

ОТЗЫВ
официального оппонента Зайцевой Марины Леонидовны
о работе Лосевой Светланы Николаевны
«Синестетичность в структуре музыкальной одарённости
и её проявление в композиторском творчестве»
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Актуальность избранной темы исследования

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящей перед современной теорией искусства и требующей междисциплинарного изучения и обобщения, является синестезийность/синестетичность художественного сознания. Реальность ее понимания на сегодняшний день сводится подчас к констатации уникальности явления. Между тем в кругу специалистов, пытающихся разобраться в сути феномена синестезийности сознания, укрепляется убеждение, что синестезия имеет большое значение в формировании художественного языка многих деятелей искусства – поэтов, писателей, музыкантов и художников. Изучение синестезийности художественного сознания позволяет выявить характеристики, объясняющие ее потенции в развитии творческих способностей человека.

Актуальность рассмотрения теории, методологии и генезиса синестезийности художественного сознания подтверждается изменениями в самой науке, вновь обратившейся к проблеме человека. Всплеск исследовательского внимания к проблеме синестезии на рубеже XX–XXI веков обусловлен стремлением к выяснению общих основ в различных способах получения знаний о мире, желанием понять, почему сходные значения могут реализовываться в вербальных, графических, пластических, музыкальных формах. Осознание целостной природы мышления человека обусловило разработку методик, направленных на изучение особенностей его художественного сознания.

Представленная к защите диссертация Лосевой Светланы Николаевны на тему «Синестетичность в структуре музыкальной одарённости и её проявление в композиторском творчестве» является на наш взгляд, успешной

попыткой применения музыковедческих, психологических, искусствоведческих, философско-эстетических подходов к анализу синестетического аспекта композиторского творчества и музыкальной одаренности в целом. Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью научного осмысления феномена музыкальной одаренности с позиций выявления ее синестетических основ. Благодаря привлечению концептуального аппарата психологии, философии, искусствознания становится возможным рассмотрение общеизвестных явлений с новых научных позиций, определить взаимосвязь музыкальной одаренности композиторов и её структурных компонентов с музыкальным текстом как результатом их творческой деятельности.

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации

Высокая степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, обеспечена широким кругом анализируемых музыкальных текстов, объемной теоретической базой, включающей труды отечественных и зарубежных ученых. Многообразие изученных сочинений М. К. Чюрлёниса, И. А. Вышнеградского, А. И. Теплякова позволило диссертанту создать стройную, научно обоснованную концепцию.

Диссертация посвящена созданию теоретической базы, новых подходов для изучения синестетичности психических процессов в структуре музыкальной одаренности композиторов. Среди разнообразия использованных в работе научных методов основным является синестетический метод анализа музыкальных текстов, позволивший выработать новые стратегии исследования музыкальных произведений. Автор обобщены результаты исследований межчувственных связей в психологии, философии, искусствознании.

Научные достижения автора значительны. В диссертации содержатся научно обоснованные выводы о синестетичности как механизме ассоциативной интеграции психических процессов в структуре музыкальной одаренно-

сти, обеспечивающей взаимосвязь её элементов и формирование смысла в музыкальных текстах. В результате исследования автором выявлены синестетические черты композиторского мышления М. К. Чюрлёниса, И. А. Вышнеградского, А. И. Теплякова. Наличие в процессах творчества и восприятия синестетических основ в силу своей вариативности и, зачастую, неосознаваемости, требует от исследователя определенной гибкости и тонкости в толковании исследуемого феномена. Рассмотрение синестетичности психических процессов в структуре музыкальной одарённости композиторов целенаправленно впервые, что придает диссертации качество новизны.

Структура диссертации стройна и логична, она в полной мере репрезентирует предлагаемую С.Н. Лосевой концепцию. Первая глава диссертации носит обзорный характер, она посвящена теоретико-методологическим основам исследования синестезии как психологического и культурного феномена. Здесь в свете проблемы изучения синестезии ценным представляется обращение к межчувственным связям или интермодальным синтезам в психике, что позволяет выявить один из путей проникновения в невербальные музыкальные смыслы в системе искусств. Использование потенциала психологии, философии, искусствознания позволяет автору изучить механизмы, лежащие в основе процессов восприятия и мышления и сделать выводы о том, что синестезия представляет собой механизм, «обеспечивающий гармоничную связь различных видов искусства, воплощающий в себе закон “отсутствия противоречий”», основывающийся на ассоциативности (стр. 41 диссертации). Применение междисциплинарных стратегий исследования синестезии позволило выявить недостатки и перспективность разнообразных психоаналитических, когнитивных, социокультурных трактовок феномена синестезии.

