

Отзыв официального оппонента
на диссертационное исследование Ли Япин
«Диалог китайской и французской культур в инструментальном
творчестве композитора Чэнь Цигана»,
представленное на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

Российско-китайское музыкознание, представленное молодыми исследователями из Китая, которые пишут диссертационные труды на русском языке, заметно активизировалось в прошедшие десятилетия XXI столетия. При этом становится очевидным формирование нового содержательного этапа в развитии этого направления. Мне уже приходилось отмечать характерные черты китайского музыкознания в России, среди которых главной, на мой взгляд, является стремление встроить собственное исследование в историко-культурную летопись китайской традиции с тщательным и взвешенным соотношением авторской концепции с современным контекстом, как правило, не только китайским, но и западным, с акцентом на контексте российском.

Работы последних десятилетий демонстрируют отход от обзорно-панорамных текстов к детальному музыковедческому анализу композиторского материала. Отрадно отметить высокий профессиональный уровень такого анализа и особенно важно – профессионализм и содержательность исследовательской интерпретации результатов анализа.

К работам подобного рода относится защищаемая сегодня диссертация Ли Япин. Каждый аспект, который должен оценить оппонент, представлен в ней точно и полномерно. Актуальность работы очевидна, поскольку в ней заявлен весьма значимый ракурс исследования китайской композиторской

музыки: проявление в ней особой стилистики европейской музыки XX века. Этот ракурс продемонстрирован на примере инструментальной музыки Чэнь Цигана, имя которого входит в десятку самых ярких фигур поколения «новой волны», известных во всем мире, поэтому обращение к творчеству Чэнь Цигана само по себе актуально и ценно. Однако, впечатляет уже тема исследования, в формулировке которой очевидно обращение к исследованию весьма тонкого межкультурного взаимодействия: совмещение французской музыки XX столетия с древним китайским ладово-стилевым фундаментом.

Логика диссертации убедительна, она обусловлена самим материалом исследования, анализу которого необходимо предшествует анализ историко-культурного контекста, сформировавшего творческий облик композитора. Этот этап исследования представлен в главе 1 «Китайско-французские музыкальные связи в XX веке и творчество Чэнь Цигана», затем следуют аналитические главы – вторая «Синтез китайских и французских традиций в инструментальных сочинениях Чэнь Цигана второй половины 1990-х годов» и третья «Традиции Пекинской оперы и влияние музыкального языка О. Мессиаана в инструментальных сочинениях Чэнь Цигана 2000-х годов».

В 4-х параграфах контекстной главы взвешенно и точно, по принципу возрастания, выстроен анализ соотношения «китайская – французская музыка»: от «французского присутствия» в Шанхае, через творчество композиторов-китайцев, обучавшихся во Франции в первой половине XX столетия, далее – к композиторам 1980-90-х годов, которые расширяют панораму французских параллелей. Вершина главы – творческий портрет героя диссертации, представленный в последнем параграфе главы. Эстетические взгляды композитора становятся преамбулой к анализу его музыки, развернутому во 2-й и 3-й главах диссертации. Я процитирую лишь краткое высказывание Ли Япин из этого параграфа: «Система эстетических взглядов композитора кристаллизовалась во Франции, обнаруживая *идеи, общие для китайской и французской культур*» [с. 58 дисс.]. Подчеркну, что

здесь отражена концепция подхода к анализу материала: в сочинениях Чэнь Цигана автор будет искать не «применение гармонии, полифонии или серийной техники», а диалог культур, основанный на эстетико-стилевой общности, заложенной в глубинах каждой культуры.

Автор группирует сочинения Чэнь Цигана согласно их стилевым качествам, прописанных в названиях глав. Анализ стиля композитора преподнесен сквозь призму синтеза традиций (глава 2) и совмещения пластов культуры, насыщенных традиционными токами Пекинской оперы и ярчайшей музыкально-языковой сферой О. Мессиана (глава 3). Страницы аналитических глав полны тончайших наблюдений, которые свидетельствуют о несомненном наличии у автора хорошего слухового опыта, столь значимого для научной рефлексии музыковеда. Описание музыкальных структур погружено в национальный философско-эстетический контекст; аналитические фрагменты дают читателю почти осязаемое чувство музыкальных образов. Так, о Третьей части «Огонь» Симфонической сюиты «У син», посвященной пяти стихиям, автор пишет: «Часть отмечена громкой динамикой и мощным звучанием медной группы. Подобно разлетающимся искрам проходит каскад нисходящих хроматических пассажей у деревянных духовых, усиленных ксилофоном и маримбой. Разгорающаяся пламя композитор изображает при помощи трелей у трех кларнетов и струнных, а также восходящих гаммообразных пассажей и устремленных ввысь *glissando* у струнных и деревянных, звучащих на фоне диссонирующего тремоло вибратона и двух маримб. Образ пылающего огня дополняют тарелки и там-там. Энергично «взбирающиеся» вверх фразы и сложно организованный репетитивный подвижный поток в конце пьесы тематически связывают «Огонь» с предыдущей частью» (с. 99 дисс.). Следует особо отметить внимание Ли Япин к темброво-артикуляционному началу музыки композитора, к его связи с образным аспектом, что заложено в художественном коде китайской традиционной музыки. Завершая Вторую

