

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени А.К. ГЛАЗУНОВА

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

“01” февраля 2024 г. Исх. № 134
На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Петрозаводской государственной
консерватории имени А. К. Глазунова

Алексей Александрович Кубышкин

«01» февраля 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова»
на диссертацию
Ма Шухао
«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)

Диссертация Ма Шухао посвящена операм современного китайского композитора Го Вэньцзина. Его музыка звучит на мировых концертных площадках, премьеры сценических произведений становятся ярким культурным событием. Значительное по объёму и жанровому разнообразию творчество Го Вэньцзина находится в постоянной научной разработке как на родине композитора (в списке литературы представлено 105 работ музыковедов на китайском и русском языке), так и в других странах, о чём свидетельствует, к примеру, монография крупного европейского специалиста в области китайской культуры Ф. Ковенховена, написанная совместно с А. Шиммельпеннинк. Тем не менее, академические оперы Го Вэньцзина, составляющие важную часть его творческого наследия, до сих пор не рассматривались

как целостное явление, поэтому сделанный Ма Шухао выбор их в качестве объекта исследования обусловил **актуальность** данной работы.

Го Вэньцзин органично сочетает в своём творчестве традиции Востока и Запада, что сказывается в трактовке жанров, в системе музыкального языка и композиторской технике. Результаты мультикультурных процессов ярче всего проявляются в особенностях его стиля. На этом основании предметом исследования Ма Шухао стали «особенности стилевых и музыкально-технологических решений в оперных сочинениях композитора» (с. 7), а целью работы – «целостный анализ академического музыкально-театрального творчества Го Вэньцзина во взаимосвязях с национальным искусством» (там же). Именно этот аспект и заявлен в теме диссертации. Определенные целью задачи обусловили методологию, материал и структуру работы.

Во Введении чётко обозначены основные параметры исследования. В первой главе «Творческий облик Го Вэньцзина: на перекрёстке национального и интернационального» Ма Шухао даёт периодизацию творчества композитора, указывает факты биографии и события социально-политической и культурной жизни Китая, повлиявшие на формирование личности, эстетических взглядов и стилевых установок мастера. Исходя из того, что анализируемые музыкально-сценические опусы Го Вэньцзина создавались на протяжении 20 лет (с 1994 по 2014 г.) и относятся к разным периодам творчества, для полноты стилевой характеристики автор диссертации включил в свой обзор сочинения, принадлежащие другим жанрам (хоровую симфонию «Трудна дорога в Пу» длятенора, хора и оркестра по поэме Ли Бо, октет для китайских народных инструментов «Поздняя весна», симфоническую сюиту «Далёкое путешествие» и др.). Существенным дополнением к этой главе являются Приложения №1, 2, в которых представлена биография и полный список сочинений Го Вэньцзина.

Вторая глава «Принципы работы с традиционным тематизмом в сочинениях Го Вэньцзина» становится естественным продолжением предыдущей. В этом разделе разъясняется ладовая, ритмическая, интонационная организация цитированных фольклорных образцов, достаточно подробно описывается техника их введения и способы трансформаций в сочинениях композитора. Особого внимания заслуживает анализ инструментальных опусков Го Вэньцзина, воплотивших специфи-

ческие элементы традиционной пекинской и сычуаньской оперы (типы персонажей, стиль пения, характерные интонационные комплексы, тембры национальных инструментов, особенности ритмической организации и пр.). Таким образом, две первые главы формируют многослойный китайский культурный контекст, позволяющий в дальнейшем воспринимать избранные оперы с точки зрения их национального своеобразия, что является несомненным достоинством работы.

В последующих главах диссертации с разной степенью подробности рассматриваются все пять академических опер Го Вэньцзина, созданных к настоящему времени: «Записки сумасшедшего», «Вечерний приём», «Беседка Фэнъи», «Поэт Ли Бо» и «Рикша».

