

На правах рукописи

УДК: 781.1 / 784

Гутова Светлана Юрьевна

**АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕМБР КАК КОМПОНЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ**

Специальность: 5.10.3 Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург

2024

Работа выполнена на кафедре музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор, профессор, заведующая кафедрой музыкального воспитания и образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Шитикова Раиса Григорьевна

Официальные оппоненты:

доктор искусствоведения, профессор, профессор, заведующая кафедрой вокально-хорового и музыкально-инструментального искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры»

Малацай Людмила Викторовна

доктор искусствоведения, профессор, профессор, заведующая кафедрой народного пения и этномузыкологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

Михайлова Алевтина Анатольевна

Ведущая организация: **федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»**

Защита состоится 13 мая 2024 года в 15.00 на заседании Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.07, созданного на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2, ауд. 404.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48) и на сайте университета по адресу:

http://dissер.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000001006.html

Автореферат разослан «__» _____ 2024 года

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор искусствоведения, доцент
Верба Наталья Ивановна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования аутентичного тембра как компонента национальной культуры и претворения его исключительных черт в вокально-хоровом композиторском фольклоризме обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, понятие аутентичного тембра ранее как в музыковедении, так и этномузыкологии специально не рассматривалось, однако возросший интерес к его воплощению со стороны композиторов и исполнителей, профессиональных академических музыкантов побуждает исследователей к комплексному изучению данного вопроса, требующего уточнения, обоснования, классификации.

Во-вторых, национальная принадлежность аутентичного тембра является частью культурного слоя той музыкальной традиции, в которой он бытует.

В-третьих, поиск композиторами новых и необычных темброакустических красок, синтеза, а также обращение к народной певческой традиции делают насущным изучение самого феномена подлинности и аутентичности музыкального звука.

В-четвертых, методы современных цифровых технологий в области музыкальной акустики и создания компьютерной музыки дают возможность применять нестандартные модели для решения авторских задач и использовать обработку звукового сигнала с целью создания креативного стереофонического образа. Музыкально-акустические и музыкально-эстетические черты аутентичного тембра актуализируют потребность молодых создателей в образовании «неомузыкального» звучащего вещества, представляющего синтез музыкального, природного, искусственного в тембре как пост-формы будущего произведения искусства.

В-пятых, психоакустические возможности аутентичного тембра способны оказывать положительное терапевтическое воздействие как на организм человека в целом, так и локальные органы чувств. В частности, акустические исследования обертоново-резонансных свойств тембра используются в педагогических методиках по развитию музыкального слуха.

Степень разработанности темы исследования. Проблематика взаимодействия композиторского языка с фольклорным первоисточником, основанном на национальных традиционных представлениях о звучащей темброво-интонационной модели, имеет высокую степень востребованности в современном музыковедении, так как опора авторской трактовки музыкального фольклора на этносферу определяет в конечном счете индивидуальный композиторский стиль, направление и эстетику творческой мысли. Диссертант подчеркивает важность музыковедческих исследований Л. О. Акопян, И. А. Барсовой, Т.Э. Батаговой, Г.Л. Головинского, И.И. Земцовского, Л.П. Ивановой, Л.А. Мнацаканян, А.П. Утешевой; отмечает работы о современном вокально-хоровом творчестве А.К. Петрова, Н.Ю. Жоссан, Ю.В. Тихоновой, Е.Н. Байковой, Е.К. Карелиной, Т.В. Лесковой, А.В. Пчелинцева.

Монографии Б.Н. Путилова и С.И. Грицы затрагивают существенные вопросы бытования и взаимодействия этноличности с социумом в рамках национальной музыкальной традиции и межэтнических связей. В работах А.М. Мехнецова, Ю.И. Шейкина, коллективных авторских изданиях А.В. Рудневой и В.М. Щурова, Н.Н. Гиляровой и др., в кандидатской диссертации Е.К. Хангги поднимаются вопросы жанрово-стилистических особенностей народного песнетворчества, узколокального регионального бытования этнопесенного исполнительства и индивидуальной манеры. П.А. Кирьяновым, Ж.Д. Кривенко, С.В. Косыревой и С.Ю. Николаевой затрагивается тембровая составляющая голоса, влияющая на вокальные техники.

Труды по акустике народного пения, в том числе аутентичному тембру – В.В. Мазепуса, В.П. Морозова, Р. Ауланко (R. Aulanko) и Л. Харвилаhti (L. Harvilahti), Л. Бэйли (L. Baily) и Н.Х. Бернадони (N.H. Bernardoni), П. Бозрса (P. Boersma) и Г. Ковачича (G. Kovacic), *антропологии и физиологии* – Т.И. Алексеевой, И.М. Жордания; И.Б. Анготоевой, И.В. Вовк, В.Т. Грищенко и В.Т. Маципуры, В.И. Коренбаума, И.М. Сеченова – дают общее представление о феномене темброво-интонационной модели как компоненте национальной культуры и формируют ракурс анализа композиторского вокально-хорового творчества через призму аутентичной темброинтонации.

Однако материал, изложенный в указанных источниках, не раскрывает основной компонент заявленной темы, а именно отсутствует информация об аутентичном тембре как части национальной традиции, его свойствах, характеристиках, понятийной терминологии. Представленные работы раскрывают материал косвенно и не дают целостную картину.

Таким образом, данное диссертационное исследование является безусловно актуальным.

Объект исследования – вокально-хоровое творчество современных отечественных композиторов.

Предмет исследования – претворение аутентичного тембра в отечественном композиторском творчестве.

Цель работы – выявление темброво-акустической техники письма в вокально-хоровых произведениях отечественных композиторов и обоснование уникальности фольклорного тембра как компонента национальной культурной традиции.

Задачи исследования:

- аргументировать понятие аутентичного тембра как компонента национальной культуры с помощью музыкально-аналитических и акустических методов исследования;
- показать, что аутентичный тембр является современным музыкально-акустическим инструментом в композиторском творчестве и вокально-исполнительском опыте;
- дать оценку исследованиям фольклорного голоса в российском и зарубежном музыковедении и музыкальной акустике;
- классифицировать аутентичный тембр, опираясь как на музыкально-аналитические разработки отечественных и зарубежных исследователей, так и автора настоящей работы;
- выделить основные признаки аутентичного тембра, применяемые в композиторском творчестве, базируясь на обертоново-резонансной классификации музыкального (до-музыкального) звука;
- раскрыть воплощение аутентичного тембра через применение темброво-стилизированных форм изложения и обосновать темброцентристскую направленность современного композиторского фольклоризма.

Научная проблема. Обращение современных композиторов к народной музыкальной традиции связано с поиском новой темброинтонационной модели, которая выражается не только в мелодико-гармоническом, метроритмическом или динамическом аспектах, но более направлена на создание новой тембровой звуковой атмосферы и эмоционально-эстетического усиления музыкального пространства. Таким акустическим и психоакустическим инструментом выступают свойства аутентичного тембра, выраженные в обертоново-гармоническом частотном отношении. Малая изученность

данного вопроса тормозит развитие композиторской практики и обедняет сочинительский арсенал творцов.

