

ОТЗЫВ

официального оппонента
доктора искусствоведения, доцента
Лавровой Светланы Витальевны
о диссертации **Цуй Шо**

«Кросскультурные коннотации в оперном творчестве Брайта Шенга»,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3 Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

Диссертационное исследование Цуй Шо посвящено осмыслению оперного творчества современного китайского композитора, представителя течения «Новой волны» — Брайта Шенга (1955), получившего всемирное признание. Произведения этого автора, как сценические, так и оркестровые, камерно-инструментальные, камерно-вокальные исполняются на разных континентах и в разных странах: в Северной Америке, Европе и Азии. Среди исполнителей его музыки такие прославленные коллективы как: Опера Сан-Франциско, Лирическая опера Чикаго, Нью-Йоркский балет, Балет Сан-Франциско, Бостонский симфонический оркестр, Чикагский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Би-би-си, другие прославленные коллективы и солисты. Произведения для музыкального театра, оказавшиеся в фокусе данного исследования, принесли Брайту Шенгу мировую известность. И, тем не менее, получив высокую оценку со стороны музыкального сообщества, в России имя этого композитора долгое время оставалось неизвестным, и его оперы не были изучены в отечественном музыковедении. Процессы глобализации, охватившие сегодня, в том числе и широчайшее культурное поле, акцентируют проблематику национальной идентичности и самобытности. Именно с этих позиций данное исследование представляет несомненную актуальность и своевременность обращения к творчеству Шенга. В своем творчестве этот композитор соединил основные немusикальные компоненты китайской культуры с законами европейского музыкального театра, воплотив музыкальное содержание с использованием

современных европейских композиторских техник. Объектом данного исследования является оперное творчество китайско-американского композитора Брайта Шенга, представленное в контексте его кросскультурных концепций.

Всестороннее освещение кросскультурных аспектов, специфики вокальной стилистики, контуров взаимодействия текста и музыки, а также мифологических и исторических образов, резонирует с авторской философией композитора. В фокусе исследователя оказываются оперы китайского композитора 1990-2000 годов, такие как: «Песнь Меджнуна» (1992), «Серебряная река» (1997), «Мадам Мао» (2003). А доминантной точкой исследования представляется опера «Сон в красном тереме» (2016), основанная на одноименном китайском классическом романе XVIII века. Диссертация опирается на широкий корпус работ, в которых анализируются аспекты взаимодействия европейских и внеевропейских музыкальных культур, работы В.Дж. Конен, Ю.П. Медведевой, Т.В. Тихоновой, Н.Г. Шахназаровой, Ван Дон Мэй, У Ген Ира, В.Н. Холоповой и В.Н. Юнусовой и Т.Б. Будаевой, а также на работы китайских англоязычных исследователей, изучавших творчество Брайта Шенга. Автор опирается на опыт фундаментальных исследований проблематики дихотомии Востока и Запада, представленный в трудах отечественных востоковедов. Методология анализа, применяемая в работе, основывается на теории интонации Б.В. Асафьева, концепции оперной драматургии М.С. Друскина, представлениях о вокальной мелодике в трудах Е.А. Ручьевской.

Каждая из четырех опер Шенга демонстрирует уникальный пример подхода к жанру. Опера «Песнь Меджнуна» – последование сцен-миниатюр – объединила стилистические элементы европейской и восточной культурных традиций; «Серебряная река» – камерная опера с чертами пекинской оперы и хореографического действия; «Мадам Мао» – историческая опера с элементами китайского традиционного и драматического театра; «Сон в Красном тереме» – эпическая музыкальная

интерпретация одноименного романа Цао Сюэциня, одного из «четырех великих романов» Китая. Комплексный анализ оперного наследия Брайта Шенга, отражающий кросскультурные тенденции современного композиторского творчества, представленный сквозь призму четырех обозначенных выше жанровых разновидностей, составляет основополагающие факторы научной новизны.

Архитектоника исследования образуется из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 238 источников на русском, китайском и английском языках, а также нотного приложения с примерами из творчества Шенга.

Автором использованы достоверные источники. Это оригинальные нотные издания, статьи и интервью композитора и с композитором, диссертации на различных языках о Брайте Шенге, аудио и видеозаписи произведений и постановок. Проанализировано также множество литературных первоисточников либретто, позволяющих получить исчерпывающее впечатление от масштабов композиторской переработки текста в вокальных формах.

Структура работы направлена на поэтапное становление основной идеи, составившей цель исследования.

В первой главе рассматривается жизнь и основные вехи творчества Брайта Шенга, а также отправные точки его кросскультурных идей, взаимодействие принципов китайского и европейского мышления в организации музыкального материала.

Во второй главе автор обращается к детальному анализу репрезентантов кросскультурных концепций оперного творчества композитора – трех опер: «Песнь Меджнуна», «Серебряная река» и «Мадам Мао», существующих на стыке китайских и европейских традиций. *Третья глава* полностью посвящена анализу одного из наиболее монументальных образцов оперного жанра в творчестве Шенга – «Сон в красном тереме».

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, представляются логичными и обоснованными. Предложенные методологические и терминологические рамки обеспечивают убедительное представление авторской концепции кросскультурного взаимодействия элементов Востока и Запада в творчестве Брайта Шенга.

