

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА SCIENTIFIC LIFE OF THE UNIVERSITY

УДК 7

И. Г. Умнова

О ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «МУЗЫКОВЕДЕНИЕ» В КЕМГУКИ

В статье освещаются формирование научного направления «Музыковедение», один из обуславливающих его этапов и возможный вектор развития.

Ключевые слова: развитие научно-исследовательской деятельности, музыковедение, защита докторской диссертации.

I. G. Umnova

THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC AREAS «MUSICOLOGY» IN KEMGUKI

The article is about the formation of the scientific direction “Musicology,” determining stage and possible vector of development.

Keywords: development of scientific research activities, musicology, defense of the doctoral dissertation.

Процессы созидательной реконструкции академического обучения и системы высшего профессионального образования, развитие научно-исследовательской деятельности, внедрение новых образовательных направлений, в том числе творческих, всегда актуальны. Отвечая требованиям времени, Кемеровский государственный университет культуры и искусств уже более сорока лет проводит целенаправленные реформы, связанные с трансформацией задач учебной деятельности, становлением специальностей, созданием комплексов учебных программ, оптимизацией технологий подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, повышением научного потенциала, формированием научных направлений, тем самым осуществляя модернизацию модели вуза культуры и искусств. Действительно, университет культуры и искусства нового

типа должен представлять единый комплекс образовательной, научной, инновационной, информационной и творческой деятельности. И искусствоведение, предполагающее производство гуманитарного знания в области изобразительного, театрального, музыкального искусства, выступает одним из необходимых и приоритетных направлений КемГУКИ.

Музыковедение – плод музыкального просветительства, однако в настоящее время спектр отечественных музыковедческих изысканий, составляющих с исследованиями в других областях единое социокультурное и интеллектуальное пространство, необыкновенно разнообразен. В него входят не только научная и педагогическая сферы, но также организаторская и менеджерская, журналистская и редакторская, другие. Это не случайно, поскольку музыкальная картина мира к началу XXI столетия значительно расширилась.

Сегодня основными тенденциями в процессе парадигмальных изменений в музыкознании являются историко-географическая экспансия, проблематизация культурных пластов церковной музыки, массовой музыкальной культуры и др. Активно расширяют кругозор сведения из музыкальной психологии, музыкальной информатики, музыкальной семантики, музыкальной звукорежиссуры, музыкальной текстологии, музыкального постмодерна и т. д. В области теории музыки намечаются синтез разнородных исследовательских направлений и интеграция знания смежных областей; дополняется музыковедение и результатами из новых форм практической деятельности.

В этой связи формирование в КемГУКИ довольно разветвленного научного направления, каким сегодня предстает «Музыковедение», невозможно без усовершенствования исследовательских поисков, создания научных школ, без появления лидеров. Этот процесс находит отражение в диссертационных работах преподавателей института музыки (ранее факультета музыкального искусства). Важной вехой стала и защита 25 декабря 2012 года докторской диссертации «Поэтика Сергея Слонимского: к проблеме взаимосвязи музыкального и литературного творчества» по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство (искусствоведение) на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург).

Защите диссертации предшествовала основательная подготовка: обучение в докторантуре Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классе заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Елены Борисовны Долинской; ста-

жировка по кафедре музыкального воспитания и образования РГПУ им. А. И. Герцена. По теме диссертации были опубликованы монографические работы: «С. М. Слонимский. Литература о жизни и творчестве» (М., 2005) 12,6 п. л. и «Литературное творчество композитора Сергея Слонимского» (Кемерово, 2010) 10,9 п. л. Также в разные годы была опубликована пятьдесят одна научная статья (общим объемом 48 п. л.), в том числе двенадцать – в журналах из перечня научных изданий, рекомендованных ВАК РФ (6,25 п. л.). Основные идеи и проблемы обсуждались на заседаниях кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, кафедре музыкального воспитания и образования РГПУ им. А. И. Герцена. В разное время результаты исследования были представлены в докладах на всероссийских (Новосибирск, 2005; Омск, 2000; Оренбург, 2001; Красноярск, 2003, 2006, 2008; Кемерово, 2003, 2010, 2011; Тула, 2012) и международных научных, научно-практических конференциях (Екатеринбург, 2010; Кемерово, 2009, 2011; Красноярск, 2007, 2011; Минск, 2012; Москва, 2002, 2006, 2010, 2011; Новосибирск, 2002, 2007).

