

Отзыв

официального оппонента доктора искусствоведения, профессора
Цукера Анатолия Моисеевича на диссертацию Ли Ясюнь
«Вокальные циклы в творчестве современных китайских композиторов:
образы и стилевые черты», представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

Процесс жанрообразования, формирования и эволюции определенных жанровых моделей в условиях той или иной национальной культуры чаще всего бывает сложным и продолжительным. Иначе сложилась судьба камерно-вокального цикла в китайской музыкальной культуре. Он возник с необычайной стремительностью, и подобно вспышке, в течение одного десятилетия – 80-х годов XX века – дал яркие, отмеченные стилевой оригинальностью и драматургическим разнообразием художественные образцы. Причины столь быстрого освоения китайскими композиторами нового для них жанра объясняются двумя факторами. Первый состоит в богатой вокальной традиции Китая, как сочинительской (народной и профессиональной, устной и письменной), так и исполнительской, прошедшей через столетия и сохранившейся в современной музыке. Второй – в активном претворении китайскими музыкантами европейского композиторского опыта в русле общих тенденций мультикультурализма, в контексте художественного перекрестка «Запад – Восток». При этом, перенося достижения европейских творцов на свою национальную почву, композиторы Китая наполняли их неповторимо самобытным национальным колоритом, образностью и стилистикой.

Такова историческая логика. Такова же и логика диссертационного исследования Ли Ясюнь, следуя которой автор выстраивает работу в виде двух проблемных кругов. Первый посвящен особенностям вокальной культуры Китая, его песенного наследия в прошлом и настоящем, осмыслению того базиса, на котором родился современный камерно-вокальный цикл. Второй отражает процесс влияния и переработки европейского опыта, включающего в числе прочего и современную композиторскую технику в условиях исследуемого жанра, пути их интеграции в национальную китайскую жанрово-стилевую среду. Все указанные тенденции автор подвергает обстоятельному, анализу на материале конкретных сочинений – камерно-вокальных циклов для голоса и фортепиано Ван Цзяньчжона («Пять стихов Ли Цинчжао»), Ли Инхя («Три стихотворения поэзии династии Тан»), Дин Шандэ («Сборник стихотворений Дианси»), Ван Липина «Сон в красном тереме»), Чжэн Цюфэня («Времена года на Родине»), Сюй Цзинцина («Путешествие на Запад»).

Обращаясь к вокальной культуре Китая, автор рассматривает ее в широчайшем ракурсе. Прежде всего, осмысливаются ее исторические истоки, национальные философско-эстетические основы, сохраняющие в музыкальном искусстве Поднебесной редкую устойчивость, незыблемость традиций и их уникальность. Указанные основы и традиции включают в себя и ключевые положения даосизма, и идеи конфуцианства, и Книгу Перемен, и философские константы концепция *ши*. Ли Ясюнь убедительно показывает, насколько все указанные доктрины, имеющие многовековую историю, остаются неизменными в новых социокультурных условиях, становятся ростками музыкальных идей для последующих поколений, оказывают большое влияние на китайскую музыку вплоть до XX–XXI столетий. В том числе и в вокальных циклах, в их концептуально-содержательном решении продолжают развиваться извечные, уходящие вглубь веков философские темы человека, природы и мироздания в их неразрывном единстве, музыки и общества, искусства и ритуала.

Еще одна проблемная зона, исследуемая в диссертации и также оказывающаяся основой формирования вокального цикла как новой жанровой разновидности китайской музыки, связана с особенностями вокальной мелодии и вокального исполнительства, с устоявшимися в национальной традиции принципами соотношения музыкальной и текстовой составляющих. Характеризуя китайскую песенную мелодику, ее интонационно-ладовые особенности автор, естественно, особое внимание уделяет пентатонике, причем не только в плане формально-структурных закономерностей, но и в ее философско-эстетическом и этическом аспектах. Ли Ясюнь не обходит вниманием также вопрос особенностей взаимодействия в китайской песенной традиции сольно-вокальной и инструментально-аккомпанирующей партий. В совокупности всех указанных тенденций автор показывает, на каком фундаменте осуществлялся в вокальной музыке Китая переход от отдельных песен к созданию циклических жанров и форм в сопровождении фортепиано. При этом главным иницирующим фактором, своего рода триггером здесь становятся, по справедливому утверждению автора, европейские романтические модели вокального цикла, ассимилировавшиеся на китайской национальной почве.

Обстоятельному и подробному осмыслению этого процесса посвящена Вторая глава – второй круг проблем. В рассмотрении конкретных образцов исследуемого жанра известных китайских композиторов: Чжэн Цюфэня, Ван Цзяньчжона, Ли Инхая, Дин Шандэ, Ван Липина, Сюй Цзинцина диссертантка демонстрирует большую музыкальность. Ее анализы отличаются тонкостью и точностью, меткими и яркими характеристиками, слуховой наблюда-

тельностью, пониманием содержательных и музыкально-поэтических особенностей сочинений, их жанровой и стилевой специфики.