Теоретико-методологические основы. Диссертация базируется на разработанных в отечественной науке концепциях этнобытования аутентичного тембра и взаимодействия композиторского языка с фольклорным первоисточником, основанных на национальных традиционных представлениях о звучащей темброво-интонационной модели.

В исследовании *музыковедческих* аспектов автор опиралась на труды Е.Д. Андреевой, Б.В. Асафьева, Т.С. Бершадской, Н.Р. Будановой, Л. Васильевой, М.С. Друскина, Е.А. Дубинец, Н.И. Жулановой, И.И. Земцовского, В.С. Ивановой, М.П. Калашник, М.Г. Коллонтая, Л.В. Кулаковского, И.В. Мациевского, В.В. Медушевского, А.Ф. Мурова, В.В. Пономарева, Л.Н. Раабена, Ю.Н. Тюлина, В.И. Юшманова, И.В. Яшмолиной; *национального фольклора народов России, в том числе понимания «национального стиля» в понимании музыкальной культуры* – Э.Е. Алексеева, Г.Р. Баязитовой, Т.Н. Гулай и С.А. Исаевой, Б.Б. Ефименковой, З.К. Кыргыз, М.А. Лобанова, Г.А. Отаиной, Г.П. Парадовской, А.В. Рудневой, Н.М. Савельевой, А.Н. Хасановой, С.Н. Шафранова, Л.В. Шаминой, Р.Г. Шитиковой, В.М. Щурова, З.В. Эвальд, А.Г. Юсфина, Дж.Р. Бэлдвина (J.R. Baldwin), Э.Л. Ллойда (A.L. Lloyd).

Источником сведений о *композиторском фольклоризме* послужили работы Т.Э. Батаговой, М.С. Высоцкой и Г.В. Григорьевой, Г.Л. Головинского, В.В. Громадина, М.И. Катунян, Н.В. Леоновой и Т.В. Лесковой, А.А. Никитина.

Исследования *музыкально-акустического наполнения аутентичного тембра* – И.А. Алдошиной, А.А. Банина, А.А. Володина, Н.А. Гарбузова, Г.Л. Гельмгольца, Т.Н. Гулай и Л.В. Кинякиной, М.П. Иванова, Ю.М. Кузнецова, А.С. Леонова и И.С. Макарова, Л.И. Немеровского, Л.Г. Немировского, Н.Ф. Попова, Ю.Н. Рагса, С.Н. Ржевкина, Г. Римана, А.В. Ромодина, В.И. Савельевой и А.Н. Кругова, И.В. Соловьева, В.Н. Сорокина, А.В. Харуто, а также *акустики речи и общих вопросов физики* – Н.И. Жинкина, Л.Р. Рабинера, Д.В. Сивухина, Л.С. Термена – послужили методической базой для проведения соответствующих спектрографических измерений.

Зарубежные музыкально-акустические исследования в области народного пения и сравнение их с методологической базой отечественной школы позволили взглянуть на поставленную задачу с максимально объективной оценкой. Были рассмотрены труды следующих авторов: Дж.С. Бреретон (J.S. Brereton), Э.Дж. Баллера (A.J. Buller) и Э.К. Домхорста (A.C. Domhorst), Д. Уильямса (D. Williams), Й. Янга (Y. Yang), Г. Уэлча (G. Welch) и Дж. Сандберга (J. Sundberg) и И. Хаймонидеса (E. Himonides), Д.М. Ховарда (D.M. Howard).

Кроме того, в работе использованы исследования смежных дисциплин: *культурологии* – И.А. Чудиновой; *филологии и полилингвистики* – И.А. Голованова, В.П. Глухова, Е.С. Новик; *основам светотехники* – А.Я. Лейви и А.А. Шульгинова; *психологии музыки* – Л.С. Выготского; *психоакустических свойствах народного пения* – Д. Голдмена (D. Goldman), А.П. Журавлева, а также *философии творчества* – А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, А.С. Клюева, В.И. Мартынова, З.В. Фоминой.

Анализируя специализированную литературу, можно сделать вывод, что образно-сонористическое описание фольклорного звучащего вещества в преобладающем большинстве свойственно отечественной музыкально-академической традиции. Иностранные ученые уделяют большее внимание структурно-типологическому строению

народных напевов, филологическому разбору текстов, а обращение к музыкально-эстетическим свойствам как темброинтонированию в целом, так и аутентичному тембру, носит эпизодичный характер и приурочен к акустическим исследованиям звука.

Методы исследования. Диссертация базируется на комплексном подходе, интегрирующем общенаучные музыкально-теоретические и спектрометрические методики анализа.

В исследовательской работе по выявлению музыкально-акустических свойств аутентичного тембра применялась специализированная программа по выявлению амплитудно-частотных и спектрально-гармонических черт анализируемого объекта Digital Audio Workstation Reaper v6, 58 с интегрированным графическим спектральным измерителем и линейным FFT-анализатором от компании iZotope Ozon5 Advansed.

Материалом исследования служат вокально-хоровые произведения таких современных российских авторов, как В.И. Мартынов, И.В. Астахова, Т.А. Чудова, Ю.А. Евграфов, Л.А. Десятников, М.Г. Коллонтай, Ю.М. Буцко, А.Ф. Муров, Ч. Таннагашева, А.Л. Ларин, А.В. Новиков, Е.Н. Кравцов, В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, А.И. Киселев, В.Г. Кикта, В.М. Григоренко, Н.К. Мешко, А.В. Мосолов, Р.Г. Бойко, Ж.А. Кузнецова в нотной и аудиозаписях, этнографические песенные аудиоисточники различных регионов России.

Исследование выполнено самостоятельно на собственном звукоакустическом лицензированном оборудовании с использованием аудиоматериалов, нотных приложений и теоретической библиографической научной базы.

Положения, выносимые на защиту.

1. Аутентичный тембр как компонент национальной культуры опирается на музыкально-эстетические и музыкально-акустические свойства певческого звука той народности, в которой он принимается за «эталонную фоническую модель», бытует и является неотъемлемым элементом национальной музыки.

2. Аутентичный тембр, сопряженный с обычаями национальной культуры, с одной стороны, локализует традицию отдельно взятого народа, вычлняя ее из разнообразия представленных этнокультурных связей, а с другой – универсализирует фольклорную мелосферу, абстрагируя ее от профессионального академического искусства и «цементируя» устную и письменную ветви этномызыки.

3. В классификации свойств аутентичного тембра необходимо учитывать эстетические и акустические обертоново-резонансные компоненты, а также их взаимную связь в отдельно взятой фольклорной традиции. Данные составляющие напрямую влияют на характер исполнения, певческую манеру, а также способны выявлять жанровые черты произведения.

4. Воплощение аутентичного тембра и его элементов в современном вокально-хоровом композиторском творчестве имеет два направления, которые опираются на разностилевые авторские подходы в музыке и заключают в себе определенные творческие задачи. Первое характеризуется темброво-стилизрованными формами изложения и не предполагает подлинной передачи свойств аутентичного тембра, а только заимствование некоторых компонентов. Второе парадигмой своего существования видит достижение тембровой идентичности с эстетической и акустической мелосферой аутентичной темброинтонации через темброцентристскую направленность замысла композиторов.