главу, автор подчеркивает: «...приемы композиции, корреспондирующие с явлениями китайской традиционной музыки (репетитивные ритмические паттерны ло гу, сонористические эффекты звукоизвлечения на национальных инструментах) в сочинениях Чэнь присутствуют до сих пор. При всех жизненных и творческих метаморфозах, Чэнь Циган остается верен национальным корням – музыкальным, театральным, философским».

В стилистике произведений, анализируемых в главе 3, Ли Япин наблюдает усиление рельефа разнокультурных традиций, выделяя совмещение традиционных паттернов Пекинской оперы с характерными мессиановскими языковыми комплексами и демонстрируя их глубинную органичность, созвучность. И вновь детальный анализ направлен, в конечном итоге, к художественной интерпретации материала. Об этом свидетельствуют все резюме добротного выполненного аналитических описаний, приведу произвольно взятые примеры, о ритме: «В результате образуется сложная, синкопированная линия с размытой метрической пульсацией, вуалированием сильных долей такта, сочетанием долгих залигованных и кратких орнаментальных длительностей. Как и Мессиан, Чэнь Циган начинает с изложения темы в простом ровном ритме, а затем развивает, усложняет ритмический рисунок, используя разнообразные приемы развития. Подобно своему учителю, Чэнь уходит от устойчивой пульсации в музыке и создает иллюзию выхода во вневременное пространство» (с. 154-155 дисс.).

О мелодическом начале: «Чэнь Циган помещает их в абсолютно иной музыкально-стилевой контекст, сопрягая с китайскими ладовыми и метроритмическими традициями, а также с исключительным национальным мелодизмом, характерным для его сочинений. Доминанта мелодического начала, ясно окрашенного в фольклорные тона, найдет свое продолжение в произведениях последних лет» (с. 158 дисс.)

В целом, диссертационное исследование Ли Япин демонстрирует новый уровень аналитического подхода к исследуемому материалу. Его

погруженность в художественно-эстетический контекст способствует формированию объемного представления о диалоге культур не только в композиторском письме Чэнь Цигана, но о резонансе современности – древности, уникальности новаций и глубины традиций в точках пересечения культурных линий.

В качестве замечания к работе отмечу все же не вполне достаточное, с моей точки зрения, обоснование распределения анализируемого материала. Да, внутри текста оно представлено и вполне прочитывается, но все же уровень аналитического письма предполагает более четкое выделение причин именно такой сгруппированности, которую читатель вправе ожидать во Введении, а не внутри текста. Замечание преобразуется в уточняющие вопросы: что стало определяющим в распределении сочинений Чэнь Цигана по главам диссертации: стилевые тонкости отражения французского материала или же хронологический принцип? Наблюдается ли эволюция в произведениях композитора 2-3 глав?

Диссертация состоялась как интересное, целостное завершённое исследование; отмечу также высокую литературную качественность стиля русского языка. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, как уровнем научной детализации, так и широтой охвата музыкального материала.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают содержание проведенного Ли Япин исследования. Апробация основных положений диссертации подтверждена статьями в изданиях, рекомендованных ВАК (4), в отечественных изданиях и сборниках научных трудов, а также в докладах на международных научных конференциях (2).

Диссертация Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана» – самостоятельная зрелая научно-квалификационная работа, она состоялась как интересное, целостное завершённое исследование; соответствует требованиям пунктов 9-

11, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 года (в действующей редакции), а ее автор, Ли Япин, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Кандидат искусствоведения,
(специальность – 17.00.02 – Музыкальное искусство),
доцент кафедры музыкального
воспитания и образования
института музыки, театра и хореографии
РГПУ им. А.И. Герцена

О. Б. Никитенко

13.11.2023.

Контактная информация о лице, представившем отзыв:

Кандидат искусствоведения, доцент,

доцент кафедры музыкального воспитания и образования

Никитенко Оксана Борисовна

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48.

Телефон: 8-812- 312-44-92

E-mail: mail@herzen.spb.ru;

веб-сайт организации: <https://www.herzen.spb.ru/>

РГПУ им. А.И. ГЕРЦЕНА

подпись *О. Б. Никитенко*

удостоверяю «13» 11

Отдел кадров управления по работе с кадрами
и организационно-контрольному обеспечению

Ведущий документовед
отдела кадров

Ю. В. Пасечник Ю. В. Пасечник