

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертационную работу Вана Ювэя
«Музыка Эдисона Денисова в контексте других видов искусства»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по специальности
24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение)**

Каждая эпоха славится своими гениями, внесшими выдающийся вклад в определенную область знаний. «Гений вторгается в свое время, как комета в круг планет, правильному и очевидному порядку в движении которых совершенно чужд его эксцентричный бег», – писал А. Шопенгауэр. Пожалуй, одной из таких ярких комет является выдающийся мастер отечественной музыкальной культуры второй половины XX в. композитор Эдисон Васильевич Денисов, творчество которого спустя более двух десятилетий после ухода композитора из жизни продолжает вызывать интерес, как у исполнителей, так и у исследователей. В наши дни значение Денисова и его творчества начинают осознаваться заново – особенно сейчас, когда наступает «усталость» от ценностей «рынка» и прочно связанной с ними эстетики беспочвенности. Музыкальное наследие композитора демонстрирует нам глубокие смыслы и ярчайшие символы ушедшей эпохи. Отражая знаменательные, новаторские художественные идеи своего времени, оно является прочным мостом между прошлым и будущим, связывает, по выражению В.Г. Тарнопольского, «совершенно разные духовные миры» последователей композитора «прихотливой игрой родственных генов творчества».

Стиль Денисова обладает ярко выраженной индивидуальностью. Композитору присущ особый, открыто-эмоциональный мелодизм. Его музыку отличают совершенно новые подходы к ритму, ассоциативное и образное богатство. Сочинения Денисова демонстрируют красочную палитру самых разнообразных фактурных приемов и форм, связанных с новым осознанием звуковой перспективы и пространства музыкальной ткани, что обуславливает их актуальность и востребованность.

Творчеству Денисова, аккумулировавшему в себе важнейшие тенденции в развитии современного искусства, посвящена обширнейшая литература, созданная выдающимися композиторами и музыковедами XX–XXI вв. – П. Булезом, Г.В. Григорьевой, Л.С. Дьячковой, М.И. Катунян, Ю.С. Каспаровым, Е.О. Купровской, Ю.Н. Холоповым, В.Н. Холоповой, В.С. Ценовой, Е.И. Чигаревой, А.Г. Шнитке, Д.И. Шульгиным и др. Книги и статьи о Денисове затрагивают самые разнообразные эстетические и художественные аспекты его творчества; они посвящены произведениям разных жанров и областей его музыки. Однако в настоящее время нет комплексного исследования музыки Денисова в контексте ее взаимосвязей с другими видами искусства. Диссертационная работа Ю. Вана восполняет этот пробел и впервые в искусствоведении демонстрирует явление взаимодействия разных видов искусства (живописи, литературы, театра, кино) и взаимовлияния их принципов в творчестве композитора. Такой подход к изучению музыкального наследия Денисова позволяет по-новому осознать не только концепции отдельных произве-

дений композитора, но и закономерности его творчества и мировоззрения в целом. Эти положения подчеркивают актуальность выбранной темы исследования.

Диссертантом изучен и осмыслен достаточно обширный корпус отечественных и зарубежных источников по культурологии, искусствоведению, музыковедению, филологии, театроведению. В их числе фигурируют труды по теории и истории культуры, дающие представление о социокультурной ситуации, в которой развивалось творчество Денисова; исследования, освещающие культуру западного и отечественного музыкального авангарда; работы, посвященные синтезу искусств и проблеме переосмысления стиля и жанра во второй половине XX в., анализу музыкального наследия композитора. Автор опирается также на литературные работы самого Денисова, содержащего ценные свидетельства и размышления о творческом процессе. Это свидетельствует о достаточно глубоком анализе степени научной разработанности проблемы и обосновывает теоретико-методологическую базу исследования, где закономерно доминирует междисциплинарный подход и конструктивно используются методы музыкального и сравнительно-исторического анализа.

Ваном Ювзем четко и емко сформулирована гипотеза исследования, согласно которой художественные и конструктивные особенности музыки Денисова во многом обусловлены влиянием других видов искусства, наиболее существенным из которых является изобразительное искусство. Внемузыкальные творческие импульсы приводят композитора к качественному переосмыслению как логики музыкального развития классико-романтической традиции, так и восприятия звука как такового (уход от звука определенной высоты к сонору) (с. 16–17).

Последовательно продвигаясь к подтверждению выдвинутой гипотезы, диссертант решает поставленные задачи и выстраивает логичную и стройную концепцию своей работы.

