

О Т З Ы В

официального оппонента

о диссертации «**КОМПОЗИТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
БУДДИЙСКИХ АРХЕТИПОВ
В МУЗЫКАЛЬНОМ АВАНГАРДЕ XX ВЕКА**»

Хуан Вэньцзин,

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности «17.00.02. — музыкальное искусство» (Минск, 06.04.2026).
195с.; библиография — 137поз. + 6 Прилож.

I. Соответствие диссертации заявленной специальности и отрасли науки.

Опыт музыкального авангарда в той или иной форме усвоен современной музыкой: она говорит на языке, фонемы и лексемы которого им сформированы и в первой половине столетия (Шенберг, Веберн, Хиндемит, Стравинский, Барток, Мессиа́н), так и во второй, когда пришли Штокхаузен, Кейдж, Ксенакис, Булез, Берио, Ноно, Лигети, Кагель и другие композиторы.

О том, что авангардный опыт был усвоен и даже ритуализирован, говорят не только исследователи — об этом свидетельствует сама музыкальная практика. Авангардные «изобретения и открытия» (название известной статьи Штокхаузена) постепенно превратились в общеупотребительную лексику, которой пользуется современная музыка — пользуется вся, независимо от национальной специфики и социального положения.

Перечень авангардных новаций оказался бы слишком длинным; ограничимся поэтому отдельными, но фундаментальными моментами. Фундаментальными величинами любой стилистической системы является, во-первых, материал, и, во-вторых, способы его организации.

Итак, вначале речь пойдет о **материале**. «Главным героем» авангардных изобретений и открытий стал звук — звук, переживаемый как физическая реальность, звук как таковой, как сонор (Ю. Н. Холопов), а не как ступень привычной иерархической системы, мелодической либо гармонической. Спектр конкретных проявлений этой сонорной тенденции оказался очень широким, что свидетельствует о многом. С одной стороны — изысканные звуковые эффекты темброфактурных композиций, скажем, Дьердя Лигети — в инструментальном варианте, либо Карлхайнца Штокхаузена — в электронном, либо Жерара Гризе — в варианте спектральной музыки. Другой полюс — это просто звукоокрасочность, или колористика, которая присутствовала еще в антифонах и многохорных композициях древних мастеров. Между тем есть еще один пример реализации Нового звука, или тембровзвучия, который существует в естественных условиях человеческого бытия. Это буддийское пение мантры Ом (Оум), которое было услышано авангардными композиторами (Кейджем и Штокхаузенем) во время их

пребывания в Азии. Именно впечатление от новой звуковой реальности было воплощено Штокхаузенем в «Гимнах», «Трансе», «Звучности» (Штокхаузен).

Посещение Кейджем Востока не прошло бесследно и для Кейджа: он услышал музыку в тишине, молчании и безмолвии, которые олицетворяли созерцание реальности, противостоящее европейскому активному действию, в китайском «Книге перемен» - руководство к творческому началу, основу которого составляет спонтанирование, эвентуальность, которые лишь спустя мгновения обретают рациональное воплощение. И Штокхаузен и Кейдж поняли, что новое мироустройство, почерпнутое ими из лекций Т. Судзуки и в путешествиях по буддийскому Востоку, является ключом для обновления музыкального языка, к тому времени исчерпавшего ресурсы рационалистической доктрины, то есть способом возрождения языка, чувств, эмоций и созерцания.

Именно об этом переломе творческого сознания авангардных композиторов и пишет в своей диссертации Хуан Вэньцин, которая последовательно рассмотрела, как основы буддизма проросли в творчестве авангардных композиторов. В первой главе Хуан Вэньцин раскрыла буддийские ритуалы и вычленила в них ту музыкальную составляющую, которая была воспринята музыкальным авангардом, во Второй главе – способы интерпретации музыкальных констант, или музыкальных архетипов буддизма, которые были интерпретированы авангардными композиторами в произведениях разных жанров. Ситуация перелома музыкального мышления в музыкально авангарде раскрыта впервые, но о влиянии буддизма на музыкальный авангард писали И. Двужильная, К. Зенкин, М. Переверзева.

