

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения,
профессора Демченко Александра Ивановича
на диссертацию Сунь Сычэнь «Вокальное творчество А. Аренского в
контексте русского музыкального искусства на рубеже XIX–XX столетий»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

Сегодня молодые китайские исследователи, получающие образование в России, проявляют всё большее внимание и интерес к творчеству русских композиторов. В этой связи можно только приветствовать обращение соискателя к столь интересной личности Антона Степановича Аренского и его вокальному творчеству, которое автор рассматривает в контексте музыкального искусства рубежа XIX–XX столетий. Диссертация вносит определённый научный вклад в современное музыкознание и отличается актуальностью и научной новизной. Думается, представленное исследование будет способствовать также популяризации вокальных произведений композитора в Китае.

Рубеж XIX–XX столетий – яркий период в истории русской музыкальной культуры, подаривший миру целую плеяду разноплановых и самобытных художников, творчество которых получило совершенно разное смысловое наполнение и стилевое выражение. Наряду с признанными талантами были мастера, наследие которых сегодня оказалось несколько в тени – сюда можно отнести и Аренского, чья музыка в свое время была необычайно популярна и звучала в исполнении знаменитых исполнителей. Однако творчество композитора, в том числе и вокальное, не в полной мере освещено в музыковедческой литературе. *Актуальность и ценность* представленной работы несомненна – наследие прошлой эпохи обретает новую жизнь в концертной деятельности и образовательном процессе. Молодой учёный исследует образную сферу, музыкальные и поэтические

параллели, жанровые связи, музыкальную ткань романсов Аренского. Это первая попытка представить художественную глубину и раскрыть специфические черты вокальных сочинений композитора. В этом состоит *научная новизна* работы.

Структура исследования продумана, логична и драматургически выстроена, ориентирована на последовательное раскрытие задач, сформулированных во Введении. Повествование ведётся от общих вопросов к частным, в том числе к подробному исследованию музыкальных выразительных средств вокальных опусов. Отмечу также соподчиненность глав и параграфов.

В пяти параграфах *Первой главы* представлен краткий исторический экскурс – дана характеристика эпохи, сложного и противоречивого периода развития искусства в России, которое испытывало влияние философии, эстетики, религии, символизма и имело различное смысловое наполнение. Вполне обосновано обращение к творчеству композиторов-современников и сравнение их стилистики, а также рассмотрение поэтического пространства времени, когда каждый музыкант по-своему «прочитывал» поэтический текст и выявлял скрытые в нём импульсы. Все эти вопросы очень важны для понимания того, в какой атмосфере формировался вокальный стиль Аренского.

Масштабная *Вторая глава*, состоящая из семи параграфов, содержит ряд развёрнутых аналитических очерков, посвящённых исследованию вокальных опусов на стихи А. Фета, Д. Ратгауза, А. Пушкина, А. Апухтина и других русских поэтов. Автор находит в отношении каждого романса свой аналитический ракурс, нередко ориентированный на название параграфа («Сад весь в цвету», «О чем мечтаешь ты?»). Подробно обсуждаются жанровые, интонационные, ладотональные, метроритмические, фактурные средства. Для стиля всех очерков характерно сочетание теоретических наблюдений с яркими образными характеристиками, что способствует индивидуальному «звучанию» вокальных миниатюр. Соискатель, исследуя

особенности избранных стихотворных текстов, рассматривает взаимодействие музыки и слова, отмечая их варьирование композитором или даже включение своего текста, убедительно дополняя анализ художественного материала важными коннотациями, разъясняющими скрытые смыслы произведения. Так, отмечается «волшебный колорит» и восторженная приподнятость сочинений на стихи Фета, атмосфера тоски и таинственности в опусах на стихи Ратгауза, отражение неразделённой любви и ностальгии в романсах на слова Апухтина. Сунь Сычэнь подчеркивает, что Аренский нередко усиливает импульс стиха, «вводя необходимые мелодические повторы, яркие гармонические приёмы, расширяя диапазон звучания, повышая его динамический уровень» (стр. 90). Соискатель тщательно исследует принципы работы композитора с музыкальным материалом, отмечая приверженность к сквозному варьированию интонационно-ритмических формул и полифонизацию музыкальной ткани.

