

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, доцента
Элькан Ольги Борисовны на диссертацию Ли Цзяхуэй
на тему: «Музыкальная драма куньцзюй
в контексте национальных традиций»
по специальности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Диссертация Ли Цзяхуэй является оригинальным и зрелым исследованием жанровой разновидности традиционной оперы, «истока ста опер» – драмы куньцзюй, или куньшаньской оперы, признанной ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. Необходимость сохранения и трансляции многовековых традиций, лежащих в основе жанра, с одной стороны, и потребность в модернизации разных компонентов художественного произведения – сюжетов, вербального, музыкального и постановочного оформления, с целью сделать драму куньцзюй интересной и понятной современному зрителю, с другой, – все это придает настоящей работе несомненную актуальность.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена также и активизировавшимися в последние десятилетия дискуссиями о значении и соотношении понятий «традиционное» и «современное». Суть этих дискуссий хорошо выразил известный китайский искусствовед, автор фундаментального труда «История современного искусства Китая» Гао Минлу. Дихотомическое противопоставление данных категорий, почти автоматически отождествляющее «современное» – с позитивными тенденциями (прогрессом), а «традиционное» – с негативными (отсталостью), сформировалось в свое время на Западе и имело определенный смысл, если подразумевать лишь научно-технический прогресс. К истории развития искусства они, однако, применимы в гораздо меньшей степени, поскольку в рамках художественной деятельности соотношения между современным и традиционным оказываются, как правило, гораздо сложнее и требуют в рамках своего осмысления специальных изысканий. Доминирующее же до сих пор кое-где на Западе представление о незападных культурах как «отсталых» в связи с их сохранившейся приверженностью традиционным принципам само оказывается, в определенном смысле, «отсталым» и «устаревшим».

Исторически сложившиеся дружественные отношения между Россией и Китаем в последние годы получили новое развитие. Растет и интерес народов обеих стран к культуре соседей. В то время, как о древней культуре Китая российская аудитория имеет определенное представление, современные китайские культурные реалии во многом оказываются настоящей загадкой даже для

специалистов – культурологов, искусствоведов, историков культуры и искусства. Это замечание справедливо, в частности, в отношении современной китайской музыки, литературы, театра, и особенно – отдельных, конкретных аспектов, таких как разрабатываемые сегодня стили, направления и т. п. с позиций искусствоведения.

Отметим, что серьезную проработку в диссертации получила проблема профессиональной подготовки нового поколения кадров для куныцюй: во второй главе изложена история и практика обучения артистов, что вполне закономерно не только в контексте самой научно-исследовательской работы, но и отображает актуальную позицию государства в том плане, что нынешний 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, проходит под знаком особого внимания к улучшению уровня профессионального образования, укреплению института наставничества в качестве важнейшего стимула передачи знаний и навыков от опытных к начинающим специалистам.

Действительно, в сегодняшнем воспитательном процессе особую актуальность обретают вопросы трансляции новым поколениям нравственных, эстетических, культурных ценностей, наработанных в течение столетий. Музыка, художественная литература, театр, кино выступают важнейшими средствами передачи традиционных ценностей. Так, один из «четырех классических китайских романов» – «Путешествие на Запад», и сегодня остается массово популярным, в том числе у молодежи; сам же этот роман демонстрирует высокую степень влияния классической китайской философии, ее ценностей и морально-этических идеалов. Таким образом, художественное произведение и сегодня играет роль инструмента культурной преемственности и трансляции традиционных смысловых и мировоззренческих парадигм новым поколениям.

Свойственная современной гуманитаристике междисциплинарность в исследовании Ли Цзяхуэй нашла выражение в обращении к широкому культурному контексту развития культуры Китая: это и древнекитайская философия, и музыка, и театр, и педагогика. Современные аналитические инструменты исследования полностью соответствуют актуальной проблематике диссертации.

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации Ли Цзяхуэй, представляются научно обоснованными и убедительными. Это выражается в обширном и корректно подобранном фактологическом материале, в комплексном подходе к оценке разнообразных культурных явлений, в условиях которых формировался и развивался оригинальный жанр кунышаньской оперы, а также в смысловом соответствии ключевых структурных элементов работы: задач, защищаемых положений, глав диссертации и выводов. В качестве цели исследования автор обозначает всестороннее исследование музыкальной

драмы куньцзюй как образца трансформации национальных музыкально-театральных традиций и их влияния на современную культуру региона.