Таким образом, автором доказывается главная мысль диссертационного исследования: послевоенный музыкальный авангард формировался под воздействием буддийских концептов, что подтверждается как творчеством композиторов, так и их личными высказываниями; музыкальный авангард, несмотря на влияние восточного мировоззрения остался европейским по сути и способам воплощения, то есть подход композиторов к буддизмом осуществлялся вполне осознанно, если не сказать – специально и базировался на рациональном подходе к музыкальному материалу. Такую музыку В. Холопова назвала «востокоизированной». Наконец, в парадигме музыкального авангарда приоритетным был культ новизны, и обращение к концептам буддизма явилось тем спасительным кругом в кризисе западного рационализма, который позволил, во-первых, выйти на новый уровень осмысления реальности, во-вторых, - найти новые точки опоры для выражения чувственного, эмоционального, гедонистического, что отвечало природе музыки.

Анализ представленной диссертации «Композиторская интерпретация буддийских архетипов в музыкальном авангарде XX века» Хуан Вэньцин позволяет сделать вывод о том, что ее содержание соответствует научной специальности «музыкальное искусство» (17.00.02) и отрасли науки – искусствоведение.

II. Актуальность темы диссертации

Актуальность исследования Хуан Вэньцзин определяется многими факторами. Прежде всего, несмотря на активный композиторский интерес к идеям, образам и звуковым реалиям буддизма, тема востокоизации западной музыки в современном музыковедении практически не разработана. Наблюдения над этим феноменом содержатся в работах В. Юнусовой, в т. ч. и над «Мантрой» К. Штокхаузена, есть статьи Янь Лу, О. Безниско, которые посвящены творчеству китайских композиторов в связи с идеями буддизма. Об отдельных аспектах индийского и чаньского буддизма в творчестве современных композиторов писали Т. Мдивани (2003), А. Субботняя (2011); индийской музыке посвящена книга белорусского ученого Е. Гороховик (2005), специфическому горловому пению – Л. Кириллиной. Более обстоятельно о буддизме пишут М. Переверзева и К. Зенкин, но без погружения в технологию творческого акта. Особое место принадлежит книге Е. Гороховик об индийской музыкальной культуре, откуда буддизм «пришел» в Китай.

Скромный исследовательский опыт по изучению роли буддизма в развитии музыки XX века делает необходимым решение проблемы композиторской интерпретации буддийских архетипов в музыкальном авангарде. Ее решение предполагает рассмотрение целого ряда вопросов, образующих проблемное поле исследования: анализ основополагающей субстанции буддизма – буддийских архетипов в их музыкальном бытии и социуме (ритуалы, фестивали), вычленение из широкого спектра констант буддизма наиболее релевантных авангардному творчеству, индивидуальные творческие решения в интерпретации буддийских архетипов и т.п. Раскрытие буддийской поэтики и ноэтики в Новейшей музыке второй половины XX века позволяет понять глубинные детерминанты стилевых движений в современной музыке и прояснить путь культурных интерференций регионов мира.

Проблематика исследования, обусловленная реальной композиторской практикой, апеллирует к малоизвестному музыкальному материалу, где рядом с произведениями, написанными европейской нотацией, есть сочинения, записанные в индивидуальной, авторской нотации, а также буддийские песнопения (из храмов горы Утай на севере Китая) – в китайской нотации. Их транскрибирование с последующим анализом позволило понять динамику и векторы художественных процессов и поставить китайскую и отечественную музыку в контекст мировой музыкальной культуры. Отсюда **актуальность темы** исследования определяется как совокупностью вопросов, входящих в проблемное поле исследования, так и социальной и художественно-творческой значимостью буддизма в композиторском творчестве XX века, в т.ч. 1) в открытии неизвестного пласта мирового музыкального искусства, отражающего часть китайской духовности, менталитета и сознания, связанную с чань-буддизмом; 2) в характеристике буддийских архетипов –

