

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского»

профессор А. С. Соколов

27 апреля 2022 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию

Ивановой Марии Николаевны

«Варианты лирической песни «Сон молодца» в фольклорных традициях
России: проблемы музыкальной типологии и стиля»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство

Диссертация М.Н.Ивановой посвящена структурно-типологическому анализу лирических песен – жанру, который широко распространен в современном живом бытовании и в то же время является одним из самых сложных объектов научного изучения. Методы анализа песен выработывались в музыкальной фольклористике на протяжении длительного времени усилиями словесников и музыкантов. В настоящее время в науке существуют разные методологии, принадлежащие разным теоретическим школам, выросшим на разных региональных материалах, причем именно региональные исследования особенно актуальны для современной науки.

В диссертации М.Н.Ивановой применен сравнительный метод анализа песен по совокупности вариантов, который зародился на рубеже XIX-XX веков, получил широкое распространение в XX веке и не потерял своей актуальности в современных исследованиях.

Представленная на рецензирование диссертация М.Н.Ивановой полностью отвечает критериям актуальности, представляя собой глубокое теоретическое исследование песенного материала, выполненное с применением современных аналитических методов.

Обозначенная автором цель диссертации — выявление типологического родства и стилевого своеобразия вариантов лирических песен, связанных с тремя версиями сюжета «Сон молодца», в контексте региональных традиций — определила ее конкретные задачи, среди которых выделяются следующие: определение версий сюжета по совокупности вариантов песни; выявление типических свойств и стилевых особенностей напевов; раскрытие типологических связей между группами напевов; картографирование поэтических текстов и напевов; оценка степени включенности напевов и поэтических текстов в региональные и локальные песенные традиции; выделение признаков принадлежности к мужской и женской певческим традициям; установление связей анализируемых вариантов песен с эпическими жанрами и ранним пластом лирики.

Первая глава исследования посвящена сравнительному изучению вариантов поэтического текста песен, выявлению основных версий сюжета и сопоставлению поэтических мотивов. Автор разделяет варианты песни на три группы, каждая из которых имеет свои жанровые характеристики и свои зоны распространения.

Во второй главе анализируются напевы первой и второй группы с точки зрения всего комплекса музыкальной стилистики. Историко-стилевая оценка рассматриваемых образцов свидетельствует об их

включенности в ранний пласт песенных традиций западнорусского региона. Здесь же затронута проблема исполнительского стиля – в женском исполнении выявлены признаки, указывающие на связь с мужской певческой манерой, что подтверждается архивными звукозаписями.

В третьей главе дается характеристика напевов с первой версией сюжета, имеющих локальное распространение на Русском Севере с подразделением на внутренние микротрадиции. Анализ песен выявляет типологическую преемственность форм, напоминающую идеи Ф. Колессы – Квитки о «единой славянской системе форм с внутренней иерархией сложности». Представляется ценной Таблица определения коэффициента значимости внутрислогового распева, продолжающую идею А. Кабанова, в свое время названную им «коэффициентом протяжности» донских казачьих песен.

В четвертой главе подробно анализируются напевы, бытующие в фольклорных традициях казачества, в которых автор выделяет три самостоятельные группы: «донские», «кубанские» и «терские». Выявляется существенная разница в принципах формообразования в мелодическом и ладовом строении и особенностях многоголосной фактуры.

В пятой главе объектом изучения становятся напевы с третьей версией сюжета, имеющие общерусское распространение. Устанавливается их общность на уровне собственно музыкальных элементов стилистики, прослеживаются типологические изменения напевов в историческом срезе. Автор приходит к выводу о меньшей степени выраженности диалектно-стилевых особенностей напевов по сравнению с предыдущими группами.

В Заключении содержится вывод автора о том, что весь массив вариантов анализируемой песни обладает как общими, так и самобытными

свойствами, обусловленными их принадлежностью к различным этнокультурным традициям, причем, варианты песен зафиксированы в трех обширных географических зонах, значительно удаленных друг от друга. В диссертации раскрывается историческая многослойность системы вариантов, а в особенностях музыкального стиля прослеживаются связи с эпическими формами, указывающие на истоки песен, лежащие в глубинных пластах русской народной культуры. В результате исследования выявляются глубокие историко-культурные связи между изучаемыми песенными традициями, свидетельствующие об общих истоках и музыкально-языковом единстве.

В диссертации поставленные цели и задачи решены последовательно и убедительно. Осуществлен глубокий детальный анализ словесного и музыкального материала на высоком научном уровне.

Несомненным достоинством работы следует считать впечатляющую широкую географию привлеченных к исследованию вариантов, которая охватывает многие региональные традиции с обозначением в них «островков распространения» вариантов данной песни. Исследование осуществлено диссертанткой на собственных нотных расшифровках, тщательно оформленных с соблюдением ранжиров, показывающих авторское «видение» музыкально-поэтической формы. Тщательно выверенные до мелочей Таблицы, карты-схемы и другие справочные материалы несут в себе глубокую информацию.

