоло (это один из пунктов новизны исследования) по сравнению с имеющимися работами о нем, в частности «*Russolo e L'arte dei rumori*» G. F. Maffina?

Как сопрягаются поиски авангарда с музыкальным содержанием? Несут ли они нравственно-эстетическую составляющую?

Высказанные замечания, однако, не меняют положительного впечатления от диссертационного исследования. Оно, несомненно, содержит научную новизну, обосновано и достоверно по выводам и положениям, свидетельствует о вкладе в разработку поставленной проблемы.

Диссертация довольно хорошо написана, несмотря на отдельные корректорские недочеты, грамотно оформлена. Автореферат, в целом, соответствует основному содержанию работы. Положения диссертации отражены в

семнадцати научных статьях, четыре из которых опубликованы в рецензируемых ВАК изданиях.

Значительный интерес вызывают Приложения, включающие нотные примеры и схемы.

Диссертация «Музыкальный материал в творчестве представителей западноевропейского авангарда второй половины XX – начала XXI веков: от фонетической композиции к перформативности» является завершенным исследованием, соответствует критериям п. 9, 10, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 года, а ее автор – Лейпсон Людмила Викторовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство (искусствоведение)».

Отзыв ведущей организации составлен по поручению кафедры музыкального воспитания и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» доктором искусствоведения, профессором Овсянкиной Галиной Петровной, обсужден и одобрен на заседании кафедры музыкального воспитания и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (протокол № 4 от 7 ноября 2017 года).

Заведующая кафедрой музыкального воспитания
и образования, кандидат искусствоведения, профессор
Шитикова Раиса Григорьевна

Р. Г. Шитикова

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры музыкального воспитания и образования
Овсянкина Галина Петровна

Г. П. Овсянкина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Невы, 48

Телефон 8 – 812-312-44-92

E mail: mail@herzen.spb.ru

подпись

Г. И. ГЕРЦЕНА

подпись