Заслуживает внимания и одобрения сформированные во Второй главе основные подходы для дальнейшего исследования синестетичности психического процесса в структуре музыкальной одарённости. Соискатель на основе анализа разработанных европейскими, американскими и отечественными психологами (Ф.Ж. Монкса, Дж. Рензулли, А. Танненбаума, Л. И. Ларионо-

вой и др.) моделей одарённости, выдвигает авторское определение структуры музыкальной одарённости как специальной одарённости. Внесение специфического компонента музыкальности в систему общих способностей (духовность, интеллект, креативность), позволяет автору обосновать наличие связей музыкальности в структуре музыкальной одарённости с остальными элементами (стр. 82 диссертации). Автор дополняет взятое за основу предложенное Л. И. Ларионовой определение общей одарённости, введя компонент музыкальности при определении структуры музыкальной одарённости. Данная трактовка представляется перспективной и методологически ценной для проведения дальнейших исследований в различных областях искусствоведческого знания. Представляется обоснованным мнение автора, что «механизм синестезии выполняет важную роль не только на этапе возникновения, но и на этапе *созревания* композиторского замысла и возникновения творческого результата» (стр. 106 диссертации).

Следует положительно отметить проведенные автором масштабные экспериментальные исследования, в котором принимали участие 200 человек (музыкально одарённые школьники МБОУ СОШ № 23 г. Иркутска и студенты гуманитарно-эстетического факультета Иркутского государственного университета). Автором в процессе экспериментов были применены усовершенствованные методики швейцарских и русских авторов, позволяющие выявить соотношение фонического, композиционных и интонационного уровней музыкального текста и структурных компонентов музыкальной одарённости, обосновать участие синестетичности в интеграции компонентов структуры музыкальной одарённости и уровней музыкального текста. Масштабный анализ данных тестирования придает особую убедительность выводам автора.

Третья глава диссертации С.Н. Лосева посвящена вопросам синестетического аспекта исследовательской интерпретации музыкальной одарённости М. К. Чюрлёниса, И. А. Вышнеградского, А. И. Теплякова. Заслуживает особого одобрения панорамность рассмотрения вопроса. Выделение и обоснование выполнено автором на основе музыковедческого анализа нотных тек-

стов и аудиоверсий произведений русских композиторов, а также изучения огромного пласта философско-эстетической, психологической, искусствоведческой литературы.

Научная новизна полученных результатов

Научная новизна исследования заключается в авторской концепции, позволяющей рассмотреть феномен музыкальной одарённости с позиций синестетических основ творчества и его восприятия. В работе убедительно доказано взаимодействие синестетичности структуры музыкальной одарённости композиторов и трёх уровней членения музыкального текста (фонического, интонационного, композиционного).

При выявлении корреляции между авторскими индивидуальными концептами и синестетичностью как глубинным свойством мышления автор приводит множество оригинальных умозаключений. Самостоятельность наблюдений объясняется специфическим ракурсом исследования, стремящегося выйти на предельные рубежи смыслообразования. Выявление синестетических основ музыкальной одарённости М. К. Чюрлёниса, И. А. Вышнеградского, А. И. Теплякова, определивших своеобразие их творческих манер, является важной заслугой диссертанта. Особенно отмечу аналитическое изящество текста диссертации, последовательно раскрывающего общую концепцию.

Достоверность выводов и рекомендаций

Достоверность исследования обусловлена несколькими факторами: во-первых, это опора на сформировавшиеся в современном музыковедении подходы и методы изучения композиторского мышления и творческого процесса в целом; во-вторых, репрезентативность исследуемого материала, который включает в себя сочинения различных жанров, различного рода музыкально-теоретические, музыкально-педагогические и эпистолярные источники; в-

третьих, уточнение связанного с вопросами музыкальной одаренности и синестезии терминологического аппарата.