Не умаляя достоинств диссертационного исследования, все же, необходимо задать ряд вопросов и высказать замечания:

1. В первом пункте положений, выносимых на защиту, автор диссертации пишет: «Брайт Шенг – многогранная творческая личность: композитор, музыкант - исследователь, дирижер, педагог». Возникает вопрос: стоило ли это представлять в качестве первого пункта положений, выносимых на защиту, ведь, несмотря на то, что, в России имя Шенга не слишком известно, это утверждение является фактом, о котором можно прочесть в англоязычном контенте интернета.

2. На стр. 105 диссертации автор пишет о включении ярких красок ударных из пекинской оперы во вторую сцену первого акта «Сон в красном тереме», делая отсылку к «Марко Поло» Тан Дуня. Здесь уместен был бы краткий сравнительный анализ подходов к оркестровым решениям в контексте кросскультурности Тан Дуня и Брайта Шенга – двух ярких представителей китайской «Новой волны». Обращает на себя внимание также и то, что более правильное и часто встречающееся написание имени китайского композитора в работах российских исследователей – Тан Дунь, а не Тан Дун.

3. В списке литературы автор ссылается главным образом на англоязычные источники о Брайте Шенге. Однако существуют источники и на китайском языке. В частности, на сайте композитора упомянуты

несколько таких источников. Например, статья о сочинении Nanking!Nanking! для солирующей пипы и оркестра¹.

4. На стр. 51 диссертации, в анализе сочинения Шенга «Семь мелодий, услышанных в Китае», говорится о том, что «в то время как большая часть тибетской танцевальной музыки имеет размер 2/4, в последней части в «Тибетском танце» он использует переменный размер, подобно тому, как это делает Стравинский в «Весне священной» во Второй части «Великая жертва»».

В данном случае уместно было бы более конкретное сопоставление с соответствующими нотными примерами и указанием переменных размеров.

5. На стр.74 диссертации говорится, что уже в первой опере Брайта Шенга сложились отличительные черты его кросскультурного метода: это музыкальные материал, соединяющий диатоничность и диссонантность; особый тип мелодики, в котором тематические элементы наслаиваются друг на друга и плавно перетекают один в другой; использование фольклорных образцов для характеристики героев произведения. В инструментальном сопровождении оперы сочетаются приемы оркестровки европейской музыки XX века и влияние оркестровых принципов пекинской оперы, где каждый инструмент отвечает за определенный эффект, что особенно актуально для группы ударных инструментов. Здесь уместно было бы сделать вывод о том, как впоследствии развивались кросскультурные методы композиции Брайта Шенга, в противном случае – непонятно содержание последующих глав, если метод Шенга никаким образом не трансформировался.

¹ Music Life No.1 in the year of 2024 Nanking!Nanking! for Pipa and Orchestra (Article in Chinese) 中图分类号 : J614.3 文献标识码 : A 文章编号 : 1002-9923 (2022) 01-0132-07 收稿日期 : 2021-03-08 DOI : 10. 13812/j. cnki. cn11-1379/j. 2022. 01. 017 作者简介 : 于洋 (1975—), 男, 汉, 博士, 中央民族大学音乐学院作曲系副教授, 硕士研究生导师

6. Следует также высказать незначительные замечания к оформлению и редакторской работе диссертации, хотя необходимо отметить, что текст написан хорошим русским языком. Мелкие опечатки содержатся на с. 23 (склонение фамилии Гарольд Шоу), на с.26 повтор в названии произведения Шенга – плача для пипы с оркестром «Нанкин! Нанкин!», которое в той же строке также определяется как оркестровое сочинение с солирующей пипой. Можно также высказать пожелание в единообразии представления названия — либо на русском языке с расшифровкой на английском, либо наоборот, но не употреблять, то русское, то английское название.

Заданные вопросы и вышеуказанные замечания несущественны, они не снижают высокой оценки работы.

Первое русскоязычное комплексное исследование оперного творчества Брайта Шенга 1990-2000-х годов свидетельствует о безусловной *научной новизне* исследования. А известная и культурно значимая фигура композитора, чье творчество до сих пор не получило освещения в российском искусствоведении, является доказательством актуальности.

Автореферат отличается логикой построения, четкостью формулировок и терминологической артикуляцией. Апробация основных положений диссертации подтверждена наличием 8 публикаций, 4 из которых в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ.

Диссертация Цуй Шо «Кросскультурные коннотации в оперном творчестве Брайта Шенга», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение), представляет собой научно-квалификационную работу, теоретические положения которой решают важную задачу, заполняя существующие пробелы в российском искусствознании.

Публикации и автореферат полностью отражают содержание диссертации.

Таким образом, диссертация соответствует профилю диссертационного Совета и требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, представленным в п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении научных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции), предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.

Соискатель Цуй Шо **достойна** присуждения ученой степени кандидата искусствоведения. по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Официальный оппонент:

Доктор искусствоведения

по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство (искусствоведение), доцент, проректор по научной работе и развитию Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

Лаврова Светлана Витальевна



22.10.2025

Я, Лаврова Светлана Витальевна, 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 «Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой»,
191023 г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего России, д. 2.
тел. +7-921-913-92-97/(812) 456-07-65
e-mail: proscience@vaganovaacademy.ru

Подпись Лавровой С.В. завершено
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
Дорешкина Н.Ю.

