

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Краснодарский
государственный институт культуры»

Зенгин Сергей Семёнович

Отзыв

ведущей организации – федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» – на диссертацию **Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана»**, представленную к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Диалог культур, особенно Востока и Запада, в современных реалиях востребован и необходим. Музыкальное пространство не является исключением в этом вопросе. В данном контексте тема диссертационного исследования Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана» актуальна. Позиции представлены через постановку самой проблемы: диалог китайской и французской культур, введение в обиход отечественного музыкознания имени китайского композитора второй половины XX – первой трети XXI веков Чэнь Цигана. Восприятие инструментальных произведений художника направлено на слушательскую аудиторию Востока и Запада. В своих сочинениях композитор смог соединить «закрытый тип китайской культуры», ее традиционное «звучание» с языковыми идиомами западноевропейской музыки XX века. «Он, подобно китайскому древу, пересаженному на французскую землю» [стр. 3 исследования], раскрыл универсальные смыслы в собственном музыкальном творчестве. Таким образом, **актуальность** представленной диссертации не вызывает сомнений.

Научная новизна диссертации определяется несколькими аргументами. Представленная работа выступает в качестве первого самостоятельного исследования инструментальной музыки Чэнь Цигана. Подробному рассмотрению подвергаются творческая характеристика, периодизация, эстетические взгляды композитора. Реконструируется его биография.

Немаловажный акцент сделан на осмыслении современной китайской музыки в контексте синтеза национального и интернационального.

Диалог в области музыкального композиторского творчества рассматривается с позиций синтеза французских и китайских традиционных культурных ценностей, эстетических воззрений эпохи XX века. Раскрывается влияние музыкального языка О. Мессиана на композиторский стиль Чэнь Цигана, поскольку он являлся одним из последних учеников французского мэтра. Ключевым научным достижением работы стал анализ его инструментальных сочинений, написанных на рубеже XX–XXI веков, таких как «Экстаз II», «У син», «Мгновения Пекинской оперы», «Эрхуан». Изучая данный материал, автор исследования выявил техники письма, характерные для инструментального творчества композитора.

Степень научной разработанности проблемы. В российском музыкознании имя Чэнь Цигана фигурирует в отдельных статьях. Диссертант изучил научные труды, которые можно разделить на несколько блоков. Первый включает исследования и диссертации китайских ученых-музыковедов, где анализируются отдельные сочинения композитора, определяются национальные истоки его творчества. Второй блок выявляет китайско-французские культурные связи в творчестве Чэнь Цигана, посредством освоения документального материала, интервью композитора. Третий блок апеллирует к научным монографиям, осмысляются основные историко-теоретические параметры китайской музыкальной культуры, специфика музыкальных жанров, форм, элементов музыкального языка, инструментария и т.д. Четвертый блок включает изучение монографий китайских и российских музыковедов, посвященных авангардным и поставангардным процессам в современном музыкальном искусстве XX–XXI веков.

В результате комплексного подхода диссертация формирует положения о музыкальном стиле Чэнь Цигана, основанного на процессах диалога китайской традиционной и французской музыкальной культур в сочетании с западноевропейскими композиционными техниками.

Структура работы логична, позволяет достичь цели исследования – «изучить влияния китайской традиционной и французской музыкальной культур на инструментальное творчество Чэнь Цигана рубежа XX–XXI веков» [стр. 7 исследования]. Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список литературы.

В Первой главе рассматривается история формирования китайско-французских взаимосвязей в области музыкальной культуры. Автор раскрывает процесс создания и укрепления культурных взаимоотношений между Китаем и Францией. В поле изучения попадают такие персоны первой половины XX века, как Ма Сыцун, Сянь Синхай, Дин Шаньдэ, осуществившие музыкальный диалог посредством слияния пятиступенной ладовой организации китайской традиции и фактурно-тембрового решения, характерного для французской музыки первой половины XX века. Дается обзор творческих исканий композиторов второй половины XX века, относящихся к направлению

Новой волны, в числе которых – Ли Ин, Лю Бинь, Мо Упин, Сюй И, Чжан Хаофу, Сюй Шуя, Чжан Сяофу. В данном контексте изучается творчество Чэнь Цигана, вдохновленного сочинениями О. Мессиана. Текст изобилует цитатами и высказываниями самого Чэнь Цигана, связанными как с его эстетическими воззрениями, так и с комментариями биографических событий. На стр. 58–62 автор исследования приводит ряд высказываний, раскрывающих смысл творческого процесса для Чэнь Цигана. Они выстроены по следующему принципу: концепция органической природы творчества и музыкального искусства – бесконечный процесс самопознания, рефлексии, самосовершенствования – музыка как преобразующая сила искусства – процесс «омузыкаливания» искусств – происхождение и абсолютизация звука – процесс создания произведения – эмоциональное прочтение сочинения. Все это напоминает теорию немецкого композитора К. Штокхаузена, стремившегося через звучание собственных произведений воплотить идею «омузыкаленности» всего мира.