Для достижения поставленной цели автором был последовательно решен ряд задач, обозначенных во введении.

На защиту автором выносятся шесть основных положений, которые в значительной мере обусловлены обозначенными задачами исследования. Также поставленным целям и задачам соответствует структура диссертации, включающая две главы, состоящие из четырёх и трёх параграфов соответственно.

Высокая степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, также подтверждается прочной методологической основой исследования. В процессе работы в тесной взаимосвязи были реализованы исторический, эстетический и музыковедческий целостный методы анализа, а также компаративистский аналитический принцип, слуховой анализ звукозаписей и их исполнительский анализ.

Степень достоверности результатов проведенного соискателем исследования обусловлена достаточным и репрезентативным объемом выборки материалов: научных трудов, мемуаров, периодики, партитур, аудио- и видеозаписей спектаклей, оригинальным анализом музыкальных драм в жанре куньцзюй – как классических, так и современных.

Научная достоверность результатов исследования подтверждается 7 публикациями автора диссертации, включая 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК РФ; а также апробацией основных положений и результатов работы, выраженной в выступлениях автора и обсуждениях на научных форумах.

Новизна исследования, полученных результатов и выводов обусловлена успешной попыткой соискателя не только представить и обосновать жанровую разновидность куньшаньской оперы как целостное явление в его историческом развитии, но и проследить особенности стилистики современных постановок.

Полученные в процессе исследования результаты представляют бесспорную значимость для современного искусствоведения, прежде всего, с точки зрения корректной и максимально полной оценки значимости драмы куньцзюй в культуре современного Китая

Материалы диссертации могут послужить методологической платформой для междисциплинарных исследований. Полученные соискателем результаты исследования могут использоваться в учебном процессе средне-специальных и высших учебных заведений при подготовке артистов музыкального театра, музыковедов, искусствоведов, культурологов, историков.

Содержание диссертации выстроено в соответствии с поставленными целями и задачами, оно полностью отвечает требованиям последовательности изложения материала, логичности, соразмерности разделов, структурной завершенности каждой составляющей части. Исследование включает две главы, соотношение которых демонстрирует сбалансированность теоретических и аналитических аспектов, а структура каждой из них имеет логически завершённый вид. Поставленные во введении диссертации задачи успешно решены, полученные результаты обобщены в выводах, намеченная во введении цель достигнута.

Высоко оценивая данное исследование в целом, обращаем внимание на следующие достоинства работы:

Во-первых, это выбор темы, а соответственно, объекта и предмета исследования. В настоящее время музыковедение остро нуждается в исследованиях, посвященных разнообразию видов и жанров китайского искусства, выросших на мощной платформе древней китайской философии. Казалось бы, в сегодняшнем, преимущественно атеистическом Китае традиционная философия, особенно имеющая выраженный религиозный характер (буддизм, даосизм), в значительной мере утрачивает актуальность, поскольку уже не особо соответствует общественному запросу. Но культурное своеобразие современного Китая во многом продолжает определяться этим мощным фактором, освященным многовековым авторитетом и далеко еще не исчерпавшим свой эвристический, идейный, познавательный, дидактический, социальный – но в первую очередь эмоционально-эстетический – потенциал.

С таких позиций возможности актуализации классических произведений оригинального музыкального театра Китая представляются поистине неисчерпаемыми. Диссертация Ли Цзяхуэй, бесспорно, станет тем импульсом, который активизирует науку и художественное творчество в данном направлении.

Во-вторых, несомненным достоинством работы является большой пласт фактологических, документальных, аналитических данных, проливающих свет на жанрово-стилевые константы куньшаньской оперы. Предложенные для анализа научному сообществу, эти данные будут интересны не только в русле оперных изысканий современных музыковедов, но и в исследовании музыкальной культуры Китая в целом.

В-третьих, следует отметить важность обращения соискателя к проблемам подготовки артистов музыкального театра путем внедрения в отдельных учебных заведениях соответствующей образовательной программы, отвечающей требованиям комплексного освоения профессии, которое актуализируется в изучении истории и теории куньцзюй и практической подготовке. Автор

разработал и скрупулезно описал комплекс методов обучения исполнителей куньшаньской оперы, справедливо отметив особую роль педагога – теоретика и практика.

Тем не менее, при ознакомлении с работой появилось несколько вопросов и рекомендаций.

