

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА

Ректор
Петрозаводской государственной
консерватории имени А. К. Глазунова

А.К.К.
Алексей Александрович Кубышкин

«02» сентября 2022

ул. Ленинградская, д. 16, г. Петрозаводск,
Республика Карелия, 185031,
тел./факс (814-2) 67-23-67

e-mail: info@glazunovcons.ru, <http://glazunovcons.ru>

ИНН 1001041114/КПП 100101001

ОКПО 02176238/ОГРН 1031000000778

«02» сентября 2022 г. Иск. № 1259

На № _____ от _____

ОТЗЫВ

ведущей организации
о диссертации Ванчугова Антона Владимировича
«Город как метафора в музыкальном искусстве рубежа XX–XXI веков»
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Стремительная урбанизация, охватившая в XX веке Европу, Азию и Америку, сделала город основным местом существования современного человека (согласно статистике, сегодня не менее 75 процентов людей на данных континентах проживает в городах). В этой связи вполне закономерно, что городская действительность стала постоянным объектом художественной рефлексии, давая современному искусству специфические темы и материал. При этом обобщающего взгляда на трактовку темы города в музыке пока не сложилось. В данном контексте диссертация Антона Владимировича Ванчугова, целью которой стала «детерминация урбанистических метафор, являющихся выражением познания и понимания жизненных реалий в композиторских сочинениях о Городе» (автореф., с. 5), обладает несомненной **актуальностью**. Предметом своего изучения соискатель сделал поле метафорических смыслов, образовавшееся в «городских» сочинениях рубежа XX–XXI веков. Подобный ракурс позволяет в очередной раз понять: в пространстве современных опусов, вне зависимости от принадлежности разным техникам, весьма значимое место занимает идейно-содержательная сторона. А это,

в свою очередь, ведет к росту числа работ, связанных с областью музыкального содержания.

Научная новизна данной диссертации обеспечена рядом факторов. С одной стороны, сочинения, представленные в работе, либо получили первое аналитическое описание («City Life» С. Райха, «Китеж-19» И. Юсуповой и др.), либо впервые проанализированы с позиций смыслообразования («Петербург» Г. Свиридова и «Тобольская симфония» А. Мурова). С другой стороны, представленный текст является первым в отечественном музыковедении исследованием, в котором отражение темы города в искусстве представлено столь масштабно: автор изучил и обобщил особенности трактовки урбанистической тематики в большом временном диапазоне (от древнейших цивилизаций и до начала XXI века) и широком художественном контексте, охватывающем музыку, литературу и живопись. Это позволило обозначить возникшие с годами изменения в осмыслении топоса города, выделить устойчивые варианты метафор, возникших в этой связи (Град Божий, Мегаполис, разрушающий человека, Город как своеобразный ландшафт сознания и др.), а также показать варианты их воплощения в конкретных продуктах творчества. В итоге, художественная разработка образа города в музыке впервые получила комплексное и довольно исчерпывающее изучение.

Диссертация логично устроена, ее композиция состоит из пяти глав и последовательно движется от общего к частному. Начальные главы создают историко-теоретическую базу исследования. В первой из них дано определение метафоры в современном гуманитарном знании, названы ее критерии и функции в музыкальном тексте, показаны пути метафоризации отдельных слоев музыкального произведения: жанра, формы исполнительского состава, драматургии. В последующих главах получили освещение варианты трактовки темы города в истории искусства – в Священном Писании и мифах, в трудах философов и произведениях творцов разных эпох (Глава 2); а также очерчены основные пути метафоризации образа города в музыке на примере сочинений, связанных с феноменом «петербургского текста» (это «Прощание с Петербургом» М. Глинки, «Петербургские серенады» А. Даргомыжского, «Без солнца» М. Мусоргского, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Нос» и Одиннадцатая симфония Д. Шостаковича) и оперы «Ска-

знание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» Н. Римского-Корсакова (Глава 3).

Заключительные разделы диссертации имеют аналитическую направленность. Глава 4 посвящена характеристике метафор, которые, по мысли соискателя, наиболее актуальны для музыкального искусства: это «Город-мегаполис», «Город как опыт самосознания» и «Мертвый город». Варианты их реализации продемонстрированы на примере органной прелюдии «Гамбургская пляска смерти» Ги Бове, секстета «Любимый ненавидимый город» Павла Карманова и пьесы для терменвокса и фонограммы «Китеж-19» Ираиды Юсуповой. Рассматривая их, автор придерживается методики целостного анализа, отбирает и описывает средства, играющие решающую роль в формировании музыкального содержания. Наконец, в последней главе представлен анализ трех развернутых композиций, организация художественного пространства которых связана с индивидуальными направлениями в трактовке образа города: «City Life» С. Райха А. В. Ванчугов интерпретирует как метафору современного Бытия, вокальную поэму «Петербург» Г. Свиридова как метафору России, ее противоречивого и антиномичного лика, в «Тобольской симфонии» А. Муроу он видит образец развернутой многослойной метафоры, говорящей одновременно и о судьбе государства, и о судьбе людей, и о судьбе отдельно взятого художника. Таким образом, в результате многоаспектного изучения конструкция «город как метафора» в полной мере раскрывает свой смыслопорождающий потенциал.

Степень достоверности и доказательности научных результатов диссертации обусловлена следующим. Во-первых, работа опирается на верифицируемые данные, которые согласуются с результатами отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблемам музыкального содержания в целом, а также вопросам метафоризации музыкального текста и современной музыке. Во-вторых, диссертация основывается на изучении значительного корпуса разнообразных источников – партитур, аудиозаписей, а также исследовательских текстов широкого диапазона. Всего список литературы, использованной при написании работы, содержит 182 источник (из них 6 на английском, остальные на русском языке). Наконец, обоснованность результатов обеспечивают верно избранные методоло-

гические подходы (культурно-исторический и междисциплинарный в историко-теоретических главах, комплексный – в аналитических).

