

ОТЗЫВ

официального оппонента

доктора искусствоведения, профессора

Юнусовой Виолетты Николаевны на диссертацию **Ли Шань**

«Вокальное творчество китайского композитора Луань Кая»,

представленную на соискание учёной степени кандидата искусствоведения

по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)

(искусствоведение)

Актуальность темы исследования. Китайская вокальная музыка в широком спектре её проявлений не так часто становится объектом внимания в российском музыкознании. Между тем она крайне важна для понимания национальной музыкальной культуры и её современного состояния. Монографические исследования в этой области дают возможность представить ситуацию развития этой области и проследить проявление общих закономерностей в творчестве конкретного композитора. В данном случае это один из известных современных композиторов Китая – Луань Кай, в творчестве которого наши отражение ведущие тенденции вокального искусства страны, в том числе, редко затрагиваемые военно-патриотические песни. В этой связи *тема диссертации представляется интересной и актуальной.*

Научная новизна диссертации обусловлена рядом параметров. Впервые вокальное творчество известного композитора Луань Кая получает системный анализ в контексте взаимодействия практически всех основных тенденций современной китайской культуры от охранительно-архаических до новейших проявлений метамодерна. Представлено жанровое многообразие его творчества, включая военно-патриотические и «неоклассические народные песни». В творчестве композитора выявлены черты традиции и новаторства.

Методологические позиции автора опираются на положения российских и китайских учёных.

Диссертация соответствует пунктам 13, 16, 17, 19, 21 Паспорта специальности 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Структура диссертации логична и отвечает поставленным задачам. Работа состоит из Введения, 3-х глав, Заключение, Списка литературы, включающего 215 источников на русском, китайском и английском языках, Приложения с нотными примерами.

Первая глава «РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В XX ВЕКЕ» даёт обзор развития национальной вокальной культуры с глубокой древности до наших дней, содержит принципы анализа вокальной му-

зыка, выдвигаемые китайскими учёными. Автор справедливо пишет об отражении в вокальной культуре исторических событий, эстетики, особенностей общественного уклада и религиозно-философских традиций, отмечает непрерывный характер развития китайской вокальной музыки, её синкретический характер. Подобный исторический экскурс необходим для понимания того, какие именно национальные традиции и особенности отражены в творчестве композитора. Достоинно поддержки выделение автором пласта традиционного профессионализма (с. 18 Дисс.), играющего, наряду с фольклором, значительную роль в культурах Азии. Кратко показано становление академической вокальной культуры Китая. Народные песни и их обработки, военно-патриотические массовые песни, художественные песни отмечены как три основных жанра китайской вокальной музыки первой половины XX века, наиболее важные для развития музыкальной культуры и творчества Луань Кая. Интересно показана эволюция вокальной манеры от традиционной к бельканто и сохранение традиционных техник в современном образовании. Параллельно автор даёт сведения о китайской фольклористике, сыгравшей роль в сохранении песенного наследия.

Вторая глава «ЛУАНЬ КАЙ И ЭПОХА «ОТКРЫТОСТИ И РЕ-ФОРМ» включает характеристику творческого облика композитора в контексте общественно-политических перемен и культурных изменений в Китае. Автор выделяет три фактора, повлиявших на формирование творческого облика Луань Кая: традиции национальной культуры; влияние педагогов; тенденции «эпохи открытости и реформ», среди которых упомянуты: неофольклоризм, неоклассика и популярная музыка. Особое внимание уделено родине композитора — провинции Шаньдун, её театральным и музыкальным традициям, оказавшим влияние на мировоззрение и стиль композитора. Особо отмечена роль в становлении Луань Кая Центральной консерватории, связь с традициями западной и русско-советской композиторской школы, в которой уделялось внимание сохранению национального своеобразия в музыке. Показана роль его учителя Ду Минсиня в становлении облика Луань Кая, рассмотрены работы композитора для кино и телевидения, в области танцевальных жанров, мюзикла. В них акцентирована патриотическая тематика, интерес к героической истории страны, общественно значимым проблемам. В музыкальном языке справедливо отмечено использование традиционных китайских инструментов, ритмо-интонаций народных песен, возможностей симфонического оркестра, звуковых эффектов синтезаторов. Показано создание мультикультурного пространства с помощью обращения к артефактам европейской культуры, в частности, оперным ариям. В области мюзикла выделен новаторский барабанный мюзикл «Женщины-генералы

семьи Ян» (2010), отразивший шаньдунские традиции игры на духовых и ударных инструментах. В главе даётся обзор работ композитора в области музыки для торжественных мероприятий государственного масштаба, ряд альбомов с записями его музыки.

В разделе, посвящённом раскрытию героико-патриотической темы в опере Луань Кая «Гора Имэн», выделен ряд сложившихся в этой области жанров, их стилистика. Автор прослеживает их творческое переосмысление композитором, отмечает сопряжённость патриотической тематики и темы величия природы, раскрывает семантику понятия *шаньхэ*, художественные средства раскрытия национального колорита в опере Луань Кая. Интересно проведена параллель между этой оперой и произведением одного из учителей композитора Тан Цзяньпина, создавшего оперу «А зори здесь тихие» (2015) по роману Б. Васильева, с успехом показанную и в России. В разделе ярко представлена специфика трактовки женских образов в китайской опере, реалистичность их в произведении Луань Кая.