1. На с. 3 автор указывает: «Изучение всех аспектов куньшаньской оперы имеет большое значение не только для познания одного из приоритетных традиционных музыкально-театральных жанров, но и дает ключ к постижению других образцов китайского музыкального театра, зачастую стимулирующих развитие современного искусства».

Какие же образцы китайского музыкального театра, по мнению автора диссертации, стимулируют современное искусство России? Приведите примеры.

2. На с. 4 автор работы отмечает «актуальность изучения трансформации музыкальной стилистики оперы и методологии подготовки артистов для данного непростого искусства». По мнению оппонента, следовало бы более «выпукло» раскрыть в Заключение к главе II и общему Заключение к диссертации выводы об изменениях, обнаруженных соискателем в музыкальной стилистике оперы и методологии подготовки артистов для куньцзюй.

В связи с этим было бы уместным узнать мнение автора диссертации о корректности употребления понятий «актер» или «артист» применительно к театру куньцзюй. Есть ли различия в этих определениях? И отражена ли позиция автора в выборе заголовка параграфа 2.3. Воспитание *актера* для куньцзюй?

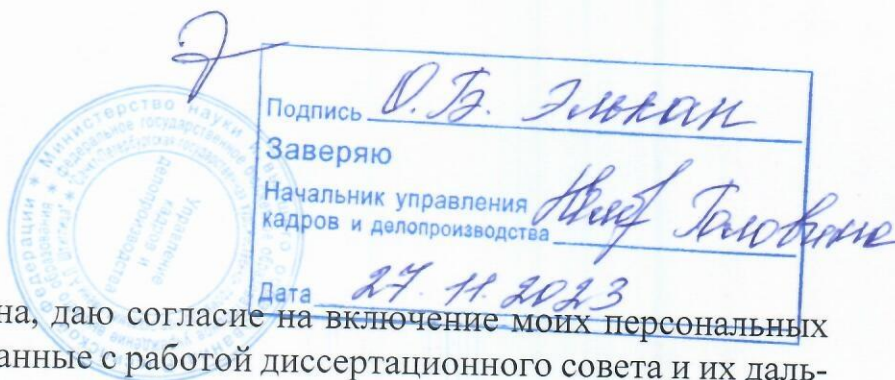
3. На с. 44 упоминается характерное для развития китайского оперного искусства соперничество двух типов опер – *пёстрой* и *изящной*. При этом автор подчеркивает, что «пёстрая опера» была теснее связана с народной культурой, и именно она стала более популярной, чем «изящная». Обращает на себя внимание такое родство понятий. Вопрос соискателю: на Ваш взгляд, нет ли здесь отдалённой аналогии с так называемой «войной буффонов» в европейском оперном театре, которая разгорелась между оперой-буффа, имеющей народные корни, и серьёзной оперой, вполне соответствующей критериям «изящности» и «сохранности» традиций (на тот момент развития оперы)? Докажите и обоснуйте свою позицию.

4. На с. 87 диссертации речь идет об «осовременивании» куньцзюй. Обобщены некоторые тенденции, имеющие место в современном преломлении традиций куньцзюй. Коснулась ли каким-то образом подобная модернизация оркестрового инструментария? В традиционной куньцзюй были задействованы аутентичные инструменты, и понятно, что для Китая с его бе-

режним отношением к традиции это наверняка недопустимо. Но с точки зрения популяризации китайского искусства на Западе (да и во всём мире, который так любит всё экзотическое, уникальное) одно из решений – это «приближение» звучания куньцзюй к ожиданиям западного зрителя. Как Вы считаете, модернизация и популяризация во всем мире этого национального вида оперы могли бы быть связаны с условной «заменой» аутентичных инструментов на привычные западному слушателю инструменты современного оркестра? Возможна ли такая адаптация (аранжировка)? Заинтересует ли это публику сегодня?

Представленная к защите диссертация Ли Цзяхуэй на тему «Музыкальная драма куньцзюй в контексте национальных традиций» соответствует установленным критериям, в том числе пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в действующей редакции, поскольку является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для теории музыкального искусства, а также для развития научных основ искусствоведения. Автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств факультета дизайна ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»
Элькан Ольга Борисовна
27 ноября 2023 г.

Я, Элькан Ольга Борисовна, 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 «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Телефон: 8(812)273-29-93
Адрес электронной почты: odii@ghpa.ru