5. Аутентичный тембр – современный музыкально-акустический инструмент композиторского языка, способный передавать не только национальную принадлежность музыкального произведения, но и формировать авторский стиль.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые постулируются следующие установки:

- аутентичный тембр рассматривается не только как часть национального наследия, но и как отличительный признак всей российской культуры в целом;
- аутентичный тембр классифицируется, исходя из музыкально-эстетических и музыкально-акустических признаков;
- в зависимости от обертоново-гармонических характеристик музыкального звука сформированы основные музыкально-акустические признаки аутентичного тембра;
- композиторское вокально-хоровое творчество рассматривается с точки зрения приверженности национальным традициям, которые раскрываются авторами в претворении аутентичного тембра как основополагающей составляющей этнотрадиции;
- введено понятие эталонной фонической модели как имманентного качества аутентичного тембра, связанной с национальной музыкальной традицией.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что что

- отечественное вокально-хоровое композиторское творчество фольклорного направления, ориентированное на национальную музыкальную традицию, дифференцировано на русско-ориентированную и инонациональную традиции других народностей;
- темброцентристская направленность композиторского фольклоризма современности обоснована акустическими свойствами аутентичного тембра;
- проведенный комплексный анализ аутентичного тембра и составленная классификация тембровых свойств могут способствовать изучению региональных певческих стилей в этномузыкологии.

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные результаты могут применяться для рассмотрения и дальнейших исследований музыковедческих и музыкально-педагогических концепций; теоретические знания в области аутентичного темброинтонирования позволят расширить арсенал средств музыкальной выразительности в композиторском творчестве и вокальном исполнительском мастерстве; будут полезны в создании новых учебных музыкальных дисциплин и дополнении знаниями существующих, формировании новых концепций и педагогических методик.

Достоверность исследования обеспечивается теоретико-методологической основой, признанной в отечественном и зарубежном научном сообществе. Сертифицированная вычислительная техника, позволившая произвести спектрографический анализ, нотные сборники, аудиоматериалы и видеозаписи авторских музыкальных произведений и этнографического песенного материала доказывают достоверность проведенного исследования, его уникальность и целостность в соответствии с поставленной целью и задачами.

Апробация результатов диссертационного исследования реализована на кафедре музыкального воспитания и образования института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. Основные идеи озвучены в выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Основные положения изложены в двадцати статьях, среди них семь в журналах, рекомендованных ВАК, и одной монографии.

Структура, основное содержание и объем. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка литературы, включающего 175 наименований, в том числе 11 на иностранных языках, 17 нотных- и аудиоисточников, а также семи Приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновываются актуальность выбранной темы и степень разработанности, выявляются объект и предмет исследования, цели и задачи, ставится научная проблема, раскрываются методологический и терминологический аппараты, формируются положения, выносимые на защиту, объясняется научная новизна, доказываются практическая и теоретическая значимости работы, аргументируются достоверность выводов и апробация результатов.

В **Главе 1. Аутентичный тембр в народной музыкальной культуре: определение, история изучения, характеристики, свойства** излагается ряд вопросов по изучению фольклорного пения и воплощению его в народной и профессиональной музыкальных сферах. Дается определение понятия аутентичный тембр.

Глава состоит из двух параграфов.

Параграф 1 – Исследование аутентичного тембра в отечественной и зарубежной музыкальных традициях – освещает различные научные подходы познания феномена аутентичного тембра и фольклорного темброинтонирования в исследовательской практике отечественных и зарубежных музыковедов и музыковедов-акустиков. Акцент делается на национальную принадлежность музыкально-акустического пространства аутентичного тембра, его влияние на эстетическую составляющую мелоса.

В подпараграфе **1.1. – Предпосылки исследования аутентичного тембра как современного музыкально-акустического инструмента** – дается исторический ракурс развития темы в отечественной и зарубежной фольклористике.

Рассматриваются работы таких выдающихся исследователей, как Е.Э. Линева, М.Е. Пятницкий, Б.В. Асафьев, П.А. Вульфийус, А.В. Руднева, Е.В. Гиппиус, Б.Н. Путилов, Б. Барток и З. Кодай, К. Брайлоу, К.В. Кикта, Э.Е. Алексеев, В.М. Щуров, А.М. Мехнецов, Б.Б. Ефименкова, Н.М. Савельева, Ф.А. Рубцов, А.А. Маточкин, Г.В. Лобкова, Н.Н. Гилярова, М.С. Жиров, А.Т. Капралов, К.Г. Свитова, Г.Я. Сысоева, И.И. Земцовский, специалистов по тувинскому фольклору – З.К. Кыргыз, А.В. Анохин, французскому – П. Себийо, албанскому – А.Л. Ллойд, хорватскому – П. Боэрсма и Г. Ковачич, китайскому – Й. Янг, Г. Уэлч, Дж. Сандберг, горловому пению народов мира – Дж. Голдмен и др.

Рассмотрены такие музыкальные течения, как Молодежное фольклорное движение (МДФ) и New Age Music Folk (NAMF). В отличие от МФД, суть которого воссоздание, развитие и популяризация народно-песенного устного творчества, NAMF имеет прикладное коммерческое назначение развлекательного толка. Однако некоторые творческие эксперименты отечественных композиторов можно отнести к данному течению. Например, одним из отличительных стиливых признаков NAMF является обращение к обертоново-резонансным свойствам звука, выделение определенной частоты и авторской разработки ее различными ладогармоническими приемами на основе темброво-сонорных свойств музыкальных инструментов и голоса.

Подчеркнуто, что в процессе развития профессионального фольклорного творческого движения возрастает интерес к традиционным темброинтонационным образцам аутентичного звука. Музыкальный фольклор перестает быть узколокальной структурой в рамках одного регионального стиля. Комплексное этнографическое изучение

народной песенности и возведение в ранг академической дисциплины переводят его в разряд элитарного сценического жанра в лице фольклоризированных ансамблей и отдельных исполнителей.

В подпараграфе **1.2.** – *Элементы междисциплинарности в изучении аутентичного тембра в музыковедческой традиции* – рассмотрены аспекты бытования традиционной песенности с точки зрения антропологических и генетических данных, климато-географического местоположения, национальной принадлежности носителей культуры, языковой идентичности.

В трудах Т.И. Алексеевой, В.П. Алексеева и И.В. Жордании образование певческого тембра связывается с различными внеязыковыми факторами, относящимися к определенному «адаптивному типу»¹, а также расово-национальной принадлежностью индивида, влияющей на фольклорное мировоззрение.

Затрагивая аспекты бытования песенности в рамках фольклорной сферы, основной которой являются географическое местоположение, традиционные символы, образы и др., Б.Н. Путилов подчеркивает, что семантические связи, поэтический текст с глубинным пониманием его смыслового устройства, устойчивые функциональные законы, влияющие на исполнение, формируются менталитетом этносреды.