Вокальные циклы становятся благодатным материалом для выявления знаковых черт этого жанра в Китае с точки зрения их ладовой, мелодической, гармонической структуры, взаимодействия литературного текста и музыкальной ткани. Отмечу некоторые, показавшиеся мне особо удачными наблюдения автора. Так, плодотворной представляется мысль о присутствии во всех циклах одной общей тенденции – обращения к древнекитайской поэзии, как к источнику народной мудрости, поэтического восприятия мира, взаимосвязи человека и природы. Интересны замечания автора о рассредоточенности, разной выразительной трактовке вокальной и фортепианной партий, где одна (вокальная) развивается на основе пентатоники, народных попевок, а вторая (фортепианная) опирается на средства авангарда: политональность, сонористику, серийную технику, кластерную фактуру (своеобразно в этом плане единовременное звучание пентатоники и додекафонии). Отмечает Ли Ясюнь и такую специфическую особенность циклов как проявление в них национальной специфики средствами подражания фортепиано приемам игры на древних китайских инструментах.

Перечень интересных наблюдений диссертанта можно было бы продолжить, но пора переходить к критической части отзыва. Одно из замечаний касается названия диссертации, из которого следует, что в ней рассматриваются «вокальные циклы в творчестве *современных* китайских композиторов». Но реально автор ограничивается только сочинениями 80-х годов прошлого века. Они, конечно, тоже могут быть включены в число современных, однако с тех пор прошло уже около сорока лет. А что происходило с жанром в последующие десятилетия? Автор вправе ограничить себя определенным периодом, тем более, таким творчески плодотворным. Но тогда это следовало обозначить в теме работы указанием исследуемого десятилетия, или пояснением (как возможный вариант) – «...на этапе становления жанра».

Вызывают вопрос принцип и критерии объединения в один параграф разных вокальных циклов. Так, циклы «Сборник стихотворений Дианси» Дин Шандэ и «Три стихотворения поэзии династии Тан» Ли Инхя являются камерными, а «Сон в красном тереме» Ван Липина и «Путешествие на Запад» Сюй Цзинцина созданы на основе больших романов (автор сама указывает это). Но в работе по каким-то причинам «Три стихотворения поэзии династии Тан» и «Сон в красном тереме» оказываются рядом в одном разделе. «Путешествие на Запад» рассматривается в параграфе, посвященном мультимедиа вместе с циклом Чжэн Цюфэня «Времена года на Родине», который, на мой взгляд, к мультимедиа не имеет никакого отношения. Непонятно, по-

чему богатая картинная изобразительность в данном цикле, идущая еще от Шуберта, трактуется как мультимедийная.

Ли Ясюнь убедительно показывает в диссертации, как осуществляется в рассматриваемых сочинениях связь отдельных песен в единый цикл на уровне поэтического содержания, интонационно-тематических, ладовых связей. Но хотелось бы знать, наблюдается ли в камерно-вокальных опусах китайских композиторов, подобно европейскому опыту, единая драматургическая логика в организации частей и их последовании, в определенном их соотношении, и в целом можно ли говорить о наличии в тех или иных сочинениях единой сквозной музыкальной драматургии?

Желательно, чтобы диссертантка разъяснила одно, возможно, кажущееся противоречие в тексте работы. Характеризуя творчество Ван Цзяньчжона, она пишет (стр. 50): «В контексте мультикультурализма и постоянного столкновения и интеграции с европейской культурой он укоренил свое творчество в традициях культуры китайской нации... Он ищет творческое вдохновение в музыкальном языке и национальной традиционной культуре». А чуть ниже отмечается, что в его вокальном цикле «сочетаются китайские музыкальные приемы, европейские традиции и достижения композиторской техники XX века». В итоге остается непонятным, придерживается ли композитор линии сохранения национальной традиции на фоне доминирующего мультикультурализма или, напротив, идет по пути интеграции?

Еще один вопрос вызывает следующее замечание автора: «вокальные циклы современных китайских композиторов... обретают общемировое значение» (стр. 7). В этой связи хотелось бы узнать, какова исполнительская, концертная судьба произведений данного жанра за пределами Китая?

Думается, из текста отзыва понятно, что все замечания и вопросы оппонента никак не влияют на общую сугубо положительную оценку рецензируемого диссертационного исследования, не ставят под сомнение его безусловную состоятельность. Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расширяет научные представления о жанре камерно-вокального цикла, сложившиеся в основном на основе европейской традиции, дополняет их новыми наблюдениями, поворотами, специфическими для китайской, шире – восточной музыкальной культуры.

Не вызывает сомнения и практическая значимость исследования, материалы которого могут использоваться в педагогическом процессе КНР, России и других стран, в вузовских курсах Истории современной музыки, Истории и теории музыкальных жанров. Они будут также полезным подспорьем для студентов-вокалистов и музыковедов, изучающих культурное

пространство современного Востока. Работа может быть востребована и в просветительской деятельности, и в исполнительской практике.

Результаты исследования отражены в одиннадцати публикациях, в том числе в четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, апробированы на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; на кафедре музыкальных дисциплин факультета философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, в выступлениях на международных конференциях. Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное содержание работы.

Диссертация «Вокальные циклы в творчестве современных китайских композиторов: образы и стилевые черты» соответствует критериям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г. в действующей редакции), ее автор Ли Ясюнь заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

10.06.2023

Цукер Анатолий Моисеевич
доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ,
научный и творческий руководитель
кафедры истории музыки ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория
имени С. В. Рахманинова»

Я, Цукер Анатолий Моисеевич, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория
имени С. В. Рахманинова»

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23

Телефон: 8 (863) 262-36-14, e-mail: rostcons@aanet.ru

Web-сайт: https://rostcons.ru/departments/dep_hist.htm

Подпись <i>Цукера А.М.</i>
ЗАВЕЯЮ
Начальник отдела кадров ФГБОУ ВО «РГК им. С.В. Рахманинова»
<i>Л.И. Соболева</i>
20 06 23 г.

