

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградская консерватория (институт)
имени П.А. Серебрякова»,
кандидат философских наук,
доцент О.Ю. Осадчая

« 25 » _____ 2023г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) име-
ни П. А. Серебрякова» на диссертацию Го Цин «Династия Штраусов в кон-
тексте музыкальной культуры Австрии», представленной к защите на соис-
кание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3
— Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Австрийская музыкальная культура многократно становилась «местом силы» для развития общеевропейских процессов. Не только цитадель классической эпохи в музыке, но и колыбель романтического искусства, а затем эпицентр радикального обновления музыкального мышления авангардистами определяют *значимость феномена музыкальной Вены*. Именно поэтому постоянное внимание европейских и российских ученых нацелено на изучение художественных явлений, в числе которых, безусловно, творчество Иоганна Штрауса и его трех сыновей.

Однако следует признать, что *наследие этой мастеровитой семьи изучено на сегодняшний день недостаточно глубоко и лишь эпизодически*. Остается множество вопросов относительно наследия композиторов: как фактологических, так и проблемных, которые не освещены в научных музыковедческих трудах. Данная диссертация существенно расширяет и дополняет знания о музыкальном искусстве Австрии, которое включает по-энциклопедически огромный пласт танцевальной европейской музыки. Последняя образует уникальный синтез национальных элементов и академических принципов развития. В современном социокультурном контексте, когда важным является понимание искусства как целостного феномена (национального и универсального), заявленная Го Цин тема диссертации представляется весьма важной и *актуальной*. Ее работа – убедительное исследование, основанное на прочной научной и музыкальной базе – автором задействовано 174 источника: 116 на русском языке и 58 на иностранных языках. В числе

авторов XXI века – английские и немецкие ученые: M. Brown, C. Crittenden, W. Dörner, P. Gülke, Z. Lang, D. Montgomery, J. Suchet, J. Weitlaner.

Научная новизна диссертации содержится уже в самом ее названии и заключается в том, что впервые внимание обращено к династии композиторов, а не отдельных ее представителей. Творчество всей семьи Штраусов – отца и его трех сыновей – автор рассматривает очень скрупулезно под определенным углом зрения. Так, сквозь призму музыкальной культуры Австрии изучены вопросы эволюции трехдольных танцев, введены в аналитический оборот малоизвестные и даже практически неизвестные сочинения композиторов XIX столетия. Впервые построена модель жанра вальса в историческом и социокультурном контекстах (с. 4). Ставится вопрос о значении программности в танцевальной музыке (с. 11).

Важно отметить многоаспектность представленного материала – идея и концепция диссертации выстроены убедительно, ибо автор использует *комплекс методов*: исторический, интонационно-смысловой, структурный, сравнительный и стилевой анализ музыкального материала.

Для воссоздания облика И. Штрауса-отца и его сыновей диссертант по крупицам собрал и изучил имеющиеся о них сведения – статьи, рецензии на концерты, справочники, свидетельства, предисловия к изданиям книг. В результате «метод погружения в эпоху» дает возможность «оживить» портреты музыкантов, воссоздать атмосферу реакции публики и критиков на их произведения, ощутить аромат и эстетическую ауру времени, в которой они сочиняли свои опусы. В исследовании представлен культурно-исторический контекст, указываются те события, которые стали частью жизни австрийских мастеров, что и сейчас вызывает активный интерес ученых и почитающих музыку гениев венского вальса. Например, упоминаются многочисленные балы на «масленичной неделе 1832 года» (с. 15); выход в 1820-х годах братьев Драханеков (скрипача и гитариста) и Ланнера из Венского конгресса композиторов-исполнителей с целью обновления репертуара новыми видами танцевальной музыки (с. 74); выступления Штрауса-старшего в карнавальном сезоне 1825 года в кабачке «У красного петуха» в Лихтентале (с. 82); эпизод семейного примирения в 1847 году, когда в день рождения отца группа музыкантов рано утром под его окном исполнила «Дунайские песни» (с. 90); поддержка Иоганном Штраусом Венского восстания 1848 года созданием «Revolutions-Marsch» и исполнением «Марсельезы» и др.

Однако в центре внимания Го Цин, прежде всего, находится композиторская и дирижерская деятельность Штраусов. Другим ценным качеством работы является то, что автор для прояснения *вопросов исторического музыкознания* приводит множество аналогий с музыкой других композиторов, в том числе Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Дж. Мейербера, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

Во *Введении* четко обозначены объект, предмет и цель диссертации. Раздел «Степень разработанности темы исследования» свидетельствует о знании новых работ на иностранных языках по исследуемой проблеме.

В Первой главе, состоящей из трех разделов, представлен обзор истории европейской танцевальной музыки XIX века. Соискатель проследживает становление и развитие лендлера как этап в формировании жанра вальса, отмечая, что путь последнего «к общественному признанию был непростым», т.к. он либо относился к непристойным танцам, либо конкурировал с Менуэтом (с. 20–21). Закономерно акцент ставится на танцевальных опусах Ф. Шуберта – родоначальника романтической миниатюры, который создал множество полек, лендлеров, экосезов и вальсов, задавая новый вектор в популяризации танцевальной культуры XIX века (салоны, балы, капеллы, концертная эстрада). Один из разделов главы посвящен «Приглашению к танцу» К. М. Вебера – первому в истории концертному вальсу («блестящему рондо»). Отмечается, что «поэзная трактовка вальса» (с. 72) окажет устойчивое влияние на дальнейшее развитие жанра в западноевропейском романтизме, в том числе на творчество Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Э. Грига, Б. Сметаны и в России – М.И. Глинки, П.И. Чайковского, И. Стравинского, Г. Свиридова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна (с. 67–68 и др.).