В III главе «Национальные литературные и художественные источники и их претворение в операх композитора» обсуждены произведения, составившие основу либретто оперных опусов Го Вэньцзина. Подчеркнута их значимость для китайской и мировой культуры, отмечены особенности сюжета, персонажей, специфика содержания; показана трансформация исходных художественных текстов в оперное либретто в соответствии с жанром и идейным замыслом композитора. Описывая оперы, Ма Шухао акцентирует внимание на органичном сочетании современных западных техник композиции и комплекса национальных элементов (фольклорных образцов, тоновой специфики китайского языка, традиционных форм и вокальных техник звукоизвлечения, китайского инструментария), что способствует созданию исторического и локального колорита, убедительной характеристике персонажей и драматургического развития.

Если предыдущие главы носили преимущественно обзорный характер, то в IV главе «Опера “Записки сумасшедшего”: анализ музыкального языка» автор диссертации концентрирует своё внимание на первой академической опере Го Вэньцзина. Обращение к ней объяснено открытием метода, синтезирующего разные семантические системы, который оказался в дальнейшем весьма продуктивным для композитора, а также нахождением оптимальных возможностей встраивания национальных элементов в сочинения, создаваемые с применением западных техник композиции. Глава отчётливо делится на два раздела, первый из которых посвящён описанию содержания и композиции произведения. Здесь также даны характеристики камерной оперы, к жанру которой принадлежат «Записки сумасшедшего».

шедшего». Во втором разделе анализируется звуковысотная организация оперы. На конкретных примерах Ма Шухао демонстрирует мастерство композитора по созданию интонационного словаря оперы, который рождается в результате синтеза серийной техники (хроматический тетрахорд и его преобразования), тоновой специфики китайского языка, пентатоники и микрохроматики. Сформированная таким образом система интонаций обеспечивает единство оперной формы и позволяет в тонкостях передать экспрессивную, национально окрашенную речь персонажей. Убеждают аргументы автора, доказывающие, что композиционная стройность оперной формы создаётся, в том числе, и с помощью системы «основных тонов», которые в условиях атональности функционируют наподобие «тонального плана».

Проделанный анализ и полученные на его основе выводы обладают несомненной теоретической ценностью.

В Заключение делается вывод о том, что в оперном творчестве наиболее полно реализовано творческое кредо композитора, мыслящего себя наследником традиций как китайской, так и мировой культуры.

Научная новизна исследования Ма Шухао заключается в том, что академическое оперное творчество Го Вэньцзина впервые в российском музыковедении представлено во всей полноте. Музыкально-сценические сочинения китайского композитора впервые проанализированы в широком контексте явлений национальной культуры: тоновой специфики китайского языка, традиционного искусства, литературных и живописных произведений, инструментария и других. В научный обиход введены, помимо оперных, ряд хоровых и инstrumentальных опусов Го Вэньцзина, а также материалы, касающиеся жизни и творчества композитора, работы китайских музыковедов и культурологов.

Автору удалось расширить представления о современном оперном искусстве Китая и творчестве Го Вэньцзина, показать возможности европейских техник композиции в работе с традиционным материалом. К числу достоинств работы отнесём и переводы стихов китайских поэтов, сделанные автором диссертации.

Убедительность и достоверность научных выводов этого исследования обусловлена изучением обширной литературы по творчеству Го Вэньцзина (в библиографическом списке 156 наименований, среди которых 63 источника на русском, 2 на английском и 91 на китайском языке), опорой на подлинные рукописи;

анализом партитур оперных, а также крупных инструментальных и хоровых сочинений композитора; соответственно целям и задачам исследования. Правильно избранная методология, опора на широкий круг научной литературы по теме диссертации, высокопрофессиональный музыковедческий анализ обусловили **доказательность** научных результатов.

Замечания касаются некоторых формулировок. Так, в названии диссертации неточно указан объект исследования, поскольку среди музыкально-театральных опусов Го Вэньцзина, помимо анализируемых пяти академических опер, есть сочинения для традиционной пекинской оперы «Хуа Мулан», «Си Фан», балеты «Пионовый павильон», «Дун Хуан», которые автором не рассматриваются.