В *Заключении* сформулированы выводы. Подчёркивается, что вокальные опусы композитора характеризуют звуковая символика, тональная неустойчивость, гармоническая диссонантность, колористические наслоения, сквозные фактурно-ритмические формулы. Сравнивая стиль вокального творчества Аренского с Рахманиновым, Сычэнь пишет, что у композиторов «образное пространство вокальных опусов раскрывается сквозь призму тонкой психологии и пейзажности» (стр. 148).

Знакомясь с текстом диссертации, возникает ощущение того, что автор глубоко проникся музыкой композитора, и об этом наглядно свидетельствуют тонкие эмоциональные высказывания. К достоинствам работы относится высокий методологический уровень, на котором выполнена диссертация. Он обеспечивается основательной методологической базой, включающей работы по истории, философии, эстетике, поэзии, теории музыкального содержания. Так, в исследовании задействованы фундаментальные труды Т. С. Бершадской, В. А. Васиной-Гроссман, В. Б. Вальковой, Л. Л. Гервер, Л. П. Казанцевой,

В. В. Медушевского, Е. А. Ручьевской, а также статьи и диссертации последних лет. Изложение материала и выводы автор подкрепляет высказываниями исследователей, то есть научные источники в диссертации «работают», что подтверждает серьезное погружение соискателя в изучаемую проблематику. Всё это определяет *степень обоснованности научных положений и выводов*.

Из важных качеств диссертации хочу также отметить тщательно проработанный раздел Введения «Степень изученности», интересные и тонкие наблюдения в аналитических разделах, подкреплённые удачно выбранными музыкальными фрагментами. Исследование читается легко и с интересом, отличается культурой мышления, выстроенной концепцией, чёткостью изложения. Диссертант проявил высокую степень самостоятельности, мастерство анализа, широкий исторический кругозор.

Однако при всей убедительности наблюдений и стремлении автора максимально подробно рассмотреть музыкальную ткань сочинений, а также, несмотря на то, что он находит особые нюансы в каждом опусе, нередко возникает дробность, некоторая однообразность высказываний и лишняя описательность; несколько смешаны между собой предмет и цель работы. Кроме того, хотелось бы видеть в списке литературы не только русскоязычные источники, поэтому возникают следующие вопросы:

1. Известны ли Вам труды, например, на китайском языке о русской музыке?
2. Можете ли Вы назвать ярких российских исполнителей романсов Аренского? Есть ли общие моменты в их интерпретации?
3. Содержат ли китайские сборники вокальных произведений романсы русских композиторов? Какие вокальные опусы и арии исполняют китайские студенты?

Высказанные замечания и вопросы не затрагивают основные положения диссертации, а носят уточняющий характер, не препятствуя ее положительной оценке. Не вызывает сомнений теоретическая и практическая

ценность работы, значимость для российской и китайской музыкальной науки. Автореферат и публикации полностью отражают содержание диссертации и включают все необходимые разделы.

Всё вышеизложенное даёт основание полагать, что диссертация Сунь Сычэнь «Вокальное творчество А. Аренского в контексте русского музыкального искусства на рубеже XIX–XX столетий» отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук в п.п. 9, 10, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а её автор Сунь Сычэнь заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения (17.00.02 – Музыкальное искусство),
профессор, Заслуженный деятель искусств России,
главный научный сотрудник Международного Центра
комплексных художественных исследований ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

Демченко Александр Иванович

10.10.2025 г.

Я, Демченко Александр Иванович, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Контактные данные:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»
Адрес: 410012, город Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина, д. 1.
Веб-сайт: <https://sarscu.ru>
Тел.(личный): 8-962-619-26-72
E-mail (личный) alexdem43@mail.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Начальник отдела кадров