

УТВЕРЖДАЮ

директор
федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»

Д.А.Шумилин
_____ Д.А.Шумилин

«01» ноября 2023 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»
на диссертацию Чжуан Цзюньцзе

«Преломление национальных традиций в творчестве современных китайских композиторов (на примере фортепианных сочинений Ма Шухао и Ло Майшо)», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности
5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Музыкознание, начиная со второй половины XX века и по настоящее время, всё чаще обращается к вопросам изучения взаимодействия типологически далеких, исторически сложившихся в рамках отдельно взятой национальной культуры музыкальных традиций и западноевропейской композиторской традиции, выработавшей за четыре столетия жанрово-стилистические и структурные модели, особенности музыкального языка и образно-тематический мир. Особый интерес исследователей в последние десятилетия вызывают пути интеграции западного музыкального мышления в контекст музыкальных культур Востока, охватывающего огромные пространства и разнородные культуры Ближнего, Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии и др.. Опыт этот всегда многогранен, сложен и интересен. Именно подобный опыт стал объектом исследования представленной диссертации: процесс становления фортепианного искусства в Китае осуществляется с акцентом возвратного влияния исконных

национальных традиций, что особенно ярко проявляется в творчестве двух современных композиторов – Ма Шухао и Ло Майшо. В этой связи тема, рассмотренная в диссертации Чжуан Цзюньцзе, представляется **актуальной** и необходимой для изучения.

Очевидна **научная новизна** диссертации. Основное проблемное поле исследования представлено изучением, осмыслением и решением важнейших теоретических вопросов, направленных на установление специфики взаимодействия национальных традиций с современным академическим фортепианным искусством. Принимая во внимание, что избранный соискателем срез исследования охватывает широкую область, включающую специфику музыкального искусства и явлений традиционной китайской художественной культуры особую важность в диссертации приобретает комплексный подход, объединяющий музыковедческие и искусствоведческие, междисциплинарные методы.

Методология, задействованная при подготовке исследования, полностью отвечает цели и задачам работы. Диссертация опирается на обширный теоретический фундамент, включающий 188 источников (из них 94 на иностранных – европейских и китайском – языках). Текст диссертации Чжуан Цзюньцзе, объёмом 197 страниц, состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и трёх приложений.

Настоящая работа обладает как **теоретической**, так и **практической значимостью**. Теоретическая значимость связана с аналитическим рассмотрением ранее не известных фортепианных опусов современных китайских композиторов, определением специфики творческого метода их авторов и соотнесением результатов исследования с ведущими национальными тенденциями в китайской композиторской музыке. В связи с этим материалы исследования могут быть использованы в целом ряде историко-теоретических курсов, актуальных как для российских, так и для зарубежных вузов, что определяет практическую значимость диссертации. Практическое значение работы так же усиливается тем фактом, что

результаты исследования могут способствовать более активному исполнению сочинений китайских композиторов в концертной деятельности, их более точному осмыслению и исполнительской интерпретации.

Определяя наиболее оптимальный путь исследования и анализа современной китайской фортепианной музыки, Чжуан Цзюньцзе отмечает необходимость поиска новой методологии: *«В противоположность более традиционному подходу некоторые композиторы ищут персонализированные, глубоко индивидуальные решения. В таком случае при опосредованном отражении национальных традиций композитор избегает обращения к узнаваемому мелодическому материалу»* (с. 36). Так исследователь приходит к мысли о необходимости изучения процесса обращения к современным композиторским техникам, связи с абстрактными категориями и работы со структурными единицами и метроритмом, сложившимися в традиционной китайской музыке.

Автор убедительно говорит о необходимости решения большого количества задач: 1) сделать обзор исторической панорамы развития китайской фортепианной музыки в XX–XXI вв.; 2) охарактеризовать знаковые фортепианные сочинения китайских композиторов, непосредственно связанные с национальными традициями; 3) представить творческие портреты двух наиболее ярких композиторов молодого поколения – Ма Шухао и Ло Майшо; 4) проанализировав творческое наследие Ма Шухао и Ло Майшо, отобрать сочинения, в наибольшей мере соответствующие заявленной проблематике; 5) рассмотреть интонационные, ладовые и ритмические параметры отобранных сочинений в аспекте их взаимодействия с национальными музыкальными традициями; 6) обозначить способы художественного контакта с китайской оперой как важнейшей сферой национального искусства; 7) раскрыть своеобразие семантики программных названий, устанавливающих тесные связи со словесными и изобразительными искусствами страны, распространенными в Китае философскими идеями. Уже из формулирования задач и логики их

постановки становится очевидным, что проблематика исследования предполагает широкоохватность, необходимость включения в поле зрения огромного массива музыкального материала. Творчество Маш Шухао и Ла Майшо включено в широкий контекст современной музыки и традиционной художественной культуры Китая, что свидетельствует о большой музыкальной эрудированности автора. Работу отличает вкус к факту, автор тонко чувствует связь элементов музыкального языка и немусыкальных феноменов китайской традиции – философского концепта, поэтического текста, каллиграфического элемента. Включенность фортепианных сочинений Маш Шухао и Ла Майшо так же отражена в отдельном приложении к диссертации «Перечень фортепианных произведений композиторов XX-XXI вв., упоминаемых в тексте диссертации», в котором приводится 67 произведений китайских композиторов

В **Главе 1** автор анализирует и критически осмысляет предложенные исследователями-предшественниками периодизации процесса становления и развития профессиональной фортепианной музыки в Китае (с. 15–16), результатом чего становится его собственная уточнённая периодизация, в основе которой – связь музыкально-художественного процесса и процессов социально-политического переустройства Китая. Автор выделяет четыре периода процесса ассимиляции и освоения западноевропейской фортепианной традиции, ее теоретических и исполнительских основ, что убедительно подкрепляется целым рядом музыкальных примеров. Избранный ракурс – безусловная научная удача автора, поскольку он позволяет понять тесную взаимосвязь развития музыкальных жанров китайской композиторской музыки с реалиями социально-политического характера.