В диссертационном исследовании изучалось многоаспектное творчество Сергея Слонимского, в эстетических принципах которого проявляется универсальность художественного сознания, а самобытность стиля обусловлена продуктивным взаимодействием музыкальной и литературной сфер. Теоретическое и историческое осмысление граней поэтической системы музыканта, понимание его установок и предпочтений в области выразительных средств оказалось неотделимо от рассмотрения специфических приемов, благодаря которым композитор экспериментирует в звуковом пространстве современного искусства. Целью исследования стало рассмотрение в поэтике Сергея Слонимского комплексной системы художественных приемов, отстоявшихся в целостном метатексте

воззрений Мастера. Материалом послужили книги, статьи, интервью и музыкальные сочинения Сергея Слонимского, представляющие основополагающие для композитора сферы деятельности (многократно анализируемые в музыковедении оперы «Мастер и Маргарита» и «Мария Стюарт», «Гамлет» и «Видения Иоанна Грозного», а также другие сценические и оркестровые сочинения, хоровые и камерные произведения).

Гипотезу исследования составило предположение о том, что понятие метатекста применимо к изучению композиторской поэтики Слонимского как явления универсального. Это обусловлено, с одной стороны, присутствием в музыкальном мире композитора интонационно связанных музыкальных текстов опер, романсов, песен, хоровых сочинений и свободных от вербального ряда симфоний, концертов, сонат и других инструментальных жанров. С другой стороны, наличием широко трактуемых «литературных текстов композиторов», включающих эпистолярные, любого рода черновики и оригиналы партитур, собственные интерпретации смыслов чужих музыкальных тем, композиторские пометы, комментарии к художественному содержанию произведения, зафиксированные в научно-критических и публицистических работах.

Научную новизну диссертации определило впервые применяемое комплексное изучение феномена поэтики Сергея Слонимского. Кроме того, в результате анализа были жанрово дифференцированы и совокупно представлены различные виды вербального творчества музыкантов; а для уточнения своеобразия литературного творчества композиторов были впервые выведены его конкретные признаки. Также впервые были проанализированы проблемы генезиса, определены культурно-исторические и художественно-эстетические предпосылки литературного творчества Сергея Слонимского; впервые образцы музыкально-теорети-

ческой, художественно-критической и литературной деятельности Слонимского были охарактеризованы в качестве совокупного макротекста; впервые был разработан и научно аргументирован метод изучения композиторского метатекста как результат взаимодействия музыкальных и немusикальных текстов. Впервые в музыкальных и литературных произведениях Слонимского были выявлены единые стилевые принципы, которые функционируют как многоуровневая развитая система. Впервые был проведен сравнительный анализ и обосновано единство идейно-образного содержания; кроме того, впервые была выявлена специфика взаимоотношений музыкального и литературно-программного начал через сравнительный анализ инструментальных и театральных сочинений Слонимского. Впервые характеристику получила структурная многоплановость невербальных и вербальных текстов; впервые был применен опыт интертекстуального анализа по отношению к литературному творчеству композитора, рассмотрен круг репрезентирующих метафор и выражений, сопоставлена семантика музыкальных и литературных мотивов. Впервые мастерское владение Слонимским различными литературными стилями (публицистическим, художественным, разговорно-бытовым) было соотнесено с его виртуозным владением разными «музыкальными диалектами».

Официальными оппонентами по диссертации выступили ведущие ученые: член Союза композиторов России, лауреат фонда «Русское исполнительское искусство», доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов института музыкального и художественного образования Уральского государственного педагогического университета, профессор Уральской государственной консерватории Б. Б. Бородин; доктор искусствоведения, профессор кафедры общего фортепиано для исполнительских

факультетов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, член EMS Т. А. Зайцева; доктор искусствоведения, проректор по научной работе, профессор кафедры музыковедения Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова И. М. Ромащук. В качестве ведущей организации выступило Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке».

На автореферат диссертации поступило 16 положительных отзывов: от народного артиста РФ, академика Российской Академии образования, лауреата государственных и международных премий, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кандидата искусствоведения, профессора кафедры специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Сергея Михайловича Слонимского; от доктора искусствоведения, профессора Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Бориса Порфирьевича Хавторина; от доктора искусствоведения, профессора Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова Александра Яковлевича Селицкого; от доктора культурологии, профессора кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина Ольги Леонидовны Девятовой; от доктора искусствоведения, члена-корреспондента САН ВШ, профессора кафедры истории музыки Красноярской государственной академии музыки и театра Людмилы Владимировны Гавриловой; от доктора искусствоведения, профессора Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки Константина Михайловича Курлени;

от доктора искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой истории и теории исполнительского искусства Государственной классической академии (ГКА) имени Маймонида Григория Рафаэлевича Консона; от кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника, заведующей сектором музыки Российского института истории искусств Анны Леонидовны Порфирьевой; от кандидата педагогических наук, доцента кафедры музыкально-инструментальных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Елены Степановны Поляковой и других.