М.П. Калашник обращается к психоэмоциональному свойству памяти как репродуцирующей функции кода музыки, который проявляется в тот исторический момент, когда звучание музыкального произведения вступает в резонанс с духовно-эстетическими «настройками» личности, вызывая в ней определенные эмоционально-нравственные ощущения от прослушиваемого (прослушанного).

И.И. Земцовский отмечает связь песенно-фольклорного творчества с национальной принадлежностью носителя культуры, которая базируется на звуковой материи разного типа в зависимости от музыкально-поэтической основы и формируется на приверженности тембра определенному акустическому идеалу, который является традиционным для локальной местности и определяет ладогармоническую функцию этномузыкальной фактуры.

В подпараграфе **1.3.** – *Изучение аутентичного тембра в музыкально-акустической традиции* – дается оценка исследованиям отечественных и зарубежных музыковедов-акустиков. Выявляются основные научные подходы.

В работах ученых важное место уделяется различным акустическим свойствам тембра: высоте основного тона, динамике воспроизведения, атаке звука, ритмике, ладогармонической форме, резонансным свойствам, насыщенности обертонами, широте межформантных областей и др. Наряду с физическими свойствами особое внимание получают форма, объем, упругость резонансно-акустической среды условно-ограниченного пространства, в которой рождается звук.

Также в данном разделе затрагиваются аспекты физиологии и нейробиологии, влияющие на важные для определения резонансных свойств аутентичного тембра.

В параграфе **2** – *Классификация аутентичного тембра с точки зрения обертоново-резонансных свойств* – систематизируются основные музыкально-эстетические и музыкально-акустические признаки аутентичной темброинтонации, дается объяснение единства эстетического и акустического в тембре, приводятся спектрометрические графики, выполненные автором диссертации и доказывающие классификаторные признаки тембра.

---

¹ Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М., 1977. С. 237.

В подпараграфе **2.1.** – *Музыкально-эстетические свойства аутентичного тембра* – описываются эстетические черты аутентичного тембра.

Музыкально-эстетические свойства темброинтонируемой материи выражаются в качестве звука, являющемся элементарной частицей музыки и вбирающем «свернутую» информацию обо всем исполняемом процессе. Однако дискретность данного фонического момента содержит в себе комплекс базовых характеристик, которые определяют унитарно-эстетический образ рождающегося музыкального произведения и влияют на исполнительскую фактуру и мировоззрение участников исполнительского процесса, а также формируют звуковой идеал аутентичного тембра, согласно национальной традиции.

Одним из эстетических признаков аутентичного тембра является проявление традиционного мышления, которое в акустическом смысле, по словам Н.М. Савельевой, трактуется как «обрядовый окрашенный звук в высокой тесситуре, направленный определенным образом в пространство, с определенными устойчивыми характеристиками»². Обрядовость как неотъемлемая составляющая традиционного культа распространяется на все бытие человека и взаимосвязана с его практической деятельностью, соучаствуя в ритуалах самоидентификации личности/общины в рамках системы «своей-чужой».

Исследователи музыкального фольклора сходятся в едином мнении, что обрядово окрашенный тембр обладает совокупностью характеристик, которые выражаются в предельно сжатом (компрессированном), резком и громком звучании. Такой способ голосообразования для фольклора является абсолютно нормальной практикой.

В традиции инонационального населения России «обрядово окрашенный звук» представлен другими фоносемантическими и эстетическими признаками. В отличие от привычного славянскому уху зычного и раскатистого тембра, в пении коренных народностей преобладают такие невокальные приемы исполнения, как хрип, шип, различные горловые призывки, несвойственные человеческой речи высокие тоны, напоминающие крики животных и т. д. Об этом свидетельствуют труды Р. Ауланко и Л. Харвилахти, З.К. Кыргыз, А.В. Ромодина, Ю.И. Шейкина.

В подпараграфе **2.2.** – *Музыкально-акустические признаки аутентичного тембра* – классифицируются обертоново-резонансные свойства аутентичного тембра, проявляющиеся в момент фонации.

Основой аутентичного темброинтонирования являются характерные обертоново-резонансные свойства, проявляющиеся в АЧХ³ музыкального звука, влияющие на фонический образ певческой модели и представляющие собой вокальную технику традиционного исполнительства. Для достижения обертоново-резонансного «раскрашивания» тембра голоса аутентичные певцы используют такое фонационное положение, которое позволяет сформировать уникальный звук, соответствующий специфическим музыкально-эстетическим потребностям этнофора и совпадающий с мировоззренческими установками национальной культуры. Таким универсальным лексическим инструментом становится рече-певческая позиция как самостоятельный негибридный способ голосообразования, сложившийся в условиях диалектных узколокальных традиций.

² Савельева Н.М. Комментарии к книге М.Н. Аксёнова «Народные песни Орменки» // Музыкальный форум фольклорного ансамбля «Ромашинская слободка». Режим доступа: <http://sunday-school.ucoz.ru/forum/6-443-1> (дата обращения: 20.06.2022).

³ АЧХ – амплитудно-частотные характеристики.

Музыкально-акустические свойства аутентичного тембра, имеющие в своей природе обертоново-резонансное начало, в классифицировании признаков затрагивают критерии распознавания темброинтонационной подлинности и способны решить проблему исключительной идентичности и достоверности звукового материала, претендующего на фольклорный первоисточник. Однако сами по себе АЧХ не могут сформировать тембровую картину, которая бы соответствовала логическому представлению о музыкальном произведении.

В подпараграфе 2.3. – *Точки соприкосновения эстетических и акустических музыкальных признаков аутентичного тембра* – затронута проблематика комплексного исследования аутентичного тембра, где, с одной стороны, поднимаются вопросы «недостаточно почтительного»⁴ отношения музыкантов к акустической науке, а с другой – учеными доказывається бесполезность акустики как таковой для музыкального знания без опоры на произведение искусства, сочинительство или исполнительство.

Эмпирические исследования показывают, что акустические свойства звука напрямую влияют на эстетическое содержание тембрового наполнения музыкального тона. Доминантой данного раздела становится доказательство АЧХ аутентичного тембра как части звуковой материи, принадлежащей единому энергетическому акустическому полю Земли.

В конце главы дается определение аутентичного тембра. Аутентичный тембр – маркер звуковой материи фольклорного темброинтонирования, который обладает сорно-фонационными приемами национальной песенной традиции, выражает музыкально-эстетические и музыкально-акустические свойства, имеет узколокальные географические формы бытования, передает расовые, генетические, языковые, семантические признаки поющей (говорящей) этноличности, выполняет прикладное назначение в быту и не соприкасается с профессиональным миром академического музыкального искусства. В рамках как национальной традиции, так и в условиях узколокального бытования аутентичный тембр опирается на музыкально-эстетические и музыкально-акустические свойства голоса, образующие «эталонную фоническую модель» звучащей материи, которая является признанным и неотъемлемым элементом народной музыки.

