

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

муниципального бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Волгоградская консерватория (институт)

имени П.А. Серебрякова»,

кандидат философских наук,

доцент О.Ю. Осадчая



« 29 » декабря 2023г.

ОТЗЫВ

ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградская консерватория (институт)
имени П. А. Серебрякова» на диссертацию Го Шаоин

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ФИЛОСОФА-КОМПОЗИТОРА ПАУЛЯ ГЕРХАРДА НАТОРПА:

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Актуальность темы диссертационного исследования Го Шаоин определяется совокупностью факторов: биографических, этических и собственно научных. Дело в том, что для наследия любого крупного представителя в области Культуры наступает время X, когда сама История вглядывается в своих героев, дабы пролить Свет для будущих поколений Творцов. Часто это время связано с юбилейными датами. А когда таковых две, очерчивающих семидесятилетний путь философа и композитора, пройти мимо просто невозможно: 24 января 2024 года исполнилось 170 лет со Дня рождения Пауля Герхарда Наторпа; в августе этого же года исполнится 100 лет со дня его смерти.

Представленная диссертация пронизана сквозной интонацией, смысл которой – высокий Этос наследия Наторпа. В современной социокультурной ситуации, когда утеряны многие гуманистические векторы развития Человека и Мира и необходима *объединяющая всех людей Идея*, обращение к жизни и творчеству Наторпа способствует пониманию одной простой, но сущностной мысли: наш мир станет лучше лишь в том случае, если все мы будем добрее. Сделанный акцент позволяет отстаивать мысль о том, что жизненный путь человечества необходимо ориентировать на самосовершенствование каждого из его представителей. Поэтому в данном контексте рассмотрение Пауля

Герхарда Наторпа в качестве культурного героя, на которого можно и должно равняться, вполне оправдано и весьма значимо!

Соответственно, как **научная новизна** диссертационной работы соискателя, так и ее **теоретическая и практическая значимость** напрямую связаны с тем, что в мировом музыкознании фигура композитора Пауля Герхарда Наторпа впервые получает всестороннее рассмотрение. Очевидно, что это имя сопоставимо с такими философами-композиторами, как Ж.-Ж. Руссо, Ф. Бузони, Ф. Ницше; П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, В.Н. Ильин и др. Но если его коллеги широко известны и их искания стали объектом научной рефлексии, то философско-эстетических принципы Наторпа долгое время ждали своего исследователя.

Особо ценным представляется *комплексный характер изучения наследия Пауля Герхарда*: в работе применены общенаучные методы (интеграция, аналогия, анализ и синтез); философская методология (герменевтика, интерпретация, диалектика части и целого); методы музыкознания (структурно-семантический, драматургический); метод жизнеописания (биографический). *Логика исследования* такова: сначала, опираясь на философские и социально-педагогические труды Наторпа, раскрывается концепция его музыкальной эстетики; далее соискатель переходит на следующую ступень – искусствоведческий анализ музыкального творчества композитора. В фокусе внимания оказываются камерно-инструментальные произведения.

Структура диссертации Го Шаоин включает в себя все необходимые для данного научно-исследовательского жанра разделы: Оглавление, Введение, Основную часть, состоящую из двух глав, Заключение, Список литературы (236 наименований) и Приложение, в котором размещён портрет философа-композитора. На последний ссылается Сергей Иосифович Гессен – русский философ-неокантианец, педагог, правовед, публицист, соредактор журнала «Логос», лично знавший Наторпа. В Приложении приводится обложка альбома с записями анализируемых диссертантом сочинений философа.

Закономерно, что Первая глава **Музыка и философия**, состоящая из двух параграфов – *Философия музыки: к истории вопроса* и *Музыканты-философы и философы-музыканты как ключевые фигуры музыкальной эстетики* вводит в мир родственных Наторпу идей, отстаиваемых такими античными мыслителями, как Пифагор и Платон, а также близких по образу жизни и творчеству художников. В их числе Ферруччо Бузони, Герман Гессе, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Ромен Роллан, Фридрих Ницше. Речь идёт и о Карле Поппере, который, как известно, также не стал фигурантом для научного исследования в российском искусствознании с позиции его музыкально-эстетических принципов, композиторского наследия и музыкально-теоретических изысканий. Всё это позволяет не только узнать новые, актуальные для музыкальной науки подробности творческой судьбы обозначенных персоналий, но и познакомиться с рядом весьма оригинальных российских учёных, работающих в русле *философии музыки*. Назовем здесь, вслед за соискателем, ещё одно знаковое имя: Виктория Константиновна Суханцева