тишины (безмолвия, пустоты, молчания), медитативности (статичности), инкантации (вибрирующего чтения-пения), минималистичности, случайности (парадоксальности, казуальности), бесконечности («открытых» форм), мантры и прочего в непосредственной связи с авангардной музыкой; 3) в раскрытии путей имплементации важнейших буддийских архетипов в авангардное композиторское творчество на основе принципа аналогии методом интерпретации; 4) в постулировании чань-буддизма как средства семантического и стилевого обогащения западного музыкального авангарда; 5) в восполнении пробела в науке о мотивах эволюции и путях развития современной академической музыки. Рассмотрение интерпретации буддийской музыкально-стилевой парадигматики в композиторском творчестве разных регионов мира органично вписывается в более широкую научную проблему – проблему межкультурного диалога «Восток–Запад».

Таким образом, актуальность исследования заключается в создании Хуан Вэньцзин базовых знаний о музыкальном интонировании, что тем самым заполняет лакуну знаний о эволюции современной музыки академической традиции в области теоретического музыковедения.

III. Степень новизны результатов, полученных в диссертации и научных положений, выносимых на защиту.

Исследование содержит высокую степень научной новизны, поскольку в нем впервые раскрыт перелом в творческом сознании авангардных композиторов XX век, обусловленный стремлением к освоению новых духовных концептов. Автором **впервые** на основе выявления, характеристики и анализа произведений музыкального авангарда и мантр с горы Утай (всего проанализировано 26 произведений, рассмотрено 79 клавиров и партитур, в т.ч. в аудио- и видеоформате) создано целостное представление о переломе творческого сознания авангардных композиторов от ригидного рационализма к свободному высказыванию.

Научные результаты исследования являются первыми в отечественном музыковедении теоретико-методологическими разработками по Второму музыкальному авангарду в свете проблемы «востокоизации» западной музыки. В нем впервые осуществлено раскрытие путей и способов имплементации музыкальных архетипов буддизма авангардными композиторами (российскими, белорусскими, западноевропейскими, американскими) в области стиля, композиторской техники и семантики, в т.ч.:

- буддийской духовной традиции, рассматриваемой на примере ритуальной практики храмов горы Утай – центре китайского буддизма;
- буддийских песнопений в связи с атрибутикой религиозных ритуалов в догматике китайского буддизма: Великого Поста, Омовения Будды, Обон, церемонии Йогического огня;
- музыкальных и семантических метафор (буддизма) в их соотношении с музыкальным авангардным текстом (вторая половина XX века);

- конструктивных закономерностей (повторность, бесконфликтность, лаконичность и простота, опора на ядро и т.п.);
- жанров (мантра, медитация);
- наиболее устойчивых исполнительских приемов: инкантация (контонация), рецитация.

Интерференции Востока и Запада способствует также транскрибирование буддийских мантр (из храмов горы Утай), что также впервые осуществлено автором диссертации.

IV. Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации «**Композиторская интерпретация буддийских архетипов в музыкальном авангарде XX века**» Хуан Вэньцзин, обеспечивается: глубиной изучения объекта и предмета исследования; системным использованием теоретического методов; скрупулезным анализом большого объема фактологического материала; апробацией результатов исследования в научных публикациях, на практике и в специальных методических практикумах в области сольфеджио, в т.ч. 6 методических работах.

V. Научная и практическая значимость выводов и основных результатов диссертации

Научная значимость результатов диссертации заключается в том, что впервые в отечественной науке проведено комплексное исследование феномена «востокоизации» западной музыки во **Втором музыкальном авангарде**:

- выявлены детерминанты «востокоизации»; охарактеризованы важнейшие буддийские архетипы, воспринятые западным музыкальным авангардом как средство новизны;
- раскрыты новые семантические явления, стилистические приемы и композиторские техники, генетически связанные с буддийскими архетипами, вошедшие в лексикон западной музыки;
- сделан анализ буддийских архетипов и выявлен метод их интерпретации – метод «по аналогии» (определение Ю. Холопова) – в произведениях западных, российских и белорусских композиторов;
- белорусская музыка академической традиции введена в контекст мирового художественного пространства.