Глава 2. Аутентичный тембр в вокально-хоровом творчестве современных российских композиторов – посвящена анализу претворения аутентичного тембра в современном композиторском творчестве как маркера национального песенного стиля. Анализ представлен через призму исполнения, а также сравнительную характеристику с аутентичным «оригиналом». Показано влияние фольклорного темброинтонирования на композиторское творчество, прослежена взаимосвязь исполнительского аутентичного вокального стиля и смысловой музыкальной нагрузки композиторского языка.

Отечественное вокально-хоровое композиторское творчество имеет два стилистических направления, цель которых, с одной стороны, пропаганда профессионального академического искусства, а с другой – индивидуализация, обобщение и выражение национального начала в музыке с помощью современных технико-стилевых приемов и методов работы с фольклорным первоисточником.

Глава состоит из двух параграфов.

---

⁴ Рагс Ю.Н. Акустика в системе музыкального искусства: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02. М., 1998. С. 2.

В параграфе 1 – *Воплощение аутентичного тембра через темброво-стилизированные формы изложения* – представлено первое композиторское течение, не предполагающее этнографической передачи эстетических и акустических этнографических свойств аутентичного тембра, а предпочитающее такие темброво-стилизированные и имитационные приемы изложения, как звуковой символизм и темброво-цитатные формы композиторского письма.

В подпараграфе **1.1.** – *Применение метода звукового символизма как акустической идеи моделирования аутентичного тембра* – рассматриваются различные способы передачи темброво-интонационной звукоподражательной манеры традиционного песенного искусства через авторский музыкальный материал, стилизованный под народное музыкальное творчество.

Применение метода звукового символизма позволяет обратиться к принципам обрядово-мифологического мышления через глубокое авторское проникновение в жанровую составляющую песенного фольклора, тем не менее оставаясь в границах классического академического искусства. К данному методу обращались Т.А. Чудова («Хор без слов»), В.А. Гаврилин («Перезвоны»), Ю.М. Буцко («Свадебные песни»), А.В. Новиков (Кантата на народные тексты для женского хора *a' cappella*), И.В. Астахова («Семь загадок»).

Основанный на интонационно-имитационных приемах, звуко-символизм позволяет моделировать аутентичное темброинтонирование средствами академического классического вокального искусства. Тождественный темброво-имитационному методу, он направлен на этнографическое создание народного тембротворчества.

В подпараграфе **1.2.** – *Претворение аутентичного тембра через темброво-цитатные формы композиторского письма* – раскрываются композиторские приемы цитирования эстетических и акустических свойств аутентичного тембра.

В отличие от звуко-символического метода, где воплощение аутентичного тембра осуществляется через консолидацию и концентрацию акустически знаковых признаков, темброво-цитатные приемы передачи музыкального материала реализуются путем заимствования и копирования эстетических специфических черт этно-тембра, преобразования фольклорного мелоса и внедрения извлеченной окраски в авторский текст.

В многогранной палитре сонорных элементов композиторского письма темброво-цитатные формы выражены в различных подходах к решению творческой задачи вкрапления аутентичной окраски в академический тембр. Но более обобщенными и прозрачными являются методы, выявляющие *прямое тембровое цитирование* и *косвенное тембровое цитирование*.

Прямое тембровое цитирование осуществляется непосредственным включением аутентичного тембра или его элементов в композиторский материал. В качестве источника традиционного темброинтонирования могут выступать голоса специально подготовленных певцов, работающих в народно-певческой манере как узколокального стиля, так и владеющих «наддиалектной» школой. К данному методу прибегали Р.К. Щедрин («Поэтория»), А.Л. Ларин («Солдатские песни»), В.В. Рябов («Воинские причитания»), А.И. Микита («Сам один еси бессмертный»), В.В. Беляев («Матушка Мария»), Н.В. Кутузов («Берег милый для меня»), В.Г. Григоренко (Концерт для двух хоров на слова Н. Гоголя и народные тексты), В.Ю. Калистратов («Преображение»).

Цитирование как компонент музыкальной драматургии способно осуществить «вживание» фольклорно-жанровой ассоциации в авторскую мысль, при этом сохраняя свою смысловую идентичность. Даже значительно переработанная цитата оставляет национальный след и подчеркивает оригинальность художественного замысла.

Претворению тембровой интонационно-речевой манеры пения традиционного фольклора в произведениях для академических голосов сопутствуют свободная трансформация мелоса и стилизация народного жанра.

При *косвенном тембровом цитировании* опора совершается преимущественно на интонационные компоненты аутентичного темброинтонирования, проявленные в мелодическом остове. Технически такая задача решается «перенесением» типичных вокальных приемов аутентичного пения на другой видовой голосовой ансамбль.

Косвенное тембровое цитирование опирается на темброво-интонационные компоненты и вокально-техническую базу фольклорного мелоса, но осуществляется средствами академической манеры пения. Мастерами данного метода считаются А.И. Киселев («Русская свадьба»), А.Ф. Муров («Пять обрядовых песен» для голоса и ОРНИ), Ю.М. Буцко («Свадебные песни»), А.Л. Ларин («Частушки»).

В **параграфе 2** – *Темброцентризм как способ реставрации акустической и эстетической модели аутентичного тембра* – рассматривается композиторский подход, состоящий в применении аутентичного тембра и темброво-интонационного способа фонации в качестве базовых сонорных элементов.

В подпараграфе **2.1.** – *Темброво-имитационный метод* – приводится способ авторского переинтонирования, передающий интонационно-звуковой мир природы.

Темброво-имитационный метод заключается в применении специфических сонористических эффектов, тождественных темброво-интонационному копированию акустики аутентичной окружающей среды. Он базируется на бытующих в естественной фольклорной традиции интонационных звукоподражаниях живой и неживой природе, которыми являются сигналы животного мира, акустическое изображение природных стихий, воды, шелеста листвы, топота копыт и др. Используя кличи, зовы, гуканья, сигналы, обладающие персонализирующими тоновыми значениями, композиторы акцентируют такие темброво-акустические вокальные приемы, как фистульные звуки со сбрасыванием вокальной интонации вверх или вниз на неопределенную высоту, контрастно-регистровое «качание» голоса с изменением положения гортани на одной высоте или глиссандированием на свободную высоту, специальное темброакустическое изменение фонации, использование гортанных и трахейных звучаний, обертоновое расщепление и т. д.

Выступающий в качестве преемника древнейшего вокально-стилевого приема тембровой выразительности, относящегося к до-песенным (до-музыкальным) жанрам, звуковой темброво-имитационный метод отождествляется с древнейшими звукоподражаниями, являющимися стабильными и распространенными элементами в этнопесенной среде народов России. В диссертации он представлен творчеством И.В. Астаховой («Закливание весны»), В.И. Мартынова («Ночь в Галиции»), М.Г. Коллонтая («Зима»), Ч. Таннангашевой («Каан Тегри»), коллективной работой Б.-М. Тутуша, У. Хомушку, Ч. Комбу, Н. Лопсан, А. Монгуш («Монге аялга»).

Применение метода звуковой тембровой имитации позволяет авторам воплотить эстетический замысел и добиться стилового подражания через трансформацию фольклорного жанра, что обнаруживает тщательную авторскую разработку музыкальной ткани.