(1949–2019). Профессиональный философ и музыковед, выпускница средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, в числе соучеников которой были И. А. Монигетти, А. В. Ивашкин, М. Секлер, Е. И. Кузнецова, А. Соколов, В. Ефимов. Суханцева получила высшее образование в стенах Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (фортепианный факультет). Её профессиональными наставниками были А. Л. Иохелес, В. П. Стародубовский, С. Р. Раппопорт, Г. И. Куницин, Р. К. Ширинян, Ю. Н. Рагс, К. К. Розеншильд, А. Д. Алексеев. Примечательно, что в конце 1960-х-начале 1970-х годов Суханцева – студентка Литературного института им. А. М. Горького (отделение поэзии), чьи стихотворения печатались в журнале «Юность». Её кандидатская диссертация посвящена гносеологическому анализу роли ритма в процессе художественного творчества, докторская – категории времени в музыкальной культуре. Подобные «выходы» в область истории музыкально-философских исканий весьма полезны, и делают данное исследование «живыми» Словом и Мыслью в неокантианском пространстве.

Вторая глава **Пауль Герхард Наторп – философ-композитор** – также состоит из двух параграфов. *Первый посвящён вопросу философско-эстетических исканий П. Г. Наторпа.* Здесь весьма похвальным представляется следующий факт. Располагая именами поэтов, к чьим произведениям Наторп обращался в своём вокально-хоровом творчестве, соискатель останавливается на изучении основных мировоззренческих установок близких ему художников слова. В их числе: Фридрих Гёльдерлин, Фридрих Рюккерт, Клеменс Брентано, Иозеф Эйхендорф, Эдуард Фридрих Мёрике. Выявляя у каждого из них такие ценностные ориентиры, которые созвучны и Паулю Герхарду Наторпу, соискатель пишет о том, что у всех у них наблюдается:

- «приоритет духовной жизни»;
- пример полной самоотдачи творчеству, которое становится своего рода кафедрой проповедника;
- особое отношение к природе;
- ориентация на лирику переживаний (так называемая “ролевая лирика”);
- почитание античных поэтов;
- просветительская деятельность в качестве педагога либо священнослужителя;
- доминантность темы, связанной с попыткой “постичь смысл человеческого существования в огромном мире”, включающем и мир природы, и общество людей со своими законами нравственности и морали, политикой и экономикой;
- убеждённость в том, что достижение гармонии между людьми, а также между людьми и природой возможно на основе нравственного совершенствования и самосовершенствования человека» (с. 103).

Необходимость приобретения духовно-нравственного опыта Человеком, о чём неустанно пишет немецкий философ-композитор Наторп, приводит соискателя, порой, к таким аналогиям, как понятие «жэнь» в китайской фило-

софии, в том числе у Конфуция (с. 107). С одной стороны, поиск аналогий с родной для соискателя культурой понятен и в чём-то закономерен; с другой, создаёт впечатление некоторой прямолинейности и требует более подробной аргументации. Тем более рядом положенными в этом же фрагменте текста оказываются и эстетические взгляды Р. Шумана.

В *следующем параграфе Второй главы* Го Шаоин осуществляет *анализ камерной инструментальной музыки Пауля Герхарда Наторпа*: в фокусе внимания – Две пьесы-фантазии (*Zwei Fantasiestücke*), Фортепианное трио e-moll, Три прелюдии и фуги, Скрипичная соната fis-moll, Соната для виолончели D-dur.

Качественный анализ выполнен в двух направлениях: описание особенностей музыкального текста (структура, тональные планы, особенности гармонии и интонационного развития, трактовка жанра) и выявление исторических аналогий с творчеством широкого круга авторов. Очевидным становится то обстоятельство, что на стиль музыкальных произведений Наторпа оказывает влияние его собственный пианистический опыт. Соискатель, опираясь на Дневники Наторпа, обобщает круг композиторов, произведения которых он исполнял сам: «Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман и Брамс, вплоть до Вагнера» (с. 108). При этом делается общий вывод, что «в целом фортепианные произведения Пауля Наторпа представляют собой результаты вдумчивой работы композитора над собственным стилем, отражающим характерные тенденции эпохи позднего романтизма. Обращаясь к музыке прошлых эпох, Наторп соединяет черты барочной и романтической композиции, добиваясь при этом органического единства. Его творческие идеи реализуются в очевидной самостоятельности в области формы и приёмов развития, они стилистически выдержаны и композиционно цельны» (с. 112).

