

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения, профессора
Александра Ивановича Демченко о диссертационном исследовании
Яна Цзунбао «Вокальная музыка современных композиторов Китая
в зеркале истории и культуры: XX век»,
представленном на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Актуальность диссертационного исследования, в котором осуществляется ревизия вокальной музыки XX века, рассматриваемой в контексте истории и культуры, является несомненной по ряду причин. Во-первых, данная работа создаёт определённую ретроспективу некогда популярной и не утратившей и сегодня своей ценности вокальной музыки китайских композиторов, помогая осознать значимость следующей парадигмы: то, что устанавливалось на заре XX века, по-видимому, приближается ныне к своему эволюционному завершению и, думается, что в совсем недалеком будущем удастся с достаточной отчётливостью увидеть контуры иного исторического времени. Поэтому исследуемый соискателем срез музыкального наследия Китая может послужить материалом для сравнительного анализа вокальной музыки, которая была создана в сходный период в других странах – в первую очередь, в России. Здесь уместно напомнить, что и 2024, и 2025 годы названы совместными (перекрёстными) годами культуры России и Китая. Это, на наш взгляд, позволит изучить ряд поставленных в русле музыкальной компаративистики вопросов, решаемых в проблемном поле диалога культур, к которым могут быть отнесены такие, как:

- взаимодействие власти и искусства;
- идеологические платформы искусства и их роль в трансформации классического музыкального наследия;
- влияние исторического контекста на прочтение образцов вокальной музыки современными музыкантами и др.

Представляется, что детальная проработка этих вопросов, во-первых, помогла бы найти верный угол зрения в оценке многих явлений искусства XXI века, снимая субъективизм и предвзятость. Во-вторых, пристальное внимание к периоду школьной песни, начало которого отмечено интересом к художественным образцам, заимствованным из другой культуры, дает возможность получить представление о том, какие произведения советских композиторов вызывали наибольший отклик в восприятии китайского народа

и почему, разобраться в том, насколько их художественное достоинство было неоспоримым для советской критики? В-третьих, диссертационное исследование Яна Цзунбао позволяет оценить роль вокальной музыки в становлении и развитии не только музыкальной культуры как таковой, но и искусства в целом, поскольку обобщённая картина формирования китайской вокальной музыки на протяжении всего XX века с очевидностью демонстрирует её влияние не только на фортепианную и шире – инструментальную музыку, но и, например, на изобразительное творчество. Думается, что обозначенный опыт напрямую связан с особым положением, которое занимает в вокальной музыке слово, поскольку только в звучании до конца понимается его подлинный смысл – понимается и разумом, и душой, и глубинным сознанием как поющего, так и слушающего.

Важность ситуации, согласно которой китайские композиторы и поэты, пишущие в сфере вокальной музыки, способствуют приближению классической поэзии к современному слушателю, тем самым вдыхая новую жизнь в традицию, обусловлена, на наш взгляд, следующим обстоятельством. Язык – это не инертная масса сводов и правил, но, прежде всего, энергия. И поэтому если внутри языка не осуществляется процесс словотворчества, он обречен на вырождение, поскольку его пространство с неизбежностью захватывают другие, интенсивно развивающиеся языки. В отношении русского языка, который находится ныне под воздействием ряда негативных тенденций, подобно народонаселению, для которого этот язык является родным, это особенно заметно по контрасту с бурным развитием русского языка в XIX веке, а также взрывной динамикой некоторых европейских и азиатских языков XX века. К последним, безусловно, относится и китайский язык. С этой точки зрения опыт китайских авторов, работающих в области академической вокальной музыки, музыки эстрадной и вокальной киномузыки, может оказаться весьма поучительным для их зарубежных коллег.

Новизна работы Яна Цзунбао очевидна и связана она как с ракурсом исследования, обозначенным в названии диссертации, так и с представленными в ней материалами. Работа содержит в себе большой корпус фактологии, которая касается следующих характеристик вокальной музыки XX века: преобладающие темы и сюжеты в конкретный временной отрезок, манера исполнения, инструментарий, историко-культурный контекст, а также биографические сведения, раскрывающие особенности жизни и творчества композиторов и поэтов, оставивших заметный след в истории современной китайской вокальной музыки. Элементы новизны вносит и введение в диссертационную работу выполненного соискателем перевода статьи своей соотечественницы, посвященной вопросам взаимодействия композитора с поэтическим текстом, который он выбирает в качестве основы вокальной музыки.

