

ОТЗЫВ

официального оппонента

кандидата искусствоведения, доцента Рыбковой Ирины Владимировны на диссертацию Сюй Сунцзэ «Жанрово-стилистические особенности китайской традиционной музыки в аспекте музыкального восприятия», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Проблема восприятия музыки столь же универсальна, как универсален язык музыки, в современном искусстве разработаны множественные подходы к ее решению. Труды отечественных и зарубежных ученых, центральным ядром которых являются философское, эстетическое, психологическое, педагогическое направление исследования, свидетельствуют о накоплении значительного опыта в данной области. Интерес специалистов различного профиля к обозначенной теме позволяет говорить о ее востребованности, актуальности и значимости.

О влиянии музыки на психику человека известно на протяжении многих веков. В медицине неоднократно отмечалось исцеляющее воздействие искусства звуков. На протяжении тысячелетий ученые наряду с магическими отмечали и терапевтические свойства музыки. Развитие психологии восприятия музыки было характерно для отдельных периодов европейской культуры (Античность, XVII–XVIII вв., а также с середины XIX в. и до настоящего времени), иную картину можно наблюдать в восточной китайской традиции, где внимание к целительному эффекту музыки, возникшее до нашей эры, сохраняется стабильным.

Вместе с тем исследователи до сих пор задаются вопросами о механизмах воздействия тех или иных интонаций, ладов, ритмических структур и тембров на человека. Различные элементы музыкального языка и музыкальной ткани, в том числе касающиеся жанрово-стилевых аспектов, требуют всё новых осмыслений с точки зрения сложившихся теорий. Обращение к музыкальным культурам внеевропейских стран, в том числе китайской культуре, способствует приращению знаний, показывает общие законы психологии восприятия музыки на материале композиторского и народного творчества восточных стран. Исходя из этого, объект исследования, представленный в обсуждаемой диссертации, определяет актуальность данной темы. Сюй Сунцзе выбирает интересный и малоизученный в европейской науке аспект воздействия традиционной китайской музыки на восприятие детей и их психику. Соискатель опирается на комплексный подход, сопоставляя воззрения западных и восточных ученых на протяжении тысячелетней истории. В работе представлены основные позиции трудов Платона, Аристотеля, Авиценны, а также А. Кирхера. Современное состояние вопроса описано на основе трудов Е.В. Назайкинского и Г.П. Овсянкиной. Они дополнены работами по музыкотерапии, расширяющими представление о музыке как части арт-терапии,

применяющейся в психотерапии и психологической коррекции. Результатом становится следующее определение: «Музыкотерапия – это научно обоснованный, систематизированный, лечебный процесс... Основное отличие... заключается в том, что главным катализатором... является именно *восприятие... музыки*» (с. 34).

В диссертации содержатся научно обоснованные выводы о жанрово-стилистических аспектах китайской музыки, значимыми характеристиками которых являются тесная связь ладовой организации и мелодического начала, усиленное в вокальной музыке тесной связью со словом. В работе сделан акцент именно на камерно-вокальных жанрах, их содержательное наполнение и тембровое решение наиболее полно, по мнению соискателя, отвечает запросам изучаемой возрастной категории (дошкольный и младший школьный возраст). Сочинения в исследуемых жанрах могут быть рекомендованы в качестве музыкального материала для совершенствования восприятия и развития эмоциональной чуткости. Адаптация знаний из древних китайских трактатов в совокупности с достижениями европейской науки позволила выявить стилистические константы китайской музыки, такие как напевность, близость тембра инструмента человеческому голосу, контрастная динамика в различных частях формы. Разработанная система апробирована в процессе педагогической практики в группах детей дошкольного и младшего школьного возраста. На основании знакомства с текстом диссертации можно утверждать, что поставленная в работе цель достигнута. Кроме того, автор демонстрирует эрудицию в освоении научно-исследовательской литературы на русском, китайском, немецком и английском языках. Отмеченные особенности текста диссертации свидетельствуют о высокой степени обоснованности и достоверности выносимых автором на защиту научных положений и выводов.

Структура работы видится логичной и отвечает поставленным во Введении задачам. В первой главе «Традиционная китайская музыка как эстетический и психологический феномен» приведены сведения о первичных представлениях о воздействии музыки на человека, изложенных в древних китайских трактатах, в которых отмечается синтез эстетического, магического, психологического начал. С точки зрения теории инь – ян говорится о влиянии пяти звуков (Гун, Шан, Цзюэ, Чжи и Юй) на внутренние органы, на систему чувств (гнев – счастье – печаль – горе – страх). Все эти тезисы, изложенные в трактатах прошлого тысячелетия, имеют вид стройной системы, которая построена по принципу «резонанса» внешнего и внешнего.

Анализ европейской традиции Сюй Сунцзе производит на основе трудов Е.В. Назайкинского, Г.П. Овсянкиной, Г.А. Орлова. Соглашаясь со ступенчатой системой музыкального восприятия, соискатель приводит примеры из древнекитайской живописи и музыки, насыщенных тончайшими исполнительскими нюансами. В опоре на них сделан вывод о важности остроты музыкального слуха, который призван отличать мельчайшие изменения инто-

нации, динамики, агогики, что, в свою очередь, активизирует интеллектуальное начало в восприятии музыки.