Близки суждения соискателя и относительно Трио Наторпа. Тонкий слух и высокий уровень стилевых аллюзий делают анализ весьма продуктивным: например, весьма ценны аналогии начальных тактов Четвёртой симфонии И.С. Танеева и Трио Наторпа (с. 115); а также включения чаканы в цикл в качестве финала И. Брамсом в Четвёртой симфонии и в Трио Наторпа (с. 120). Тем самым в представленной диссертации возникает некая новая тема «второго плана»: влияние симфонической музыки на камерную в творчестве Наторпа (если идти дальше, влияние философского склада ума на музыкальные композиции...).

В выводах о специфике трактовки малого полифонического цикла сказано: «В целом прелюдии Пауля Герхарда Наторпа возрождают барочную традицию импровизации, при этом их характер отражает как храмовое, так и концертное или камерное исполнение. В фугах Наторп придерживается канона только в экспозиции, так как в процессе развития фугированный характер изложения вытесняется более свободным» (с. 129) и называются аналогии с музыкой Ф. Шуберта, Ф. Листа, И. Брамса.

Также контекстный ракурс избирается соискателем при анализе наторповской Скрипичной сонаты fis-moll. Указываются произведения в этом жан-

ре у Э. Грига, С. Франка, К. Сен-Санса, М. Равеля, К. Дебюсси, Дж. Энеску. Однако вновь отмечается как основной стиливой ориентир – музыка И. Брамса. В итоге справедливо отмечается, что данный опус является примером переходного стиля от позднего романтизма к музыке начала XX века (с. 139).

Соната для виолончели D-dur породила у соискателя такое количество стиливых аллюзий, что требует некоторых пояснений, уж очень они разновекторны. Назовём здесь те, которые приводятся Го Шаоин относительно, например, I части: «“генетические корни” итальянской комической оперы», «немецкая Lied» (Р. Шуман), «комические оперы В.-А. Моцарта», «творчество Р. Вагнера» (речитативность). Во II части диссертант слышит аллюзии с «медленными частями некоторых сонат Бетховена»; в III части – с «бытовыми жанрами, встречающимися в музыке И. Брамса, «ведущими к творчеству Густава Малера», а также «импровизационной мелодикой И. С. Баха» (об украшениях), «Симфонией Моцарта № 35 «Haffner» (о главных темах в финалах Наторпа и Моцарта) / с. 140 – 144. Вероятно, столь широкий стиливой спектр связан с переходным этапом в истории музыки на рубеже XIX – XX вв. – временем, когда жил и работал Наторп как музыкант-философ.

Итак, ознакомление с диссертационной работой и публикациями соискателя пробудило желание уточнить следующие вопросы:

1. При близости идейных установок К. Поппера и П. Наторпа, а также общности рода занятий обоих философов существуют ли жанровые либо стилистические переключки в их музыкальном наследии?

2. Может ли Идея, как считает П.Г. Наторп, представ в виде правил познания, регулировать процесс создания музыки всецело или в этом процессе есть место тайне Творчества? Пишет ли он об этом в письмах или других более личных по жанру текстах? (с. 90).

3. В ходе искусствоведческого анализа камерно-инструментальных сочинений П.Г. Наторпа высказывается мысль «о возможности и допустимости вербализации некоторых инструментальных тем» (с. 140). Чьи тексты, на Ваш взгляд, художественные и философские, являются близкими композитору и в чём это сходство?

Замечания и вопросы, являясь обязательной частью научной дискуссии, не снижают общую высокую оценку проделанной соискателем работы. Такое предельно последовательное, глубокое и подробное изложение материала является показателем его несомненного профессионализма. Текст отличается глубиной и яркостью изложения, вызывая неподдельный интерес к изучаемой теме. Также обращает на себя внимание соответствие публикаций теме диссертационного исследования, их репрезентативность и достаточность (12 публикаций, включая 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, раздел в монографическом исследовании).

Подводя итог, уточним, что диссертация «Музыкальное творчество философа-композитора Пауля Герхарда Наторпа: искусствоведческий анализ», представленная на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по

специальности 5.10.3. «Виды искусства» (музыкальное искусство), (искусствоведение), является законченной научно-квалификационной работой, обладающей новизной, оригинальностью, теоретической и практической значимостью, имеющей ценность для развития науки и соответствующей требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам по данной специальности, в том числе соответствует требованиям пп. 9–14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции), а Го Шаоин заслуживает присуждения учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. «Виды искусства» (музыкальное искусство), (искусствоведение).

Отзыв подготовлен кандидатом искусствоведения, профессором кафедры истории и теории музыки Шмаковой Ольгой Владимировной. Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры истории и теории музыки муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» 27 декабря 2023 года (протокол № 5).

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

Шмакова Ольга Владимировна

Подпись Шмаковой О.В.

подтверждено. Шмаковой О.В.
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

Подпись Щукиной Т.В.

подтверждено. Щукиной Т.В.
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