В отзыве доктора искусствоведения, профессора Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова и Саратовского государственного университета академика РАЕ, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Ивановича Демченко отмечалось, что в диссертации избран примечательный ракурс исследования: то, что находится на пересечении музыкального творчества и творчества литературного, через которые по-разному проявил свой дар композитор, располагающий достаточным потенциалом, чтобы с успехом продуцировать в обеих сферах. По мнению А. И. Демченко, проблема была рассмотрена в широком контексте аналогий и параллелей, касающихся не только отечественной, но и общемировой музыкальной культуры. Подчеркивалось значение представленных четких акцентов, касающихся специфики «двух творцов в едином лице». Резюмировалось, что внимательный анализ подобного «альянса» был предпринят в нашем искусствознании впервые, причем на примере той действительно универсальной фигуры, какой является С. М. Слонимский.

Заведующий кафедрой философии и истории Санкт-Петербургской академии театрального искусства, кандидат философских наук, профессор Г. А. Праздников в отзыве на автореферат обратил внимание на то, что в диссертации доказательно развита проблема

анализа стилового пространства композитора как единства композиторского и литературного творчества Слонимского. При этом соположенность музыкального и литературного, как отметил Г. А. Праздников, понимается предельно широко, многоуровнево – от конструирования тем, сюжетов, персонажей, до масштаба мироотношения, мировоззрения, где воплощен личный опыт осмысления мира, означено и зафиксировано собственное положение художника в жизненном пространстве. По мнению Г. А. Праздникова, диссертант проделал огромную исследовательскую работу, анализируя литературное наследие как органическую часть авторских художественных миров Листа, Шумана, Берлиоза, Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Шнитке, Денисова, Шенберга, Веберна и др., а также ориентируясь на опыт искусствоведов, трактующих сходные теоретические сюжеты («Театр и симфония» В. Конен, «Театр Прокофьева» Е. Долинская, «Мир Стравинского» С. Савенко и др.).

Диссертационный совет отметил, что на основании выполненных соискателем исследований была разработана научная концепция поэтики композитора как универсальной творческой системы, в которой созданию художественной реальности и ее смыслов способствует диалектический процесс взаимодействия выразительных средств музыкальной и литературной сфер. По общему мнению, был обоснован новаторский методологический подход к изучению феномена поэтики композитора, согласно которому апробируется опыт интертекстуального анализа применительно к невербальным и вербальным произведениям; были разработаны положения, в свете которых раскрыт феномен композиторской музыкологии как рефлексии и еще одной поэтической сферы, способствующей упорядоченности художественных текстов; были предложены теоретико-

методологические основы исследования эстетических принципов Сергея Слонимского и особенностей его композиторского мышления. Члены Совета в обсуждении диссертации убедились, что многоплановость создаваемых им текстов всесторонне обоснована, доказаны их генетические связи с различными традициями как музыкальными, так и литературными. Наконец, автором диссертации было доказано, что каждое нотное или вербальное произведение Слонимского, будучи «малым» текстом, позволяет выявить художественные константы – мигрирующие формулы, способствующие созданию сквозных лейтмодулей, репрезентирующих мотивов, особой лексики петербургского мастера.

Представляется, что диссертационное исследование «Поэтика Сергея Слонимского: к проблеме взаимосвязи музыкального и литературного творчества» могло бы послужить импульсом к дальнейшей разработке категории «поэтика композитора» как одной из наиболее значимых в области музыкальной поэтики, но и наименее изученных. Именно этот вектор (безусловно, в числе других) может быть задан в рамках формирования и развития научного направления «Музыковедение» в Кемеровском государственном университете культуры и искусств, поскольку современное музыковедение, несмотря на извилистый путь развития в XX веке и накопленный опыт поэтологических исследований, еще не сформировало отдельной области знания, которую можно было бы назвать поэтикой композитора, музыкальной поэтикой. Тенденции, свидетельствующие о необходимости оформления ее в самостоятельную теорию, становятся все очевиднее. Этому способствует и адаптация методологических идей литературоведения, лингвистики, философии, эстетики, культурологии, других научных дисциплин, присущая многим концепциям последнего десятилетия.