В подпараграфе 2.2. – *Темброво-интонационный метод* – рассматривается способ оперирования речевыми и мелодическими тембровыми музыкально-акустическими чертами народной традиции, наполненными интонационно-мелодическими элементами.

В отличие от темброво-имитационного, направленного на выражение мифологической ритуальности, темброво-интонационный метод включает в себя всю гамму речевого и мелодического комплекса акустических свойств и является проводником позднего фольклорного пласта, а в выборе музыкально-орнаментальных средств воплощает повседневно-бытовой уклад обрядового или необрядового свойства.

Выделяются *темброво-интонационно-речевые и темброво-интонационно-мелодические черты*.

Темброво-интонационно-речевые черты аутентичной акустики определяются такими приемами, как говорение, контрастно-регистровая причеть, регистровое глиссандирование на определенную высоту и в свободном, недифференцированном по звуковысотности интонировании, мелизматическая игра голосом, спонтанные выкрики, гукания-сигналы и шептание. Выполняется преимущественно в речевой позиции. При исполнении широкого скачка в мелодии допустимо регистровое переключение в голосе, однорегистровое исполнение – сбрасывание звука либо в головное звучание, либо в интенсивно грудное. Характерен и свободный переход от речи к песенному интонированию и наоборот. М.А. Лобанов определяет такую манеру как «деталь исполнительско-физиологического характера, сопутствующая предельно простой, но осознавшей себя мелодии»⁵.

Темброво-интонационно-речевое начало – отличительная черта композиторского стиля Т.А. Чудовой («Не бойтесь, куры»), В.Г. Кикты («Куликовский диптих»), В.Г. Григоренко («Голубь сизенькой»), В.И. Мартынова («Плач пророка Иеремии»), А.Ф. Мурова («Сибирские свадебные песни»), Н.К. Мешко («Заклинание о русской земле»), А.В. Мосолова («Колыбельная»).

Применение принципов темброво-интонационно-речевого начала в претворении аутентичного темброинтонирования граничит с темброво-интонационно-мелодическими методами композиторского музыкального языка и воплощает природу синкретизма в фольклорном творчестве. Акустические свойства мелодически оформленной модели плача, исторической тематики, лирики, хороводно-плясовых образцов позднего фольклора воплощаются в индивидуальном авторском художественном видении. Природное импровизационно-вариативное развитие музыкальной ткани заключается в темброво-акустическом раскрашивании певческого звука, а добавление мелизматических и других специфических исполнительских приемов передает эстетическую картину регионального и личностного (индивидуальной манеры конкретного фольклорного исполнителя) вокально-певческого стиля.

Темброво-интонационно-мелодические черты использовали Р.Г. Бойко, Л.А. Десятников, И.В. Астахова.

Обращаясь к темброво-интонационным региональным традициям, композиторы заимствуют не только ладогармонические или тематические элементы. С воплощением

⁵ Лобанов М.А. Лесные кличи: вокальные мелодии-сигналы на Северо-Западе России. СПб., 1997. С. 34.

этноприемов и перенесением фольклора на профессиональную почву, авторы перенимают музыкально-акустический «единый звукоинтонационный опыт культуры»⁶ той местности, обычаи которой они пропагандируют.

В Заключении сформулированы общие итоги исследования и перспективы дальнейшего развития темы.

В диссертации «*Аутентичный тембр как компонент национальной традиции на примере вокально-хорового творчества современных российских композиторов*» обоснованы эстетические и акустические черты аутентичного тембра как составляющей национальной песенной культуры, также на базе темброво-акустического подхода раскрыты основные приемы претворения аутентичного тембра в композиторском фольклоризме. В соответствии с полученными фактами изложены следующие выводы.

1. Используемые в работе музыкально-аналитические и музыкально-акустические методы показали, что любая национальная художественная культура опирается на эталонную фоническую модель звука, состоящую из эстетических и фонических свойств аутентичного тембра той народности, в которой она принята за традиционную форму бытования и выявлена в фольклорной звучащей материи.

Аутентичный тембр как компонент национальной принадлежности выступает неотъемлемым маркером песенности. Профессиональное композиторское и исполнительское творчество опирается на фольклорно-этнографическое содержание традиционного темброинтонирования и черпает свой творческий потенциал в народнопоэтическом мелосе.

Таким образом, аутентичный тембр является музыкально-акустическим инструментарием в композиторском и вокально-исполнительском опыте.

2. На основе комплексного подхода к предмету исследования, сбора и систематизации информации выведена логическая закономерность жанрово-типологических черт песенного фольклора, классифицированы специфические атрибуты аутентичной темброинтонации. Доказано, что фольклорный тембр является целью для этнографического, культурологического, антропологического, исторического анализа. Исследователи тяготеют к подробному объяснению феноменальных свойств аутентичного тембра, связанных с климатогеографическим проявлением последнего, его бытованием в этнокультурной среде, особенностями влияния языка и др.

Несмотря на разнообразие эстетической составляющей, полученные экспериментальные данные выявляют и общие темброинтонационные элементы в фольклорном звуке различных народов, что универсализирует мировую фольклорную музыкальную традицию.

3. Музыкально-аналитический метод позволяет раскрыть эстетические свойства аутентичного тембра и особенности фольклорного темброинтонирования.

Целостный образ «идеальной», с точки зрения носителя традиции, фольклорной звучащей материи определяется рядом характеристик, которые влияют на исполнительскую манеру и мировосприятие в момент возникновения музыкального произведения.

Сформулированы основные музыкально-эстетические свойства аутентичного тембра:

- проявление традиционного мышления, распространяющегося на все бытие личности традиционной культуры, в акустическом смысле объясняет наличие в

⁶ Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. М., 1986. С. 159.

тембре «обрядового окрашенного звука», обладающего устойчивыми характеристиками и воплощенного в особом «эталонном звучании», которое этнофор избирает, берегает и передает в поколениях устным путем;

- в генезисе музыкального фольклора ритуальность выражается через особое фонирование и связывается с формированием национального языка. Так, звукоподражания окружающему миру занимают особое место в образовании музыкального жанрово-типологического разнообразия. Охотничьи и пастушьи кличи, мелодии сигналы, причетная традиция, *maje krahi*, *ojkanje* и др. обладают особым интонационным смыслом. Впоследствии из коротких мелодических попевок создаются более сложные песенно-интонационные структуры;

- наряду с обрядовостью, связанной со спецификой выживания человека в естественных условиях обитания и направленной на внешнее общение, этноиндивид тяготеет к контакту со своим внутренним миром или личностному общению, не предполагающему ритуальности. Внеобрядовое темброво-интонационно-мелодическое пение, передающее внутренние переживания, характеризуется приглушенным спокойным исполнением. Выделены поздняя лирика, вечерочные, колыбельные и байки, старины, частушки и т. д. Поздние песенные жанры имеют смешанные характеристики и сочетают в себе как обрядово окрашенные признаки звука, так и необрядовое звучание.

