

ОТЗЫВ

**официального оппонента о диссертации Ма Шухао на тему
«Музыкально-театральное творчество Го Вэньцзина в контексте
искусства Китая»,**

**представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)**

История и пути развития музыкального искусства в Китае представляют собой яркое и самобытное явление. В последние десятилетия оно все чаще становится объектом изучения в отечественном музыковедении. При этом нельзя не отметить, что активизация внимания к китайской музыкальной культуре во многом обусловлена существенным увеличением количества китайских студентов и аспирантов, обучающихся в российских вузах. Благодаря этому российское музыкознание пополняется интересными исследованиями, в научный обиход вводится информация, в значительной степени не просто расширяющая наши представления о китайской культуре и музыкальном искусстве, но и многое меняющее в них.

Среди жанров, привлекающих особое внимание, несомненно, следует назвать оперу. Как отмечают исследователи, развитие китайской оперы сегодня определяется двумя сложившимися жанровыми типами музыкально-театральных спектаклей. Первый – это «китайская традиционная драма» (сицзюй): самобытное национальное музыкально-театральное явление, имеющее большое количество разновидностей (одна из наиболее известных российским зрителям – Пекинская опера). Второй тип Чэнь Ин (автор диссертации о китайской опере XX-начала XXI вв.) называет «современной китайской оперой» («гэцзюй»), которая формировалась под непосредственным влиянием западноевропейской оперной традиции. Лю Цзинь использует понятие китайская национальная опера. Ма Шухао в своей диссертации произведения Го Вэньцзина определяет как академические оперы. Одно это уже свидетельствует о том, что исследователи до настоящего времени еще не пришли к единому русскоязычному терминологическому определению данного жанра, более того, целостная картина его развития также еще только складывается. Поэтому каждое новое обращение к теме, связанной с

исследованием китайской национальной оперы, видится сегодня и своевременным, и **актуальным**.

Это, бесспорно, относится и к диссертация Ма Шухао, в которой фокусируется внимание на академическом музыкально-театральном творчестве одного из ведущих оперных композиторов современного Китая Го Вэньцзина. Предметом изучения автор избирает особенности стилевых и музыкально-технологических решений в оперных сочинениях композитора. Цель исследования – дать целостный анализ академического музыкально-театрального творчества Го Вэньцзина во взаимосвязях с национальным искусством.

Нельзя не отметить, что автор диссертации выстраивает достаточно оригинальную структурную концепцию работы, позволяющую решить поставленные задачи. Две из четырех глав посвящены характеристике творческого облика композитора на перекрестке национального и интернационального (первая глава) и принципам работы с традиционным тематизмом (вторая). И лишь третья и четвертая части диссертации непосредственно обращены к оперным сочинениям Го Вэньцзина. Тем не менее, на наш взгляд, данная особенность предопределяется самим названием диссертации, где смыслообразующим понятием является слово контекст. Ма Шухао стремится поместить оперы композитора в широкое контекстуальное поле. В первую очередь, они рассматриваются не как отдельная самодостаточная жанровая сфера творчества Го Вэньцзина, а как одна из составляющих его частей, чья логика эволюции органично встраивается в художественно-стилистические искания композитора в целом, которые автором четко делятся на три периода: творческого поиска, творческой зрелости и современный этап с присущим ему органичным синтезом композиционных приемов, сочетающих традиции и авангард. Поэтому в орбиту исследования включены инструментальные и хоровые сочинения, в которых происходит процесс формирования его авторского стиля и вызревания главных творческих установок.

Второй важный момент, это тезис об особенностях музыкального мышления композитора, с одной стороны, вбирающего в себя все многообразие современных композиторских техник, с другой, имеющего глубокие корни в традиционном национальном искусстве. Обозначить взаимодействие этих важных компонентов позволяет погружение как в русло основных тенденций развития

западноевропейского музыкального авангарда, так и в специфику традиционного китайского искусства. Существенно, что в своих произведениях Го Вэньцзин сделал акцент на пересмотре унаследованной от прошлого традиционной китайской эстетической концепции, попытавшись совместить ее с современными национальными эстетическими устремлениями. В этом плане ему помогла опора на национальную литературу, семантику и уникальное, характерное только для нации понимание смысла китайского искусства.

В диссертации отмечается, что литературные произведения влияют на замыслы композитора, превращаясь в творческие импульсы, благодаря чему словесный текст трансформируется в элементы языка музыки. Го Вэньцзин буквально слышит в звуках национальное слово, национальную литературу, представленную стихами и прозой, легендами и летописями различных эпох. Поэтому в первой главе анализируются инструментальные и хоровые сочинения, на формирование которых повлияла китайская литература, а в третьей изучаются национальные литературные и художественные источники опер и особенности их интерпретации в либретто. Также в первой главе акцентируется особая театральная природа мышления композитора и обращение к приемам интонирования, типичным для традиционной китайской драмы, а в четвертой значительное внимание уделяется именно конкретному анализу влияния пекинской и сичуанской оперы на партитуру оперы «Записки сумасшедшего».