Практическая значимость результатов диссертации следует из поставленных и решенных в ходе анализа задач. Результаты исследования могут использоваться в разработке учебных стандартов нового типа, при реализации образовательных проектов для специальной подготовки по искусствоведческой проблематике, ориентированных на выработку компетенций и формирование высокого уровня профессиональной культуры специалистов. Полученные результаты позволяют расширить содержание

лекционных курсов по музыковедению, искусствоведению, теории и истории синологии, а также по различным современным гуманитарным дисциплинам.

Экономическая значимость исследования заключается в возможности внедрения научно-обоснованных практических рекомендаций в деятельность отечественных и зарубежных программ по телевидению, в производство документальных фильмов, в туристической сфере. Результаты исследования могут быть частью учебных материалов и учебно-методических пособий.

Социальная значимость исследования связана с нацеленностью на повышение эффективности образования в высших и средних специальных учебных заведениях страны в сфере культуры и искусства. Результаты исследования могут быть использованы в продвижении инновационных социокультурных идей, активизации диалога государства и гражданского общества в направлении создания положительного имиджа музыкального искусства Беларуси как неотъемлемой части мировой художественной культуры.

VI. Опубликованность результатов диссертации

Основные положения и выводы диссертация нашли полное отражение в статьях в 9 публикациях, в т.ч. 5 статьях в рецензируемых изданиях Республики Беларусь, 4 материалах научно-практических конференций. Общий объем публикаций—3,63 авт. л.

VII. Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК

Оформление диссертации «отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям. Убедительная структура работы свидетельствует о крепких теоретических знаниях автора в области музыкально-теоретической проблематики и практического сольфеджио. Работа написана грамотно, ясно и убедительно.

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации и оформлен согласно требованиям ВАК Республики Беларусь.

VIII. Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую он претендует

Автор диссертационного исследования успешно справился с решением поставленных задач. Соискателем была проделана большая работа по поиску, систематизации и многоаспектному описанию, и анализу разнообразных аспектов музыкального интонирования. Созданная Хуан Вэньцзин многоаспектная панорама воздействия буддизма на мировоззрение авангардных композиторов и раскрытие механизмов его имплементации в авангардное композиторское творчество является новым словом в мировом музыковедении, что является свидетельством высокой квалификации автора диссертации и соответствии его работы заявленной специальности.

Положительно оценивая работу в целом, позволим себе высказать некоторые пожелания, а также задать ряд вопросов.

Пожелания

Как таковых существенных претензий к работе нет, кроме пожелания сопровождения нотных примеров и графических изображений (звукограмм) и в тексте, и в Приложении.

Также возникает вопрос о создании пакета CD для сопровождения текста аудио и видеорядом.

Вопросы

1. Знали ли последовали К. Штокхаузена и Д. Кейджа о мотивах их обращения к новым техникам композиции или обращались к рецепции первоисточника, их опыта?

2. Какие произведения буддийской ориентации Вы знаете?

IX. Заключение

по кандидатской диссертации «Композиторская интерпретация буддийских архетипов в музыкальном авангарде XX века»

Хуан Вэньцин

Представленная диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Республики Беларусь к кандидатским диссертациям, а её автор — Хуан Вэньцин заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство за:

1. Раскрытие многогранных связей китайской музыки (песнопений буддизма) с западным музыкальным авангардом, представленном творчеством белорусских, российских, западноевропейских и американских композиторов;

2. Выявление метода композиторской интерпретации — «по аналогии» — архетипов древнекитайской музыки в современной академической музыке: тишины, эвентуальности, минималистичности, формульности;

3. Введение в научный обиход песнопений китайского буддизма и их транскрибирование с китайской нотации на западноевропейскую, с китайского языка — на русский.

На основании вышеизложенного считаю, что автор диссертации достоин присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство.

Проректор по научной работе
учреждения образования
«Белорусская государственная
академии музыки»,
кандидат искусствоведения, доцент

Н.В.Мацаберидзе

*Лариса Мацаберидзе
Специалист по кадровой работе*