Остановлюсь на замечаниях, возникших в процессе знакомства с текстом.

- В целом диссертация написана понятным языком и грамотно оформлена, хотя в ней встречаются повторы (абзац про мотив пути между с. 127 и 131, про «Вавилонскую башню» Брейгеля-старшего между с. 54 и 92) и неловкие формулировки. Например, при описании композиции Карманова идет речь об отсылках к романтическому звучанию, которое возникает благодаря фрагментам, «наводящим на воспоминание о творчестве Г. Генделя (!!!) и Ф. Шуберта» (с. 108); на с. 127 указано, что Поэма Свиридова создавалась более 20 лет, но, если ее некоторые песни были написаны в 1963 году, а сочинение завершено в 1995, эта работа шла гораздо дольше. Среди недочетов оформления укажу: приведение цитат без ссылок на источник (сноска 60), использование текста С. Райха в Приложении № 2 без библиографического описания и примеров в Приложении № 3 без подписи.

- Для меня остались не совсем понятны принципы выбора сочинений, подвергнутых в диссертации анализу; считаю также, что работе не помешал бы список современных произведений, отражающих урбанистическую тему, благодаря ему мысль о значимости данной темы для современного искусства была бы убедительней.

- Информация, даваемая об отдельных сочинениях, представляется не всегда исчерпывающей для понимания их содержательного пространства. Так, по поводу пьес Райха и Карманова не сказано, что при их исполнении может быть использован видеоряд: при описании симфонии А. Мурова, интересного, но малоизвестного опуса, не названы жанр, исполнительский состав, не достаточно охарактеризована ее композиция и происхождение текстов.

- Хотя работа опирается на солидный корпус исследовательских источников, полагаю, что в рассуждения об устройстве минималистических опусов можно было включить положения о континуальной форме, сформулированные В.В. Задерацким; для описания звуковых процессов пьесы Карманова было бы полезно воспользоваться идеей Л.О. Акопяна о противопоставлении в современных опусах категорий эвфонии и парафонии.

Также прошу соискателя ответить на следующие вопросы:

1. Случайно или закономерно большинство рассмотренных Вами сочинений связаны с широко трактованным документальным началом (так, у Райха и Юсуповой использована фонограмма, в презентации пьес Райха и Карманова участвует видеоряд, в числе текстовых источников, легших в основу симфонии Муроуа, есть царские указы)? Свидетельствует ли это об особом ракурсе в «прочтении» городской темы в современном музыкальном искусстве?

2. Насколько однозначны предлагаемые в тексте работы метафорические трактовки? Например, по Вашему мнению, в «Китеже-19» И. Юсуповой получает отражение тема мертвого города. Однако числительное, используемое в названии пьесы, заставляет вспомнить о принятой в СССР традиции обозначения закрытых городов, связанных с секретным производством (Арзамас-16, Красноярск-26, Свердловск-45 и т.д.). Техногенный ракурс, возникающий в этой связи, коррелирует с электроакустическим тембром терменвокса и фонограммой, используемыми в «Китеже-19». Правомерно ли считать, что опус Юсуповой рисует некий город-призрак (такая метафора, в частности, резонирует многим фоническим эффектам и необычному саунду этого произведения)?

3. Зависит ли метафорическое прочтение темы города, складывающееся в конкретном сочинении, от индивидуальности композитора, развиваемой им техники или потенциала избираемого жанра и состава?

4. Вы считаете, что «метафора города может быть представлена как в сочинении с прямой отсылкой к названию определенного поселения, так и проявится внутри композиции даже без использования слова “город”» (автореф., с. 21). В таком случае, соблюдение каких критериев делает возможным говорить о разработке «метафоры города» в тексте конкретного сочинения, есть ли устойчивые приметы городского топоса в музыкальном опусе?

Предложенные вопросы и замечания имеют уточняющий и дополняющий характер и принципиально не влияют на положительную оценку работы. Диссертация А. В. Ванчугова «Город как метафора в музыкальном искусстве рубежа XX–XXI веков» является самостоятельным законченным исследованием, которое вносит вклад в изучение феномена музыкального содержания, а также путей метафоризации конкретного явления в музыкальном тексте, наконец, закладывает фундамент для последующего изучения вариантов отражения темы города в музыкаль-

ном искусстве. Этим объясняется **значимость результатов данной работы для развития музыковедения**. Диссертация обладает большой **практической ценностью**. Её положения и выводы могут быть использованы в вузовских курсах истории музыки XX века, теории современной композиции, найдут дальнейшую разработку в трудах, посвященных проблемам музыкального содержания.

Автореферат диссертации дает полное представление о структуре и концепции исследования, его содержании. Основные положения диссертации нашли отражение в тринадцати публикациях, четыре из которых помещены в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ.

Все вышеизложенное дает основание заключать, что диссертация **Антон Владимировича Ванчугова «Город как метафора в музыкальном искусстве рубежа XX–XXI веков» соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней» (№ 842 от 24.09.2013 в ред. Постановления правительства РФ от 11.09.2021 № 1539) и отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.**

Отзыв ведущей организации на диссертацию Ванчугова Антона Владимировича составлен кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующей кафедрой теории музыки и композиции Коносовой Ириной Владимировной по поручению кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, обсужден и одобрен на заседании кафедры 01 сентября 2022 года (протокол № 1).

Коносова Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой теории музыки и композиции

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова»
Адрес: 185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16
Тел./факс: +7 (8142) 672367
Адрес электронной почты: info@glazunovcons.ru
Сайт организации: <http://glazunovcons.ru/>