Отдельное внимание в диссертации уделяется музыкальным источникам творчества композитора, среди которых особое место занимает национальный фольклор, в работе с которым выделяются два традиционных принципа: цитирование и создание авторского тематизма. Подробно анализируется цитатный материал, выявляются основные приемы работы с тематическим материалом, определяется роль пентатоники, звукоряд которой обогащается дополнительными тонами в оригинальных цитатах, отмечается введение в традиционные техники звукоизвлечения академических приемов, интеграция интонаций человеческого голоса в инструментальную партитуру. Детальный анализ камерной оперы «Записки сумасшедшего», предпринятый Ма Шухао в четвертой главе, убедительно доказывает, что музыкальный язык первого оперного творения Го Вэньцзина сложился как яркий образец синтеза различных языковых систем:

интонационной специфики китайского языка, передачи в вокальной интонации особенностей его тоновой системы; пентатоники, связанной с традиционным музыкальным искусством Китая; микрохроматики, позволяющей расширить звукоряды; ограниченной додекафонии, представленной комбинациями тетрахордов.

Все это свидетельствует о солидной теоретической оснащенности автора диссертации и его погруженности как в проблемы современной композиторской техники, так и в специфику китайской традиционной музыки.

Движение исследовательской мысли на протяжении всех четырех глав диссертации последовательно приводит к главному выводу, который можно сформулировать словами Го Вэньцзина: «Технические приемы должны быть органично связаны с музыкальным содержанием, отражать творческие поиски автора, его мировоззрение и отношение к социальным проблемам и одновременно быть тесно связанным с национальными традициями». Потому-то структура диссертации, содержание ее глав в широком контекстуальном поле представляются логичными, и можно констатировать, что изложение аналитических наблюдений последовательно направленно к решению поставленных задач и достижению цели.

Тем не менее, в процессе чтения текста диссертации, возникли некоторые вопросы.

1. На наш взгляд, наиболее корректным в русскоязычной исследовательской литературе представляется использование жанрового определения изучаемого феномена как китайская национальная опера или современная китайская опера. Пожалуйста, обоснуйте введение термина академическая опера.

2. В приложении указан список основных опер китайских композиторов. Время появления первых оперных сочинений Го Вэньцзина – 90-е годы XX столетия – исследователи называют периодом, когда китайская опера сложилась как явление национальной и мировой культуры. В чем, на ваш взгляд, заключается главное отличие музыкально-театральных творений Го Вэньцзина от его современников?

3. В русле избранного теоретического ракурса приоритет в аналитических разделах отдается вокальной партии. Тем не менее, в работе неоднократно

отмечается интеграция в симфонический оркестр национальных инструментов с существенным изменением их функций. По поводу одного из них возникает вопрос. На стр. 110 появляется выражение – струнные барабаны (单皮鼓). Пожалуйста, поясните, что это за инструменты?

4. На стр. 123 отмечается, что в опере «Рикша», в отличие от предыдущих сочинений, представлены привычные оперные формы: речитативы, арии, ансамбли и хоры. Тогда какие оперные формы используются в других операх?

Данные вопросы носят уточняющий характер и не затрагивают концептуальных основ работы. Представленная диссертация обладает всеми качествами серьезного научного исследования, она четко выстроена в соответствии с целью и задачами, которые автору удалось успешно решить. Логичность изложения, конкретность выводов внутри каждого из разделов предопределяют обоснованность ее научных положений. Методология работы опирается на комплексный подход, что позволило достичь поставленную цель. К числу достоинств работы нужно отнести хороший литературный язык изложения; обширный список литературы (156 наименований, в том числе 91 – на китайском языке, 2 – на английском и 63 – на русском) свидетельствует о глубоком погружении автора в имеющиеся материалы по теме диссертации в самых разных сферах, благодаря чему создается многоликое контекстуальное поле исследования. Материалы, размещенные в 4-х приложениях, существенно дополняют информацию о личности и оперном творчестве Го Веньцина.

Научная новизна диссертации Ма Шухао бесспорна – в ней впервые дан целостный анализ академического музыкально-театрального творчества Го Вэньцина во взаимосвязях с национальным искусством.

Предложенный автором контекстуальный анализ оперного творчества может успешно применяться как в исследовательской, так и образовательной деятельности, что подтверждает ее **теоретическую значимость**, а также **перспективность**, что достаточно четко обозначено в Заключении. Представленный в ней аналитический материал существенно дополняет научно-теоретические представления о музыкально-театральной практике современного Китая. Результаты исследования могут быть включены в различные курсы российских средних специальных и высших учебных музыкальных заведений:

«Современная музыка», «Современный музыкальный театр», «История зарубежной музыки», что характеризует *практическую значимость* работы.

Автореферат диссертации в достаточной мере отражает содержание проведенного исследования. Апробация ее основных положений подтверждена 5 научными публикациями, включающими 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертация Ма Шухао соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года. Ее автор, Ма Шухао, заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

12.02.2024

Доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ,
член-корреспондент Сибирской
академии наук высшей школы,
заведующий кафедрой истории музыки
Сибирского государственного
института искусств имени
Дмитрия Хворостовского
Гаврилова Людмила Владимировна

Контактная информация:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»
660049 г. Красноярск, ул. Ленина, д. 22
тел/факс (391) 212 41 74
e-mail орг. места работы – info@kgii.ru,
e-mail личный – mgavrilova55@gmail.com
веб-сайт организации – http://www.kgii.ru