Теоретическая значимость диссертационной работы обуславливается, на наш взгляд, решением ряда теоретико-методологических вопросов,

которые расширяют представление о феномене *художественная песня* как его понимают и трактуют китайские музыковеды. Вместе с тем, теоретическим вкладом в российское музыковедение можно считать вовлечение в проблематику научного поля диссертации широкого спектра музыкально-теоретических исследований современных китайских ученых-искусствоведов, чьи научные изыскания соискатель упоминает либо цитирует на страницах своей диссертации.

По нашему мнению, прикладной характер настоящего научного труда не исчерпывается предоставлением сведений о многообразии репертуара, который не утратил своего художественного воздействия и в настоящее время, что расширяет возможности современного музыканта-вокалиста. Практическая польза от проделанной соискателем работы определяется также возможностью использовать материалы диссертационного исследования в учебных курсах по истории музыки, этномузыковедению, истории, теории и практике вокального и хорового искусства.

Структура работы выстраивается в соответствии с традиционным делением на определяющие логику диссертационного исследования разделы. При этом две главы диссертации коррелируют между собой на уровне теории и практики.

Так, первая глава **«Теоретические основы изучения вокальной музыки»** в начальном параграфе вводит в историю формирования, бытования и последующего развития традиционной китайской вокальной музыки в процессе её взаимодействия с западными приёмами письма и исполнительской техники в соответствии с определёнными периодами жизни китайского народа (периоды школьной песни, военного времени, нового Китая как времени правления Мао Цзэдуна и времени после Мао Цзэдуна). Отдельное внимание в данном параграфе отводится региональной вокальной музыке, которая наряду с приверженностью партийной идеологии отмечена характерными для конкретной этнической группы особенностями: музыкальные средства выразительности, манера исполнения, музыкальное содержание, специфический инструментарий. Во втором параграфе соискатель сосредоточивается на изучении жанровых разновидностей китайской вокальной музыки, останавливаясь на характерных приметах школьной песни, оперного вокала, вокальной киномузыки и т.д.

Во второй главе диссертационной работы **«Анализ художественных образцов китайской вокальной музыки XX века»** соискатель даёт представление о каждом из рассмотренных во втором параграфе первой главы видов художественной песни, из которых складывается музыкальный портрет страны эпохи XX века, усиленный визуальной составляющей. Имеется в виду привлечение художественных полотен, одноимённых анализируемым песенным образцам. Последние прибавляют сложившемуся портрету необходимую полноту и красочность. Отрадно и то, что в целом соискатель в процессе анализа песенного материала придерживается

требования поэтапно останавливаться на таких факторах, как история создания произведения, анализ его поэтического и музыкального содержания, обращение к фактам биографии поэта и композитора, сопровождая каждый из разделов нотными примерами. Все это позволяет адекватно воспринять звуковое пространство не только художественного произведения, но и самого *homo cantus* – человека поющего.

Специально отметим, что, отвечая научному стилю изложения, диссертационное исследование Яна Цзунбао привлекает своей искренностью и неподдельным желанием пробудить в читателе такую же трепетную любовь к вокальной музыке современных китайских композиторов, которую испытывает и он сам. Сказанное дополнительно усиливает интерес к той проблеме, которой посвящена рецензируемая научная работа.

Высоко оценивая широту эрудиции и хорошее владение материалом, богатый слуховой опыт и внушительный список использованной литературы, нельзя не высказать замечания относительно того, что в работе отсутствуют ссылки на труды таких российских музыковедов, как Т.В. Чередниченко, Н.Н. Курчан и некоторых других, а также на недавние публикации российских гуманитариев – историков, философов, культурологов, социологов, отстаивающих мысль о том, что музыкальное произведение являет собой исторический источник. Возможные переклички с этими авторами не только помогли бы увидеть запечатленную в вокальной музыке историю и культуру Китая более объёмно, но и помогли бы ощутить более весомо междисциплинарный статус работы.

Помимо этого, в процессе знакомства с работой возникли некоторые вопросы:

1. Насколько, на Ваш взгляд, перспективно для дальнейшего изучения вокальной музыки китайских композиторов придерживаться принятого в китайском музыкознании понятия *художественная песня* без учёта его возможных дефиниций, которые присутствуют, например, в российской музыкальной науке – массовая песня, романс, авторская песня и т.д.?

2. Отталкиваясь от положения, согласно которому многие песни зарубежных авторов, в том числе и песен советских, подвергались переделке со стороны китайских поэтов и композиторов с целью их адаптации к современной социокультурной ситуации, возникает следующий вопрос – были ли встречные движения в отношении китайской вокальной музыки со стороны советских композиторов?

Высказанные замечания и вопросы не снижают безусловно положительного впечатления от знакомства с диссертационным исследованием и не умаляют значимости научного вклада соискателя.

Автореферат и публикации полностью отвечают заявленной в диссертационном исследовании проблеме и отражают этапы её решения.

