

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора искусствоведения, профессора Юнусовой Виолетты Николаевны на диссертацию Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана», представленную на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности — 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

В последние годы всё большее внимание исследователей привлекает творчество композиторов китайской «Новой волны», одной из характерных черт которой стало взаимодействие с культурами Европы, США и привлечение современных композиторских техник, наряду с обращением к глубинным пластам родной культуры. Фигура одного из крупнейших представителей данного течения Чэнь Цигана (р.1951), ставшего последним учеником О. Мессиана, ярко представляет своеобразие Новой волны и, вместе с тем, неповторимость собственной творческой позиции. В российском музыкознании его творчество практически не изучено. Всё это определяет **актуальность темы** исследования.

Научная новизна работы определяется тем, что впервые инструментальное творчество Чэнь Цигана становится объектом специального исследования; впервые представлен творческий путь композитора и предложена периодизация его творчества; в результате анализа самых показательных сочинений, созданных в зрелый период, выявлены черты стиля и композиторские техники Чэнь Цигана. Впервые рассмотрены взаимодействие китайской и французской культур в творчестве композитора, влияние Оливье Мессиана на его творчество.

Структура диссертационного исследования: Введение, три главы, Заключение, Список литературы, содержащий 193 источника на русском, английском, немецком и китайском языках. Изложение материала проиллюстрировано нотными примерами.

Во Введении излагаются актуальность темы, задачи и положения, выносимые на защиту, цель, объект и предмет исследования; даётся обзор

широкого круга зарубежных и отечественных источников, изложены методологические позиции автора, опирающегося на научные подходы российского и китайского музыкознания; содержится обоснование структуры диссертации.

В Первой главе «Китайско-французские музыкальные связи в XX веке и творчество Чэнь Цигана» раскрываются история китайско-французских музыкальных связей с середины XIX столетия; дан краткий обзор творчества китайских композиторов, получивших образование во Франции. На этом фоне излагаются творческий путь и эстетические взгляды композитора.

Автор отмечает культурную автономность французской концессии в период между двумя мировыми войнами, ярко описывает самобытность её культуры, в которой западный образ жизни, жёсткий контроль «звукового ландшафта», соседствовали с разнообразным досугом, значительным количеством концертов, в том числе, эстрадных, и фоновой музыки. Отдельное внимание уделено деятельности Шанхайского муниципального оркестра, исполнявшего произведения французских композиторов. В оркестре играли и китайские музыканты.

Специальный параграф посвящён трём значительным китайским композиторам, заложившим в 1930-40 годы основы взаимодействия французской и китайской традиций: Ма Сыцуну, Дин Шаньде и Сянь Синхаю. Последний изучал композицию у Венсана д'Энди и Поля Дюка. Справедливо отмечено влияние импрессионизма и всего французского искусства на мировоззрение и творческий облик этих композиторов, их интерес к европейской музыке разных эпох и стилей, в том числе, к русской музыке. Всё это они сочетали с традициями китайской культуры.

После культурной революции (1966-76) выделяются имена ныне всемирно известных Цюй Сяосуна, Го Вэньцзина, Тань Дуня и других. Анализируя особенности обучения в китайских консерваториях того времени, Ли Япин отмечает отсутствие современной западной музыки (с. 32 Дисс.). На этом фоне большое значение придаётся музыке Новой волны, в

которой произошёл синтез авангардных западных техник и китайской художественной практики. Среди композиторов, изучавших западную музыку во Франции, отмечены: Ли Ин, Лю Бинь, Мо Упин, Сюй Шуа Сюй И, Чжан Хаофу и другие. У этого поколения композиторов интересно обращение к авангардным композиторским техникам для воплощения религиозно-философских идей даосизма и чань-буддизма.

Творческий путь и эстетические взгляды Чэнь Цигана рассмотрены в контексте отмеченных тенденций развития китайской музыки и её контактов с французской культурой. Во Франции его учителем стал Оливье Мессиан, в разделе подробно рассмотрены аспекты влияния мастера на своего ученика, высокая оценка таланта Чэнь Цигана, его способности, по словам Мессиана, «к полной ассимиляции китайского мышления с европейскими музыкальными концепциями» (С.51 Дисс.). Чётко изложены эстетические позиции композитора, его взгляды на звук, тембр, как материал для новой музыки, сопряжённой с возвратом к древнему ритуалу и мистическим её (музыки) истокам, языку традиционной китайской музыки, как наиболее близкому композитору для выражения его мыслей.

Во второй главе «Синтез китайских и французских традиций в инструментальных сочинениях Чэнь Цигана второй половины 1990-х годов» содержится подробный анализ отдельных его сочинений, наиболее показательных в плане заявленной проблематики диссертации. В главе детально прослеживается своеобразие ладовой организации произведений, опора на лады китайской музыки и отражение в нотном тексте орнаментики, обычно свободно исполняемой в традиционной музыке. Большое внимание уделяется интонационному становлению формы сочинений по принципу «произрастания» (С.71 Дисс.), либо наоборот — от полной презентации материала к его истокам.