В **Главе 2**, посвященной фортепианным сочинениям Ма Шухао, автор анализирует их стилистику и особенности композиции в контексте связей с такими знаковыми для истории Китая явлениями, как философия конфуцианства и даосизма, переломные моменты революционного движения

в XX столетии, наконец – уникальное явление - китайская опера. Подобная «голографическая» модель анализа позволяет глубже понять истоки специфики фортепианного стиля композитора и специфику трактовки фортепиано в китайской современной музыке, ориентированной во многом на национальный звукоидеал.

По мысли диссертанта, поначалу кажущаяся отдаленность философско-исторических идей от задач музыкального творчества, находит в деятельности современных китайских композиторов непосредственное отражение. Вместе с тем, в их музыкальном мышлении поразительным образом сочетаются способы и методы работы со звуковым материалом, которые восходят, с одной стороны, к глубинным пластам национальной культуры, а с другой стороны – ко всем новейшим достижениям музыки XX века. Важным выводом работы является мысль диссертанта о том, программность во взаимосвязи с немusикальными художественными традициями, является для китайской фортепианной музыки фактором стилеобразующим и структурообразующим. Если в европейской музыкальной культуре программность замысла – это частный и довольно условный момент, то в сознании китайского композитора она воспринимается наиболее распространённой формой звуковыражения общехудожественных идей, что потенциально присуще иероглифической системе вербального языка. Подобное наблюдение в области фортепианного искусства, можно отнести к ряду открытий автора.

В Главе 3 Чжуан Цзюньзе исследует претворение национальных традиций в творчестве Ло Майшо на примере фортепианного этюда, который становится жанровой разновидностью с гибкими «характеристиками», позволяющими воплощать немusикальные связи с литературой, поэзией и даже искусством каллиграфии (с. 111, 115). Очень выразительны и убедительны выводы, касающиеся связи мелодики этюдов и каллиграфических фигур. Безусловно, данный исследовательский ракурс очень перспективен.

В целом следует отметить, что исполнительский опыт автора отражается в тонких наблюдениях над фортепианным стилем китайских композиторов, глубоким пониманием общего процесса становления китайской фортепианной традиции, в соединении художественного и научного взгляда на музыкальные феномены. К числу достоинств работы следует отнести и ясный, логичный стиль изложения. Между тем, как всякая масштабная работа, данное исследование порождает вопросы и пожелания.

На странице 42 исследования в качестве выводов главы 1 автор высказывает следующую мысль: «Понимая условность данного определения, нам представляется более точным назвать период до 1980 г. – периодом традиционного творчества, а новый этап (с 1980 г. до настоящего времени) – периодом творческого плюрализма». Хотелось бы более подробного разъяснения в данном случае, поскольку под термином «традиционный» в современной музыкальной науке подразумевается один из пластов народной культуры, связанный с устной профессиональной традицией.

В работе довольно отчетливо прослеживается инструментоведческий аспект, который связан с темой подражания звучанию традиционных китайских инструментов, что отражается в специфике фортепианной фактуры, особенностях композиционного строения, метро-ритмических и мелодических моделях. В подобных случаях желательно в сноске давать более подробную информацию о традиционном инструменте, указывая индекс в соответствии с классической систематикой Хорнбостеля – Закса.

Диссертация Чжуан Цзюньцзе обладает высоким уровнем научной новизны, автореферат диссертации в полной мере отражает содержание проведённого Чжуан Цзюньцзе исследования. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждены публикациями в рецензируемых научных изданиях. Диссертация Чжуан Цзюньцзе «Преломление национальных традиций в творчестве современных китайских композиторов (на примере фортепианных сочинений Ма Шухао и Ло

Майшо)» соответствует критериям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г.), ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв составлен кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником сектора инструментоведения федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории искусств» Тимошенко Алисой Анатольевной, обсуждён и одобрен на заседании сектора инструментоведения 30 октября 2023 года (Протокол № 6).

30 октября 2023 года

Тимошенко Алиса Анатольевна
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник сектора
инструментоведения
федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»

Мацневский Игорь Владимирович
доктор искусствоведения, профессор
заведующий сектором инструментоведения
федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения
«Российский институт истории искусств»

Сведения о ведущей организации

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»

Министерство культуры РФ

19000, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 5.

Е-mail организации: spb@artcenter.ru

Веб-сайт организации: <https://artcenter.ru/>

*Пермисси А.А. Тимошенко
и И.В. Мацневского
установлено
Помощник директора
Иван Юрьевич*