В первой главе «Визуальные образы в творчестве Эдисона Денисова» дается теоретическое обоснование взаимосвязи живописи и музыки в творчестве композитора. Методологической основой здесь является статья Денисова «Музыка и машины», где представлена последовательность аналогий между двумя искусствами, которые демонстрируют единство действующих в них закономерностей (пространство – время; цвет – тембр; фигуративная и абстрактная живопись – традиционная тональная и авангардная «атональная» музыка) (с. 23–25). Диссертант подчеркивает тот факт, что в музыке Эдисона Денисова наряду с имманентно музыкальными закономерностями действуют принципы, заимствованные из изобразительного искусства. К ним относятся поиски единого принципа организации формы в условиях отказа в музыке от классической тональной системы и тематизма, аналогию которым композитор находит в абстрактной живописи. Автор работы предлагает собственную классификацию сочинений Денисова, в которых центральное место занимают визуальные образы, деля их на четыре группы: 1) «пейзажные» произведения, передающие образы природы; 2) сочинения, возникшие под впечатлением от картин того или иного художника; 3) произведения, импульсом со-

здания которых является определенный цвет; 4) сочинения, где ключевым понятием является «свет».

Соискатель указывает, что общее впечатление от музыки, а также элементы музыкальной композиции – фактура, тембры и их сочетания, графика нотной записи и др. – определялись Денисовым в выражениях «свет», «цвет», «тени», «краска», «живопись», «графика», «контур», «силуэт», «перспектива», «палитра», «светотень» (с. 27). Подобную взаимосвязь музыки и живописи, которая проявилась не только на понятийном уровне, но и отразилась в тонкой и красочной смене состояний и настроений, Ю. Ван прослеживает в ходе анализа произведений для фортепиано «Знаки на белом» и «Отражения», сочинения для камерного ансамбля «Три картины Пауля Клее» и др. (раздел 1.2). Сонорную природу музыки Денисова, проявляющуюся в повышенном интересе к тембру и звуковой краске, соискатель рассматривает на примере таких произведений, как «Живопись» для большого оркестра и «Акварель» для 24 струнных инструментов, в которых наблюдается влияние творчества художника Б. Биргера (раздел 1.3).

Вторая глава «Слово в музыке Эдисона Денисова» посвящена основным методам работы композитора с литературными первоисточниками. Диссертант отмечает многообразие и широту литературных интересов Денисова, его тщательную и кропотливую работу с первоисточниками, в ходе которой, как правило, композитор становится соавтором текста, трансформируя и переосмысливая его в соответствии со своим художественным замыслом и логикой развития музыкального материала. Наиболее показательными с точки зрения авторской стилистики и методов работы с поэтическим текстом здесь являются вокальные сочинения. Соискатель указывает, что при выборе стихотворений для вокальных произведений Денисов отдает предпочтение текстам, богатым красочными и живописными образами и метафорами. В качестве примера приводятся обращение к «образу снега», которым пронизан цикл на слова А.А. Блока «На снежном костре» или тающие лед и снег – первоначальный поэтический импульс цикла «Флоре» на стихи венгерского поэта А. Йожефа (раздел 2.1). Целостность музыкально-поэтического мышления Денисова, структурные связи музыки и поэзии ярко прослеживаются автором диссертации в вокальных циклах «Ноктюрны» на слова Бо Цзюй-и и «Итальянские песни» на слова А. А. Блока (раздел 2.2), которые роднит «пейзажность», лирическое настроение, «акварельность» музыкального письма, передающаяся тембровыми красками, инструментовкой, динамикой, пуантилистической фактурой. Заслуживает внимания обращение диссертанта к одному из главных и масштабных произведений композитора – «Реквиему» для солистов, хора и оркестра на слова Ф. Танцера (раздел 2.3). Ю. Ван дает обстоятельный анализ художественной концепции сочинения, методов работы композитора с литературным первоисточником, специфики музыкального языка композитора. Соискатель указывает, что проявлением авторской концепции «Реквиема» Денисова является музыкальное воплощение в нем слова «свет» («Licht», «La lumière», «light»), значимость которого выражена как многократными повторами на всем протяжении произведения, так и помещением его в ключевых моментах сочинения (с. 109).

Интерес представляет третья глава диссертации «Сценические искусства: воплощение эстетических принципов Денисова», в которой диссертант рассматривает деятельность Денисова как театрального композитора и автора музыки для кино; дает обобщение основных принципов режиссерского метода Ю.П. Любимова с акцентом на моментах их соприкосновения с творчеством композитора. Ключевой темой при анализе работы Денисова в театре и кино выступает рассмотрение Ю. Ваном соотношения прикладной и свободной сфер его творчества. Соискатель сопоставляет ряд примеров традиционной и авангардной киномузыки; выделяет отличительные особенности авангардной стилистики композитора – движущиеся полутоновые кластеры («соноры-массы»), резкие контрасты-переключения и др. (раздел 3.1). Особое внимание в работе уделено главному сценическому произведению Денисова – опере «Пена дней», созданной по одноименному роману Б. Виана (раздел 3.2). Диссертант выявляет признаки интертекстуальности в оперном либретто Денисова; проводит анализ структурных закономерностей текста литературного первоисточника и определяет способы их трансформации в опере, исходя из специфики музыкальной драматургии и художественного замысла композитора.