В диссертации предложена периодизация в становлении и развитии музыкотерапии: «первая – от древности до падения Римской империи. Вторая – от падения Римской империи до 50-х годов XX века. Третья – с окончания Второй мировой войны и до наших дней» (с. 28). К первому периоду отнесены труды Гиппократ, Аристотеля, Платона, Авиценны, ко второму – И. Маттезона, А. Кирхера, Ж.-Э. Д. Эскироль и другие. На современном этапе в данной области преобладает комплексный подход, среди ученых занимающихся данной проблемой названы Г.П. Овсянкина, Кеннет Е. Брусчия, Гао Тянь и другие.

Кульминацией первой главы становится третий параграф, в котором разбирается пентатоника как ладовая основа китайских традиционных пьес, а также жанровые наклонения, способствующие совершенствованию музыкального восприятия. Важнейшей характеристикой лада становится его монодийная природа, в китайской музыке велико значение «линейно-мелодического процесса» (с. 38). Возникающее многоголосие опирается на гомофонный принцип сложения музыкальной ткани. Ценность работе придает подробный разбор ладовых разновидностей пятиступенных ладов и аналитические инструменты по определению их наклонений. При разборе жанровой системы соискатель вновь обращается к трудам Е.В. Назайкинского, цитируя его обзор пяти основных жанровых классификаций. Хотелось бы уточнить, какая из них представляется автору работы наиболее адекватной анализируемому им материалу. В завершении параграфа приводится большой список музыкальных сочинений, рекомендованных к прослушиванию с целью применения в музыкальной терапии в качестве психологического и развивающего средства.

Во второй главе «Потенциал китайской традиционной музыки в развитии музыкального восприятия» ставится задача «анализа музыкальной стилистики, характеристики художественного образа, интонационных особенностей с точки зрения воздействия на психику и музыкального восприятия». В центре внимания оказываются девять произведений, это преимущественно народные песни или обработки народных песен, написанные для аутентичных китайских инструментов. Разбор предложенного материала включает в себя как сенсорно-характеристические элементы (тембр, динамика, агогика), так и интонационный пласт, строение которого кардинально отличается от дискретности европейской музыки и тяготеет к длению и протяженности, свойственной музыке азиатских стран. Описание содержит интересные сравнения, яркие метафоры, подробный рассказ о тембрах, различных версиях бытования сочинений, что дополняет звуковой образ песенного и инструментального творчества Поднебесной.

Во втором и третьем параграфах второй главы сосредоточены теоретические основы и практические методы, проведенного педагогического эксперимента с учениками младшей школы. Применение

музыкотерапии способно помочь им адаптироваться к новым реалиям обучения, настроить межличностное общение со сверстниками. Сюй Сунцзе подчеркивает важность комбинирования активной и пассивной форм в ходе урока, с приоритетом активного взаимодействия учеников на основе применения импровизации как метода стимуляции процесса творчества во время исполнения музыки. В данном случае приоритетным становится не результат участия, а сам процесс игры, которая приводит к развитию слуха, интеллекта ребенка, мелкой моторики, достижению эффекта психологической помощи. Отметим, что диссертация написана грамотным языком, основные идеи выражены ясно и последовательно.

После прочтения работы возникли вопросы уточняющего характера:

1) Насколько в ходе музыкотерапии учащимся младшего школьного возраста важно знать жанрово-стилевые особенности музыкального произведения или эти особенности нужно знать учителю при подборе материала?

2) На с. 28 дано следующее утверждение: «...психотерапевтические свойства музыки не могут быть раскрыты для индивидуума без сформированного у него музыкального восприятия. В данном процессе важен музыкальный материал. Это явление было известно в Китае с древности». Исходя из приведенного вывода, можно ли сказать, что ребенок рождается с чистым сознанием, *tabula rasa*, и только после изучения музыкальных жанров возможно его дальнейшее обучение и терапия?

3) В практике приходилось ли вам разделять музыкальные примеры для детей и примеры для иного возраста? В ходе исследования учитывались ли физиологические основы музыкального слуха? Так, например, Г.П. Овсянкина в учебнике «Музыкальная психология» пишет, что «дети дошкольного возраста обычно слабо реагируют на разницу между *F*, *P*, тем более между *p* и *pp*... Это связано с тем, что динамический слух тоже возникает не в первые годы жизни» (с. 29).

Высказанные вопросы ни в коей мере не снижают достоинств работы и являются лишь приглашением к диалогу.

Представленная к защите диссертация представляет собой самостоятельное, актуальное и завершенное исследование, которое содержит новизну, теоретическую и практическую значимость. Материалы, изложенные в диссертации, отражают личный вклад соискателя в разработку исследуемой научной проблемы и проверены автором в ходе опытно-экспериментального исследования, а также педагогической деятельности. Автореферат и восемь публикаций в достаточной мере отражают содержание проведенного исследования. Апробация основных положений диссертации подтверждена статьями в изданиях, рекомендованных ВАК (4), в отечественных изданиях и сборниках научных трудов.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация «Жанрово-стилистические особенности китайской традиционной музыки в аспекте музыкального восприятия» соответствует требованиям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., в действующей редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Сюй Сунцзэ – заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Кандидат искусствоведения
по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство, доцент,
доцент кафедры теории музыки и композиции
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

24 ноября 2023 года
Рыбкова Ирина Владимировна

Я, Рыбкова Ирина Владимировна, 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
«Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова»
Адрес: 410012, Саратовская область
город Саратов, просп. им. П.А. Столыпина, д.1
Тел.: 8 (845) 239-00-29
e-mail: sgk@sarcons.ru
личный e-mail: sch_irina_82@mail.ru
веб-сайт: <https://sarcons.ru/>

Д. Ч. Барабонова