Необходимо поддержать анализ приёмов игры и тембровых характеристик традиционных китайских инструментов, которые композитор добавляет в арсенал инструментов симфонического оркестра. Убедительно показано влияние метро-темпов пекинской оперы и сочетание китайских

элементов с особенностями ладовой и метро-ритмической организации произведений О. Мессиана, произведён детальный анализ техники композиции Чэнь Цигана. Французские параллели и влияния отмечены также в обращении к программности, звукоизобразительности, иллюстративности, «мессиановской любви к цвету» (С.109 Дисс.)

Отдельно отмечу выделенный автором принцип воплощения ключевой концепции китайской философии «У син» в звуковых образах (что можно увидеть и у других представителей Новой волны, например, – у Тань Дуня), а также характерную для китайской культуры «целостность» и «нерасторжимость взаимосвязи» всех вещей (С. 91 Дисс.). Эти особенности мировоззрения определили выбор приёмов и композиторских техник Чэнь Цигана: сонористики, ограниченной алеаторики и др.

В Третьей главе «Традиции Пекинской оперы и влияние музыкального языка О. Мессиана в инструментальных сочинениях Чэнь Цигана 2000-х годов» подробно рассмотрены принципы взаимодействия заявленных традиций. С точки зрения автора, синтез китайских и французских традиций проявился в его сочинениях XXI века более ярко. Влияние французского импрессионизма показано в ладовой стороне сочинений, организации пространства, динамике, авторских ремарках на французском языке. Выявляя принципы отбора традиционного материала и цитат, диссертантка справедливо отмечает свободное отношение композитора к элементам пекинской оперы, её типовым напевам, инструментальным тембрам. Выделены такие приёмы работы с тематическим материалом, как фрагментация, расширения, орнаментация, транспонирование и др. (С.119 Дисс.), также отмечено влияние гармонического языка К. Дебюсси, «метода смены регистров» и полиритмии О. Мессиана. Автор находит близость многих приёмов французских композиторов и китайской традиционной музыки, подчёркивая, что опора на национальную культуру — определяющая черта творчества Чэнь Цигана.

В Заключении содержатся основные выводы исследования.

Вопросы:

1. По какому принципу в первой главе XX век разделён на две половины? Имеет ли такое деление обоснование в истории Китая?

2. Существуют ли у Чэнь Цигана некие общие принципы отбора приёмов игры на китайских инструментах для их переноса на европейские инструменты?

3. Можно ли говорить о влиянии на Чэнь Цигана фортепианной техники французских композиторов XX века?

Замечания:

1. Такие феномены как пекинская опера относятся к традиционному профессионализму. Поэтому речь должна идти не о паре композитор-фольклор, а о триаде: фольклор—традиционный профессионализм—композиторская музыка европейской модели.

2. Следовало указать, что термин метро-темпо принадлежит российскому исследователю Т. Будаевой.

3. Китайские термины необходимо дать не только в русской транслитерации, но и в иероглифах.

Указанные замечания не умаляют высокой оценки работы, написанной искренне, с глубоким знанием материала. Поставленные задачи решены, цель исследования достигнута.

Теоретическая значимость данной работы определяется тем, что её результаты могут быть использованы в музыкальной синологии, исследованиях музыкальных культур Дальнего Востока и современной музыки Азии.

Практическая ценность работы. Результаты работы могут быть включены в учебные курсы высших и средних специальных заведений культуры и искусства: Историю зарубежной музыки, Анализ музыкальных произведений, Внеевропейские музыкальные культуры, Современную музыку; использованы в концертной практике и музыкально-просветительской деятельности.

Автореферат и шесть публикаций, включая четыре статьи в изданиях по списку ВАК РФ, достаточно полно представляют содержание работы.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Ли Япин «Диалог китайской и французской культур в инструментальном творчестве композитора Чэнь Цигана» является самостоятельным исследованием, созданным на актуальную тему, и обладающим научной новизной, теоретической и практической ценностью. Работа соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года в действующей редакции, а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности — 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Юнусова Виолетта Николаевна
доктор искусствоведения
(специальность 17.00.02 — музыкальное искусство),
профессор, профессор кафедры
истории зарубежной музыки
14 ноября 2023 года

В.Н. Юнусова

Я, Юнусова Виолетта Николаевна, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Юнусова Виолетта Николаевна
Учёная степень: доктор искусствоведения;
Учёное звание ВАК: профессор
должность: профессор кафедры
истории зарубежной музыки;
Организация: ФГБОУ ВО
«Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»
Почтовый адрес организации:
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