4. Музыкально-акустические исследования аутентичного тембра с точки зрения национальной принадлежности этнофора проанализированы через призму физико-технологических процессов, происходящих в повседневном бытовом музицировании, подвергаются различному экспертному мнению и подходу к осуществлению процесса изучения. Особое внимание уделено специфическим АЧХ спектра, которые для данной национальной традиции являются типичными. Наряду со спектрографическим методом, в фонационной деятельности отмечена особая функция физиологической вибрации и нейробиологической работы, которые активизируют резонансные функции организма.

Доказано, что музыкально-эстетические и музыкально-акустические свойства аутентичной темброинтонации формируются на одной вокально-певческой природе и взаимосвязаны.

5. Обосновано, что обертоново-резонансные признаки аутентичного тембра проявляются в АЧХ музыкального звука и оказывают воздействие на целостный фонический образ акустической модели народного темброинтонационного исполнительства. На нее влияют такие характеристики:

- компрессирование звучащего вещества, которое обеспечивает более плотное тембровое звучание в ансамблевой фактуре;
- близость межформантных областей в спектре и увеличенный состав резонансных групп в сравнении с академическим пением;
- выделение особой частоты резонирования, которой придерживаются все участники певческого процесса. Такой частотой является f_1 , способная усиливать резонанс f_0 и образовывать двухголосное звучание в унисоне – октавный, квартовый, квинтовый обертоны, исполняемые как одним певцом, так и группой. В большинстве случаев таким обертоном выступают ≈ 700 Гц, иногда ≈ 800 Гц;
- устойчивое присутствие 4–5.5 кГц, иногда 7–8 кГц, относятся к высокочастотным акустическим компонентам аутентичного тембра;
- диалектная природа резонанса отталкивается от рече-певческой позиции, которой при фонации (певческой и речевой) придерживаются носители традиции.

Музыкально-акустические параметры аутентичного тембра направлены на идентификацию подлинности модели аутентичного темброинтонирования и доказательства достоверности звукового материала. В том числе классификация акустических признаков аутентичного тембра в области изучения специфических узколокальных и национальных черт фольклорного пения упрощает исследовательскую деятельность и унифицирует процесс систематизации знаний.

Однако для точного определения понятия аутентичного тембра требуется не только анализ АЧХ, но также музыкально-эстетическое наполнение. Синтез двух стратегий, отвечающих антропологическому, культурно-историческому, психологическому и мировоззренческому началам традиционной культуры, способен отобразить тембровую картину, в которой живет этнофор.

6. Показано, что современный композиторский фольклоризм условно имеет два стилистических направления, отличающихся друг от друга технико-стилевыми приемами претворения фольклорного источника. Первое реализовывает темброво-стилизованные компоненты изложения музыкального материала и не старается подлинно передать специфические черты аутентичной темброинтонации, а ограничивается первичным касанием с фольклорной традицией. Другое выдает глубокое погружение в аутентичную мелосферу. Предпочтение отдается малым исполнительским составам. В основном – это ансамбли репродуцирующего типа, а минимализм музыкальной формы становится приоритетным. Подчеркивается обрядовая сторона жанра и этнографическое транслирование эстетических и акустических свойств традиционной темброинтонации, зачастую сконцентрированной на национальной узколокальной песенной стилистике.

7. Воплощение аутентичного тембра через темброво-стилизованные формы изложения раскрыто в звуковой имитации фольклорной традиции. Данное направление выявляет значимые музыкальные элементы фольклорного стиля, представленные темброво-интонационными, ладогармоническими, мелодико-стилистическими, метроритмическими компонентами на основе оригинального песенного материала. В работе рассмотрены два стилистических метода темброво-стилизованного композиторского письма:

- метод звукового символизма обращается к обрядово-мифологической стороне фольклорной традиции через постижение автором жанровой составляющей песенного ядра, но остается в рамках академического искусства. Звукосимволизм моделирует темброво-имитационные приемы аутентичного темброинтонирования и народную манеру пения, бытующие в этносреде или стилизованные под фольклорно-этнографические источники. Темброво-интонационные приемы, имитирующие звуки живой и неживой природы и опирающиеся на сонорно-фонационные особенности речи, направлены на формирование модели народно-песенного искусства с эстетической и акустической тембровой наполненностью;

- темброво-цитатные формы композиторского письма, преобразовывая жанрово-стилистическую составляющую народного мелоса, способны спроецировать аутентичное темброинтонирование на профессиональную вокальную академическую традицию, преодолевая стереотипность исполнительского восприятия манеры пения. Прибегая к тембровому цитированию, композитор всегда решает определенные творческие задачи, связанные с драматургией, передачей специфических жанрово-типологических черт, созданием «нужного» психологического состояния, обрисовкой художественных образов и т. д.

В результате анализа различных подходов цитирования аутентичной темброкраски, выделены прямое тембровое цитирование и косвенное тембровое цитирование.

Прямое тембровое цитирование – непосредственный ввод аутентичного тембра или его компонентов в авторское произведение. В качестве носителя этнотембра выступают вокальные исполнители, пропагандирующие народно-певческую манеру. С фонологической точки зрения исполнение диалектизмов академическим составом исполнителей также относится к данному методу.

Косвенное тембровое цитирование осуществляется на интонационных компонентах фольклорного мелоса. Акустическая характеристика здесь преимущественно скрыта, однако эстетика аутентичного тембра проявляется через мелодический остов композиции.

8. Темброцентризм как способ современного композиторского фольклоризма, транслирующий природный колорит фольклорной фонации, опирается на обертоново-резонансные свойства аутентичного тембра в качестве основного элемента применяемой сонорности, цель которой создать звучание либо предельно близкое к традиционной акустике, либо при помощи расширения возможностей спектральной окраски путем наложения различных тембров предложить вслушивание в тембровый колорит заданных сонористических систем.

Темброво-интонационная направленность темброцентризма формируется на эстетических и акустических признаках аутентичного тембра, претворяя специфичность фольклорного сакрального пространства через темброво-имитационный и темброво-интонационный методы:

- темброво-имитационный метод отталкивается от жанровых черт раннего фольклора – кличи, зовы, гукания, мелодии-сигналы и др. и олицетворяет интонационный звуковой мир, подражающий окружающей среде. Здесь акцентируется не только вокально-техническая сторона, наполненная приемами резонансного обертонового пения, но и обращает на себя внимание эмоциональная сторона воспроизведения музыкального материала и передача личностной оценки исполнителя;
- темброво-интонационный метод опирается на речевые и мелодические музыкально-акустические черты народной традиции позднего периода. Жанровую основу составляют исторические, скоморошьи, лирические, хороводно-плясовые, величальные, мелодически оформленные плачи и другие песенные формы, наполненные музыкальными элементами.

9. Аргументировано, что вокально-хоровое творчество отечественных композиторов фольклорного направления многогранно, полистилистично и ориентировано на национальную музыкальную традицию. Приверженность народному наследию не только выделяет его в мировой музыкальной культуре, но и дифференцирует на русско-ориентированную и инонациональную – традиции других народностей в границах России. Появление произведений на основе фольклора малых коренных народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока связано с этнографическим научно-исследовательским интересом к данным культурам.