В то же время в диссертации присутствуют спорные положения, вызывающие вопросы, а именно: главный вопрос касается классификации и систематизации строфических форм песен, которые имеют первостепенное значение и должны венчать подобные исследования, так как именно проблема формы является ключевой в комплексе музыкальной стилистики. В диссертации вся классификация сводится к одно- и двух-стиховым композициям, что существенно обедняет исследование и не дает

полного представления о неисчерпаемом богатстве музыкально-поэтических форм народных песен в их региональных разновидностях. В работе в самих определениях форм содержатся противоречия: например, как можно назвать «однострочной композицией» напев, в котором имеется музыкальное членение на две фразы, совпадающее с цезурой в стихе (7+5), а в последующих строфах есть еще и «выделенный запев», который является новой отдельной частью формы (по Ф.Колессе). На самом деле мы видим здесь строфическую форму (по Рудневой - «двухстрофную форму»), которая стала признаком исторической эпохи и жанра лирической песни. Здесь налицо подмена понятий «однострочной» и «одностиховой» композиции, что далеко не одно и то же, так как в строфу может быть распет один стих, но при этом строфа может содержать одну, две и более строк. Всё зависит от принципа распевания стиха в строфу, который, наряду с другими признаками, характеризует жанр, региональную традицию и историческую эпоху. Кстати, следующие после нотных примеров буквенные схемы содержат много букв, каждая из которых соответствует разделу формы, что подтверждает «строфичность» формы, а не «однострочность».

С данным вопросом тесно связана проблема тактировки песен. Еще Сокальский писал о том, что тактовые черты в песне с силлабическим стихом нужно ставить в соответствии с цезурой и в этом заключается отличие тактировки с «силлабикой» от тактировки с «тониной», потому что тактировка показывает внутреннюю организацию таких форм - их членение, динамические центры и соотношения частей. В данной работе во всех песнях со стихом 7+5 строфа разделена на три такта, хотя и по стиху и по мелодии строфа состоит из двух частей. Первую тактовую черту еще можно оправдать тем, что она маркирует долготу на пятом слоге (процесс «тонизации силлабики»), но вторая «режет по живому» 5-тисложное полустипение, что не оправдано ни стиховым, ни мелодическим

членением. В результате искажается внутренняя структура строфы, метрическое соотношение ее частей, что влияет и на классификацию форм.

Ориентация автора работы на «питерскую» и «гнесинскую» школы привела к некоторой недооценке фольклористической школы Московской консерватории, и, в частности, к недооценке в науке роли А.В.Рудневой, которой принадлежит приоритет в разработке метода анализа песен, ныне широко применяемого в фольклористике. Еще в начале 60-х годов прошлого столетия Руднева (на основе идеи Квитки) представила свой авторский метод поиска инварианта путем моделирования стиха и вместе с ним – метод анализа всего комплекса элементов музыкальной стилистики (метод пятистрочного анализа строфы). Плодотворность, перспективность и преимущества фольклористического метода особенно ярко выступают в сравнении анализов песни «Эко сердце» фольклориста А.В.Рудневой и теоретика В.А.Цуккермана. А.Банин взял аналитический метод у Рудневой, применил его на своем материале (к сожалению, не всегда корректно) и на этом основании посчитал его «своим».

Также не полностью использованы возможности анализа формы, обозначенные в статье А.Кабанова (например, о формообразующих свойствах ритмических звеньев), посвященной анализу формы донских казачьих песен через призму многоголосной фактуры.

Вопрос картографирования был впервые поставлен Ф.Колессой, получил дальнейшую разработку у Квитки, Гошовского, Гиппиуса и многих других исследователей. Можно сказать, что в XX веке целые поколения фольклористов «выросли» на этой идее. Возникает вопрос – насколько правомерна в диссертации опора в решении этой проблемы только на концепции К.В.Квитки и О.А.Пашиной?

Высказанные вопросы и замечания не умаляют достоинств диссертационного исследования М.Н.Ивановой. Диссертация представляет собой законченную и самостоятельную исследовательскую работу, выполненную на основе собственных нотных расшифровок в соответствии с современными теоретическими установками, принятыми в современном этномузыкознании. Автор владеет материалом, стиль изложения отличается ясностью, структура работы логична, соответствует поставленным целям.

Выводы диссертации могут быть полезны при изучении песенных традиций разных регионов России. Результаты исследования могут быть использованы в учебных курсах по теории фольклора, народному музыкальному творчеству, расшифровке и анализу образцов музыкального фольклора.

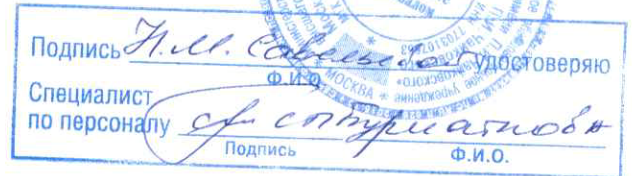
Автореферат и публикации, в том числе три статьи в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК, полно отражают содержание диссертации, а сама работа соответствует указанной специальности. Диссертация Ивановой Марии Николаевны отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата искусствоведения, изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство.

Отзыв ведущей организации составлен доктором искусствоведения, профессором Савельевой Ниной Михайловной, обсужден и утвержден на заседании кафедры истории русской музыки 27. 04. 2022, протокол № 7.

Доктор искусствоведения
(специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство),

профессор кафедры
истории русской музыки
ФГБОУ ВО «Московская
государственная консерватория
имени П. И. Чайковского»
Савельева Нина Михайловна

Савельева

Зав. кафедрой истории русской музыки,
доктор искусствоведения
(специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство),
профессор ФГБОУ ВО «Московская
государственная консерватория
имени П. И. Чайковского»
Скворцова Ирина Арнольдовна

И.А. Скворцова

27 апреля 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская государственная консерватория
имени П. И. Чайковского»
125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6,
Телефон: 8 (495) 629-96-59
E mail: rectorat@mosconsv.ru
Web-сайт: <http://www.mosconsv.ru>