Логически продуманная, ясная концепция работы позволяет достаточно убедительно систематизировать обширный аналитический материал, выявить структуру музыкальной одаренности и роли синестетического механизма музыкальности в музыкально-художественном сознании. Тем самым достигается главная цель исследования – формирование теоретических подходов к осмыслению синестетичности психических процессов в структуре музыкальной одарённости композиторов.

Полемика, замечания, вопросы

По прочтении диссертации возникли некоторые вопросы к автору, что обусловлено прежде всего широтой и сложностью проблематики.

1) Можно ли соотнести по характеру творческих исканий «ультрахроматическую систему темперирования» И. Вышнеградского с «техникой синтетаккордов» Н. Рославца, принципами «двенадцатитоновой гармонии без удвоений» Н. Обухова, «устойчивыми додекафоническими структурами» Е. Голышева? Являются ли эти искания следствием общей тенденции поиска новых звучаний, некоей музыкальной координаты, новой перспективы и каким образом в них отражается синестетический компонент композиторского мышления?

2) Нередко наблюдается несоответствие между поставленной композитором художественной задачей и ее практическим воплощением: реальное звучание оказывается несравненно беднее и бледнее предполагаемого художественного результата. Такой эффект мы наблюдаем в некоторых произведениях А. Лурье и, отчасти, И. Вышнеградского. Несмотря на радикализм его лозунгов, четвертитоновая музыка зачастую обнаруживает традиционализм мышления его автора, а сами четвертитоны воспринимаются лишь как экспрессивные утончения полутоновых сопряжений. Проводились ли ав-

тором эксперименты по восприятию сочинений И. Вышнеградского (аналогичные, например, опыту практического освоения наследия И. Вышнеградского Е.А. Лозенко, опубликованному в журнале «Проблемы музыкальной науки»), способствует ли эмпатийный механизм постижению во всей полноте творческого замысла композиций И. А. Вышнеградского?

3) Автор обосновывается мысль, что «в движении к “звуковому континууму”, то есть к новому градуированию высотности, И. А. Вышнеградский шёл вслед за А. Н. Скрябиным, как известно, придававшим большое значение синестетическим соответствиям звука, цвето-света и других модальностей восприятия» (стр. 209 диссертации). Создание цветовых мозаик и программные названия произведений («Этюд на магический квадрат», «Этюд на круговые движения», «Транспаренция», «Радуга» и др.) подтверждают данный тезис. Какие модальности все же оказываются преобладающими в творческом мышлении композитора и какие из них наиболее адекватно авторскому замыслу воспринимаются подготовленными и неподготовленными к микрохроматической музыке слушателями?

4) Возможно ли расширение темы синестетических основ композиторского мышления, реализуемого в пространстве микрохроматической музыки, и творчество каких композиторов может быть вовлечено в дальнейшем в область исследовательского интереса?

5) Сфера осмысления, рефлексии, воспоминаний, широко представленная в творчестве А. И. Теплякова, может ли быть соотнесена с постлюдиностью как свойством композиций второй половины XX – начала XXI века, относящихся к музыкальному постмодернизму? Позволяет ли проведенный анализ синестетических оснований его композиторского мышления уточнить стилевую принадлежность сочинений?

Высказанные вопросы являются следствием перспективности рассмотренной проблемы и не влияют на положительное впечатление от работы. Резюмируя изложенное, отметим, что представленная к защите диссертация является завершённым исследованием, выполненным на достаточно высоком

уровне и решающим важную научную проблему.

Заключение

Диссертация Лосевой Светланы Николаевны «Синестетичность в структуре музыкальной одарённости и её проявление в композиторском творчестве» является научной работой высокого уровня, по актуальности, научной новизне, практической значимости, объёму проведенных исследований и их представлению она полностью соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, и требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. Автореферат диссертации и публикации, в том числе помещенные в изданиях, включенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», адекватно и в полной мере отражают основное направление исследования. Автор диссертации, Лосева Светлана Николаевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения.

07 мая 2020 года

Зайцева Марина Леонидовна
доктор искусствоведения
кандидат философских наук
доцент

Институт «Академия имени Маймонида»
Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
профессор кафедры музыковедения, дирижирования и
аналитической методологии и
115035, Москва,
Садовническая ул., д. 52/45
8 (495) 951-54-97
info@gka.ru

Подлинность подписи удостоверяю
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
ПАРАХИН В.А.
ФИО