Аналитический аспект получает освещение во второй главе. Автор рассматривает два знаковых инструментальных сочинения конца 1990-х годов. В произведении «Экстаз II» синтез пентатоники как основного принципа ладовой организации китайской музыкальной традиции и полимодального наложения, характерного для французской музыки XX века, привел к возникновению 12-ступенных хроматических созвучий-кластеров. Фактурная организация вобрала в себя полиритмические пласты и остинатность. Форма основана на синтезе национальных традиций вариационного развития в вокальном искусстве Китая и европейских законов построения сонатной формы. Как следствие, ассоциативный ряд напоминает некоторые сочинения К. Дебюсси, М. Равеля. «У син» рассматривается с позиции категорий китайской философии, утверждающей главные принципы «взаимопорождения первоэлементов: Вода – Дерево – Огонь – Земля – Металл» [стр. 92 исследования], что позволило диссертанту оригинально раскрыть глубину мировоззренческих позиций китайской культуры, специфику ритуальных процессов сквозь призму их художественно-музыкального осмысления. В аналитическом этюде автор выстраивает иерархию частей пьесы согласно философско-категориальному аппарату. Символический ряд сочетается с основными драматургическими этапами развития пьесы, отражающими движение по кругу, игру света и тени, хаоса и гармонии. Музыкальное решение раскрыто через виртуозное включение композитором в пространство сочинения авангардных техник письма: ограниченной алеаторики, сонористики, пуантилизма, репетитивного метода, «струящегося» и «хрупкого» интонационного рисунка, микрополифонии, «стучащих» тембров, обрамленных симметричными построениями.

Третья глава раскрывает влияние традиций Пекинской оперы и музыкального языка О. Мессиана на инструментальные сочинения Чэнь Цигана 2000-х годов. В ней анализируются пьеса для фортепиано соло «Мгновения Пекинской оперы» и «Эрхуан» – одночастный концерт для фортепиано с

оркестром. Композитор ведет диалог со слушателем, подчеркнутый контрапунктическим сочетанием принципов мотивной техники О. Мессиана с приемами варьирования, пентатоникой, метроритмикой, микрохроматикой, оркестровым колоритом, характерными для китайской национальной традиции. Все аналитические размышления автор подкрепляет нотными примерами.

Однако, несмотря на достоинства настоящего исследования, возникают замечания и вопросы. Большое количество нотных примеров, внесенных в сам текст диссертации, более целесообразно было бы вынести в приложение. Второе замечание связано с обильным биографическим материалом о Чэнь Цигане в первой главе исследования, за которым оказались «спрятаны» эстетические воззрения композитора. Первые три параграфа главы слишком долго подводят к изучаемому объекту. Отсюда наблюдается некоторая непропорциональность, акцент смещен на общую атмосферу формирования французского сэттльмента Шанхая в XX веке, описание творческого пути китайских композиторов XX века, проживающих во Франции. Постраничные сноски, отсылающие к изданиям и источникам, также желательно оформить в виде приложения, что придало бы работе более структурированный вид. В тексте присутствует неточность применения знака тире, который можно трактовать как дефис.

Перейдем к вопросам.

1. Продолжается ли диалог китайской и французской музыкальной культур сегодня в творчестве самого Чэнь Цигана или национальные традиции доминируют в его сочинениях?

2. Насколько применение микрохроматики в сочинениях китайских композиторов адаптировано для европейского слушателя?

Замечания и поставленные вопросы не умаляют значимости диссертации. В целом представленный труд является завершенной самостоятельной работой исследовательского характера, которая вносит существенный вклад в малоизученные процессы современной западноевропейской и китайской музыки. Результаты работы могут применяться в учебных курсах по «Истории зарубежной музыки XX века», «Истории неевропейских музыкальных культур», «Теории композиции XX века», «Современной музыке». Работа выполнена на высоком профессиональном уровне.

Автореферат и шесть публикаций, в том числе четыре из списка рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, достаточно полно отражают содержание исследования.

Диссертация Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана», соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, пп. 9–14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции).

Автор диссертации Ли Япин заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв составлен кандидатом искусствоведения, доцентом, заведующим кафедрой кино, телевидения и звукорежиссуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» Преодоляк Анной Анатольевной. Отзыв обсужден и утвержден на расширенном заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования и кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры (протокол № 4 от 10.11.2023 года).

Кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой кино, телевидения
и звукорежиссуры ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный
институт культуры»

Преодоляк Анна Анатольевна

Доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой
музыковедения, композиции
и методики музыкального образования
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры»

Шак Татьяна Федоровна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Краснодарский государственный институт культуры»
Почтовый адрес: 350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33
Тел.: +7 (861) 257-76-32
E-mail: kguki@list.ru
Web-сайт: <https://kgik1966.ru/>

Краснодар,
20 ноября 2023 года

Юдмила Заверина
Начальник
Отдела кадров КГИК

Юдмила Заверина
« 20 » 11 2023