Во Второй главе исследуется Венский вальс и творчество Иоганна Штрауса-отца. Автор представляет тесное сотрудничество двух друзей в начале творческого пути – И. Штрауса и Й. Ланнера, подробно рассматривает их совместную композиторскую, дирижерскую и концертную деятельность, соперничество и разобщенность в дальнейшем. Отмечая особое значение творчества Ланнера, который работая вместе со Штраусом над структурой венского вальса, стремился привести ее к совершенному виду, Го Цин подкрепляет наблюдения высказываниями иностранных исследователей (с. 74–76).

Третья глава посвящена кульминационному периоду развития венского вальса в творчестве сыновей Иоганна Штрауса. Здесь гибко сочетаются аналитические фрагменты, выполненные с необходимой степенью подробностей, а также портретные характеристики Иоганна и его младших братьев. Ценным становится освещение жизни и творчества Йозефа и Эдуарда Штраусов, т.к. доставшаяся им меньшая слава на долгое время отодвинула исследовательскую рефлексию относительно их достижений в искусстве. Автор целостно рассматривает творческий путь всех трех музыкантов с целью определить значимость их исканий в жанре венского вальса. В итоге делается вывод, что сыновья Штрауса не копировали технику отца, а пошли по пути усложнения данного жанра изнутри, придав ему черты концертной пьесы со сквозным развитием. Го Цин отмечает новации композиторов младшего поколения династии, которые заключаются в усилении лирической сферы, весомости интродукции, симфонизации сюиты, насыщении мелодического развития широким дыханием и стремлении интонационно объединить вальсовую сюиту. Упомянутые приемы полифонического развития и множество тональных и функционально-гармонических анализов могли бы предстать в виде обобщений.

В Заключении изложены результаты проведенного комплексного исследования и приводится периодизация эволюции жанра вальса. В результате анализа большого корпуса сочинений выявлено, что вальс, пройдя путь от опусов Шуберта и Вебера, сформировавшись в «классическую» структуру в творчестве Ланнера и Штрауса-отца, продолжал развиваться в творчестве его сыновей и достиг расцвета в творчестве И. Штрауса-сына, обретя жанровую самостоятельность и самобытность. Кульминацией диссертации становится идея о том, что «эволюция венского вальса в творчестве И. Штрауса-сына достигает невиданных высот – за счет тотальной симфонизации происходит выход за пределы жанра прикладного значения» (с. 194).

К несомненным достоинствам работы следует отнести четкость и продуманность структуры, ясность выдвинутых к защите положений, последовательность и грамотность в изложении материала, хороший литературный стиль, информационную насыщенность.

Впечатляет и подробно выполненный анализ вальсовых формул (в том числе, фанфарная, «circulatio», повтор баса на третью долю и др.), где подмечены, на первый взгляд, второстепенные и незаметные приемы, однако, ведущие в дальнейшем к постепенному формированию цикличности; также убедительны интересные авторские находки, где сопоставляются, например, гармонический пульс и тональное развитие сочинений, ритмические формулы вальса, тематические арки. Исследуя черты сходства и различия лендлеров и вальсов, Го Цин подкрепляет анализ точно подобранными музыкальными примерами, демонстрируя широкую эрудированность и музыкальность.

Соискатель проделал большую работу, изучив массивный корпус научного и музыкального материала, изложил новые сведения о танцевальной музыке Австрии. Результаты работы представляют интерес для исследователей, занимающихся изучением музыкальной культуры Европы, педагогов, читающих лекции по истории западноевропейского искусства и концертирующих музыкантов.

В ходе чтения диссертации возникли следующие **вопросы**:

1. Назовите жанровые признаки «венской оперетты» и определите в них драматургическую роль вальсов, созданных Йоганном-Штраусом-сыном.
2. Музыкальные примеры в Приложении и тексте диссертации Вы предлагаете в фортепианном изложении. Для каких инструментов писали вальсы Штраус и его сыновья?
3. В исследовании показана тенденция к симфонизации вальса в XIX веке. В чём видится встречный процесс на структурно-содержательном уровне, когда вальс включается в симфонический цикл?

Итак, исследование выполнено на достойном научном уровне, соответствует специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение). Автореферат и публикации полностью отражают содержа-

ние диссертации. Диссертация Го Цин «Династия Штраусов в контексте музыкальной культуры Австрии» отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п.п. 9,10,11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года (в текущей редакции), а ее автор, Го Цин заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв подготовлен кандидатом искусствоведения, профессором кафедры истории и теории музыки Шмаковой О.В. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры истории и теории музыки муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 25 мая 2023 года (протокол № 8).

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры истории и теории музыки
муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградская консерватория (институт)
имени П.А. Серебрякова»

Шмакова Ольга Владимировна

*Заявление Шмаковой О.В.
подтверждено. Шмаковой*

Зав. кафедрой истории и теории музыки
муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградская консерватория (институт)
имени П.А. Серебрякова»,

кандидат искусствоведения, доцент
Щукина Татьяна Валентиновна

*Заявление Щукиной Т.В.
подтверждено. Максимов*

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова»

Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 5а

Веб-сайт: <https://new.serebryakovka.ru/>

Телефон +7 (8442) 334-385

Эл.почта: vmii_priem@mail.ru

Инспектор по кадрам

Максимов
25.05.2023