Широкий интерес к песенным традициям народов России, особенно малых коренных народностей, возникает не только у отечественных исследователей-этнографов и акустиков, но и у зарубежных коллег, например, из Финляндии, США и Канады, которые работают как самостоятельно, так и в соавторстве с российскими учеными. Международные культурные и научные связи глобализируют творческий процесс путем синтеза традиций, внедрения инородного песенного материала, тем самым создавая поистине уникальные произведения искусства.

В заключении подчеркнута, что данная тема перспективна как с позиции изучения аутентичного тембра в рамках национальной традиции, так и исследования композиторского фольклоризма.

В частности, современная этномузыкология испытывает дефицит в новых теоретических и практических методах познания глубинных процессов песенной традиции на уровне не только типичных географических стилей, но и узколокальных и индивидуальных темброво-интонационных черт.

Претворение обертоново-резонансных свойств аутентичного пения в композиторском творчестве сопряжено со школой профессионального народного пения – ее исполнительской манерой, вокально-голосовыми техниками, моделирующими аутентичное пространство фольклорной традиции, которое выступает ретранслятором между современным произведением и народным мелосом. Глубокое погружение в мелосферу традиционного исполнительства способно обогатить не только вокально-педагогическую практику, но и через теоретическую базу «насытить» авторский арсенал новыми техниками.

Таким образом, в условиях темброцентристской направленности композиторского фольклоризма эстетические и акустические свойства аутентичного тембра в качестве сонористических приемов занимают доминантные позиции.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

Монография:

1. *Гутова, С. Ю.* Претворение аутентичного пения в творчестве современных российских композиторов: тембровый аспект / С. Ю. Гутова; науч. ред. Р. Г. Шитикова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2023. – 200 с.: нот.; CD-прилож. (12,12 п. л.).

Публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ:

2. *Гутова, С. Ю.* Взаимосвязь амплитудно-частотных характеристик гармонического спектра в традиционной певческой фonaции (на примере лирической песни «Ох, ты рощица моя зелёная») / С. Ю. Гутова // Музыка и время. – 2018. – № 10. – С. 15–19 (0,44 п. л.).

3. *Гутова, С. Ю.* Значение антирезонанса в русской певческой традиции / С. Ю. Гутова // Искусство и образование. – 2020. – № 5. – С. 112–120 (0,2 п. л.).

4. *Гутова, С. Ю.* Психоакустический резонанс русского темброинтонирования: сакральное пространство / С. Ю. Гутова // Университетский научный журнал. Серия «Филологические и исторические науки, искусствоведение». – 2020. – № 57. – С. 165–170 (0,3 п. л.).

5. *Гутова, С. Ю.* Роль композиторского неофольклоризма в развитии аутентичного вокального исполнительского стиля / С. Ю. Гутова // Музыковедение. – 2021. – № 9. – С. 19–28 (0,5 п. л.).

6. *Гутова, С. Ю.* Темброво-стилистические особенности неофольклорного композиторского языка. Часть 1 / С. Ю. Гутова // Музыка и время. – 2021. – № 3. – С. 25–32 (0,3 п. л.).

7. *Гутова, С. Ю.* Темброво-стилистические особенности неофольклорного композиторского языка. Часть 2 / С. Ю. Гутова // Музыка и время. – 2021. – № 4. – С. 38–46 (0,44 п. л.).

8. *Гутова, С. Ю.* Претворение звукового темброво-имитационного метода композитором И. В. Астаховой в «Закликании весны» / С. Ю. Гутова // Университетский научный журнал. Серия «Филологические и исторические науки, искусствоведение». – 2023. – № 73. – С. 98–102 (0,3 п. л.).

в других изданиях:

9. *Гутова, С. Ю.* Современный фольклоризм и эстрада: композиторские аспекты / С. Ю. Гутова // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. – СПб. : Астерион, 2016. – Вып. 11. – С. 79–87 (0,46 п. л.).

10. *Гутова, С. Ю.* Традиции композиторского фольклоризма в русской музыке XX столетия / С. Ю. Гутова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сборник научных трудов. – СПб. : СКИФИЯ-ПРИНТ, 2016. – Вып. 7. – Ч. 2. – С. 27–35 (0,44 п. л.).

11. *Гутова, С. Ю.* Божественное откровение автора. Проблемы современного композиторского искусства: философия творчества / С. Ю. Гутова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сборник научных трудов. – СПб. : СКИФИЯ-ПРИНТ, 2017. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 107–113 (0,3 п. л.).

12. *Гутова, С. Ю.* Необходимость появления нового типа автора-революционера: проблемы композиторского творчества / С. Ю. Гутова // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. – СПб. : Астерион, 2017. – Вып. 12. – С. 118–126 (0,48 п. л.).

13. *Гутова, С. Ю.* Проблемы исследования тембра аутентичного голоса / С. Ю. Гутова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сборник научных трудов. – СПб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2018. – Вып. 9. – Ч. 2. – С. 165–171 (0,33 п. л.).

14. *Гутова, С. Ю.* Феномен русской гетерофонии: тембровый аспект / С. Ю. Гутова // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. – СПб. : Астерион, 2018. – Вып. 13. – С. 75–85 (0,44 п. л.).

15. *Гутова, С. Ю.* Октавный обертон в песенной традиции Брянской области / С. Ю. Гутова // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. – СПб. : Астерион, 2019. – Вып. 14. – С. 52–59 (0,5 п. л.).

16. *Гутова, С. Ю.* ≈ 700 Гц в русской аутентичной певческой фонации [Электронный ресурс] / С. Ю. Гутова // Ученые записки физического факультета Московского Университета. – 2020. – № 1. – Режим доступа: <http://uzmu.phys.msu.ru/abstract/2020/1/2011101/> (0,32 п. л.).

17. *Гутова, С. Ю.* Певческая основа русской диалектной речи / С. Ю. Гутова // Труды всероссийской акустической конференции. Материалы III Всероссийской конференции: сб. трудов. – СПб. : Издательство Российского акустического общества, Российский фонд фундаментальных исследований, ИПФ РАН, Научный совет по акустике, ФГАОУВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020. – С. 356–360 (0,31 п. л.).

18. *Гутова, С. Ю.* Диалектная основа резонанса / С. Ю. Гутова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сборник научных трудов. – СПб. : СКИФИЯ-ПРИНТ, 2020. – Вып. 10. – Ч. 2. – С. 27–33 (0,43 п. л.).

19. *Гутова, С. Ю.* Ламинарный воздушный поток в аутентичной фонации / С. Ю. Гутова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Сборник научных трудов. – СПб. : СКИФИЯ-ПРИНТ, 2020. – Вып. 10. – Ч. 2. – С. 34–39 (0,37 п. л.).

20. *Гутова, С. Ю.* Физиологическая вибрация как акустическая составляющая аутентичного темброинтонирования / С. Ю. Гутова // Музыка и время. – 2022. – № 12. – С. 8–10 (0,2 п. л.).

21. *Гутова, С. Ю.* Изучение аутентичного тембра в музыкально-академической традиции / С. Ю. Гутова // Музыковедение. – 2023. – № 2. – С. 18–23 (0,37 п. л.).