Научная новизна исследования определяется самим материалом и ракурсом предпринятого рассмотрения. Очевидным представляется личный вклад диссертанта – в работе впервые рассмотрен обширный корпус сочинений Денисова в контексте проявления в них закономерностей, свойственных изобразительному искусству, литературе, театру и кино; изучен творческий и жизненный путь композитора, грани взаимодействия и взаимовлияния с представителями других искусств; проведен подробный анализ музыкальных сочинений Денисова с точки зрения выявления в них действия художественных средств, присущих изобразительному искусству, литературе, театру и кино; выявлены особенности творческого метода Денисова с литературными первоисточниками в процессе их переработки в тексты для его музыкальных произведений; теоретически обоснованы ключевые понятия художественного мира композитора (с. 17).

Несомненным достоинством работы является охват обширного диапазона жанров и инструментальных составов сочинений Денисова. Диссертантом представлен подробный аналитический анализ музыкальных произведений, который сопровождается многочисленными нотными примерами и репродукциями живописных полотен, что подкрепляет теоретические положения диссертации и усиливает слуховое и визуальное восприятие произведений Денисова.

Необходимо отметить теоретическую и практическую значимость исследования Ю. Вана. Представленные материалы позволяют воссоздать творческую личность Денисова в контексте его культурной среды на пересечении воздействия на него представителей разных видов искусства. Они могут быть использованы в научных исследованиях о культуре и разных видах искусства второй половины XX в., при разработке курсов по истории русской музыки, истории вокального и оперного искусства, специализированных курсов по истории театра, кино, изобразительного искусства и литературы.

Давая положительную оценку диссертационной работе соискателя, необходимо высказать определенные замечания и пожелания:

1. Рассматривая теоретико-методологические основания диссертации, автор указывает, что «специфика объекта и предмета обусловила в качестве основного междисциплинарный подход на пересечении культурологии, музыковедения, искусствоведения, филологии и театроведения» (с. 17). В связи с этим, на наш взгляд, в методологическую базу исследования целесообразно было включить интеграционный метод. Кроме того, хотелось бы уточнить, какие традиционные методы музыкального анализа автор использовал в своей работе?

2. Одним из достоинств диссертации является предложенная Ю. Ваном авторская классификация сочинений Денисова, в которой центральное место занимают визуальные образы (с. 30). Однако данная позиция не находит отражения в научной новизне исследования, личном вкладе диссертанта и положениях, выносимых на защиту.

3. Комплекс рассматриваемых в работе вопросов позволил целостно решать затронутые проблемы. Тем не менее, автор не всегда завершает свои достижения убедительными выводами.

4. Несмотря на обширный корпус источников, попавших в поле зрения диссертанта, мы не обнаружили в работе некоторых важных для данного исследования трудов. Так, при проведении структурного анализа текстов литературных первоисточников вокальных сочинений, «Реквиема», выявления признаков интертекстуальности в оперном либретто оперы «Пена дней» Э. Денисова нет упоминаний и ссылок на труды авторитетных российских авторов – М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана; зарубежных ученых-лингвистов Р. Барта, Ю. Кристевой, Р. Лахмана. Хотелось так же обратить внимание соискателя на работы М.Г. Раку, посвященные специфике интертекстуальности оперного либретто; исследования В.В. Ванслова, Е.Г. Гуренко, И.Л. Пивоваровой, Ж.С. Ордалиевой, освещающие различные проблемы в изучении оперного либретто как феномена интерпретации.

Высказанные замечания носят частный и рекомендательный характер и, скорее, вызваны стремлением дополнить и конкретизировать актуальность исследования. Диссертационная работа включает совокупность новых научных результатов и положений, представляемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о значительном личном вкладе соискателя ученой степени в науку. Выдвинутая автором гипотеза подтверждена, научные цели достигнуты, перспективы определены. Автореферат дает ясное представление о структуре, материале и основных идеях проведенного исследования. Основные положения диссертации Ю. Вана представлены в 8 научных публикациях по теме работы, 4 из которых – в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение), а именно: п. 1.9 Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов; п. 1.10 Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры; п. 1.11 Взаимоотношение универсального и локального в культурном развитии; п. 1.12 Механизмы взаи-

модействия ценностей и норм в культуре; п. 1.13 Факторы развития культуры; п. 1.14 Возникновение и развитие современных феноменов культуры.

Диссертационная работа «Музыка Эдисона Денисова в контексте других видов искусства» на основании вышеизложенного соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Ван Ювей заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (искусствоведение).

15 мая 2020 г.

Официальный оппонент:

кандидат культурологии, доцент,
заведующий кафедрой народной музыки
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»

Исаева Светлана Александровна

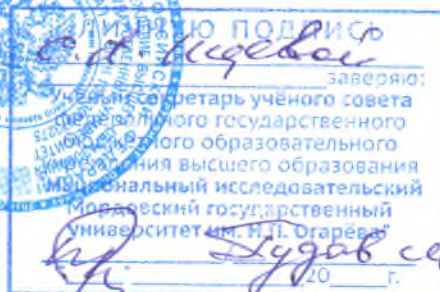
Контактные данные:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3
Тел.: +79033250997

e-mail: svetais13@rambler.ru

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3
Тел.: +79033250997

e-mail: svetais13@rambler.ru



Исаева С.А.
Исаева С.А.
20 г.