Предмет исследования не в полной мере соотносится с названием диссертации, в котором акцентирован не стилевой аспект, а контекст искусства Китая.

Название четвёртой главы «Опера “Записки сумасшедшего”: анализ музыкального языка» ориентирует лишь на часть её содержания. Первый, достаточно масштабный раздел (с. 127–134) посвящён характеристике литературного источника либретто и описанию содержания оперы. В то же время информация, содержащаяся в нём, во многом повторяет сведения, представленные ранее в третьей главе, и в этой связи воспринимается избыточной.

В тексте работы нет ссылок на приложения. Если содержание приложений №1, 2, 4 соотносится с основным текстом, то приложение №3 «Список основных сочинений китайских композиторов в жанре оперы (кроме Го Вэньцзина)» не выполняет комментирующую функцию и кажется излишним.

В списке сочинений Го Вэньцзина «Рикша» имеет обозначение опера-фильм (приложение 2, с. 209), а в тексте диссертации этот жанровый аспект никак не отражён.

При описании примера 56 (с. 153) ошибочно указано сходство с ладом Мессиана №5, содержащего интервал б3, которого в указанной схеме нет.

К более мелким замечаниям отнесём небрежности в оформлении текста. В ряде случаев отсутствует источник цитаты. Примеры №65 и 66 (с. 166) не соответствуют описанию. Отсутствует графическое единобразие нотных примеров. Названия тонов не унифицированы: используется то слоговое, то буквенное их обозначение.

Вопросы:

1. Вы пользуетесь понятием «ограниченная дodeкафония» (с. 135). Кому оно принадлежит и что подразумевает?

2. Почему в контексте, в котором рассматриваются сочинения Го Вэньцзина, отсутствуют оперные сочинения китайских композиторов, в частности, Тань Дуна?

Возникшие вопросы и замечания не умаляют достоинств диссертации Ма Шухао, которая является самостоятельным, завершённым научным исследованием, обладающим единством, актуальностью и новизной. Её теоретическая значимость обусловлена методом и результатами анализа представленных сочинений Го Вэньцзина, которые направлены на выявление компонентов стиля и принципов работы современного китайского композитора с разнообразным по звуковой организации материалом. Это позволяет использовать некоторые положения и выводы исследования в последующих теоретических разработках, касающихся искусства Китая и других стран Азии.

Музыкальный материал, представленный в диссертации с аналитическим сопровождением, может быть включён в учебные дисциплины «Гармония», «Теория современной композиции», «Современная музыка», «История оперы», «История зарубежной музыки». Исследование Ма Шухао будет информативно для оперных режиссёров и продюсеров, заинтересованных в появлении новых оригинальных постановок. В этом состоит практическая значимость работы.

Основные положения диссертации отражены в публикациях, в том числе в изданиях, включённых в перечень ВАК РФ (в требуемом количестве). Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Диссертация «Музыкально-театральное творчество Го Вэньцзина в контексте искусства Китая» соответствует п. 16 «История музыки», п. 18 «Общая теория музыкального искусства», п. 19 «Специальная теория музыки в совокупности составляющих её дисциплин, теория и анализ музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение, история теоретических учений», п. 20 «История и теория музыкальных жанров, музыкального языка» паспорта научной специальности 5.10.3 «Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)» и требованиям пп. 9–11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 «О порядке присуждения ученых степеней» в действующей редакции, а её автор, Ма Шухао, заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (Музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв ведущей организации на диссертацию Ма Шухао составлен кандидатом искусствоведения, доцентом Н. П. Хилько по поручению кафедры теории музыки и композиции Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, обсужден и одобрен на заседании кафедры 31 января 2024 года (протокол № 6).

Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры теории музыки и композиции
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
«Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»
Хилько Наталья Павловна Хилько

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
«Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»
кандидат искусствоведения, доцент И. В. Копосова
Копосова Ирина Владимировна

31.01.2024

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»

Адрес: 185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16

Телефон: +7 (8142) 672367

Адрес электронной почты: info@glazunovcons.ru

Сайт организации: <http://glazunovcons.ru/>