Выявляя вектор стилевых предпочтений и художественных устремлений композитора в области вокальной музыки, этапы эволюции его вокальной музыки, автор отмечает линию восхождения от малых и средних форм к монументальным жанрам, к полифоническому многоголосию, сложной хроматике, от фольклорных моделей к эксперименту, при сохранении традиционных элементов (с. 80 Дисс.). Центральной темой творчества композитора становится— художник и время. Данные аспекты продемонстрированы на примерах вокальных произведений композитора различной тематики.

Третья глава «ВЕДУЩИЕ ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛУАНЬ КАЯ» начинается с анализа жанра военно-патриотической песни, занимающего особое место в творчестве Луань Кая, работающего профессором Академии искусств Народно-освободительной армии Китая и имеющего статус «военного композитора». В разделе показаны особенности развития военной музыки в стране, связь с Ансамблями песни и пляски, справедливо констатируется малая изученность этого пласта национальной культуры. Песни Луань Кая дают новую трактовку жанра патриотической песни, они отмечены новизной музыкально-поэтических образов, тесной связью с древними национальными традициями, менталитетом, этикой и психологией народа. Анализ его музыки произведён на фоне широко представленного культурного контекста, помогающего понять важность военно-патриотической тематики в китайской культуре.

В разделе о китайской специфике «неоклассического» и авторской концепции «неоклассических народных песен» представлено это важное, но мало исследованное направление вокального творчества композитора. Автор

рассматривает специфику неоклассицизма, неоклассики и связанной с ними терминологии в западной и китайской культуре. В творчестве Луань Кая выделяются особенности его восприятия новых явлений эпохи «открытости и реформ», в том числе. сохранение ориентации на классико-романтическую и советскую музыку, которые он синтезирует с достижениями современной западной музыки и обращением к традиционной культуре. Он ищет пути обновления традиционной вокальной музыки в ситуации активного воздействия западных форм и жанров «третьего пласта» (В. Конен). Эти тенденции объединяются в его «неоклассических народных песнях», основу которых составляют народные и художественные песни, популярная музыка и элементы китайской музыкальной драмы, переосмысленные в национальном и мировом контексте. В последнем разделе главы проанализированы образцы «неоклассических народных песен» композитора, в которых отражены также локальные традиции китайской культуры.

В Заключении содержатся основные выводы исследования и перспективы дальнейшей разработки темы.

В Приложении приведены объёмные нотные примеры, иллюстрирующие аналитические разделы диссертации.

Замечания и пожелания:

1. Не совсем чётко охарактеризована специфика жанра народной оперы, его места в современной классификации китайских опер.
2. Помещение всех нотных примеров в Приложении мешает восприятию анализа музыкальных аспектов образцов, в тексте глав помещены только вербальные тексты.
3. К иероглифам необходимо прикреплять их транскрипцию в пиньине.
4. Выражение народный фольклор (С.27 Дисс.) — тавтология. Фольклор и означает народное творчество.

Вопросы:

1. В работе Вы пишете о поп-музыке Нового времени. В чём, на Ваш взгляд, заключается национальная специфика этого направления в китайской музыке?
2. Какое отношение жанр народной оперы имеет к образцовой революционной опере эпохи культурной революции? Можно ли говорить об определённой преемственности этих жанров?
3. Уточните, как конкретно Луань Кай интерпретирует понятия неоклассицизм и неоклассика?

Теоретическая значимость работы заключается в разработке принципов анализа вокальных сочинений конца XX – XXI столетий, уточнении

классификации и определения отдельных жанров вокальной музыки Китая: художественная песня, военно-патриотическая песня, «неоклассическая народная песня» – и пути их развития в XXI веке. Уточнена национальная специфика понятия «неоклассика» и его отражения в китайской культуре и творчестве композитора.

Практическая ценность работы. Результаты исследования найдут отражение в курсах Истории зарубежной музыки, Внеевропейских музыкальных культур учебных заведений культуры и искусства, практике вокального исполнительства, просветительской деятельности СМИ.

Автореферат достаточно полно отражает основные положения диссертации. По теме опубликовано 7 статей, из них 4 работы в рецензируемых изданиях по списку ВАК РФ.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация «Вокальное творчество китайского композитора Луань Кая» является самостоятельным исследованием, созданным на актуальную тему и обладающим научной новизной, теоретической и практической ценностью. Работа соответствует п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года (в действующей редакции), а её автор Ли Шань заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Доктор искусствоведения
(специальность 17.00.02 – музыкальное искусство),
профессор, профессор кафедры
истории зарубежной музыки
Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского
Юнусова Виолетта Николаевна

25 июня 2026 года

Контактные данные:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная
консерватория имени П. И. Чайковского»
125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Тел.: 8 (495) 629-96-59
e-mail организации: rectorat@mosconsv.ru
веб-сайт организации: <http://www.mosconsv.ru/sveden/>
e-mail личный: Violetta_yunusov@mail.ru

Юнусова

Юнусова Виолетта Николаевна удостоверяю
Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.