

ОТЗЫВ

**официального оппонента, доктора искусствоведения,
профессора Цукера Анатолия Моисеевича
на диссертацию Кошкаревой Натальи Владимировны
«Современная отечественная хоровая музыка а саррелла.
Вторая половина XX – первая четверть XXI века»,
представленную на соискание ученой степени доктора
искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)**

Диссертация Натальи Владимировны Кошкаревой посвящена отечественной хоровой музыке второй половины XX – первой четверти XXI века. В этот период хоровое искусство (включая композиторское творчество, исполнительство, образование) в нашей стране переживает бурный расцвет, пожалуй, равного которому по силе и динамике не было за все время его существования. Оно представляет собой широчайшую панораму, складывающуюся из переплетения самых разных тенденций и процессов, различных музыкальных традиций – русских и зарубежных – от уходящих своими корнями в глубинные пласты фольклора, архаику, ренессансную и барочную стилистику, до самых современных, порожденных так называемым «вторым авангардом». Важнейшим триггером развития хорового творчества стала «новая фольклорная волна», и, разумеется, реабилитация традиций русской духовной музыки. Указанная панорама объединяет сотни и тысячи опусов, рожденных в разных регионах страны, в числе которых есть подлинные шедевры, а соответственно множество индивидуальных стилей и жанрово-драматургических решений. К сказанному следует добавить стремительный рост в рассматриваемый период исполнительских коллективов (профессиональных, любительских, учебных), что также инициировало творческие намерения композиторов: все, что писалось – как правило, исполнялось.

Осмыслить весь этот безбрежный материал, пусть только а саррелл'ную его ветвь, ввести в научный обиход большое количество малоизвестных композиций, классифицировать, представить разные его ответвления в структурной и смысловой взаимосвязанности, и в итоге воссоздать его целостный облик в разнообразии и динамических преобразованиях, построив на его основе обобщающую научную концепцию – задача чрезвычайной сложности, требующая скорее коллективных усилий. Поэтому позволю себе, нарушая традиционный стиль диссертационного отзыва, прежде всего, поздравить Наталью Владимировну Кошкарёву с тем, что она с этой задачей

блестяще справилась, представив фундаментальное, проблемно насыщенное и к тому же увлекательное исследование.

В соответствии с его масштабностью в нем задействован огромный корпус источников, обеспечивающий научную основательность диссертации (список литературы составляет свыше 600 позиций). Автором изучен, обобщен и систематизирован целый массив трудов, включающих работы из области морфологии искусства, семантики, филологии, музыкальной психологии, и, разумеется, из самых разных сфер музыкознания: теории и истории музыкального искусства, магистральных и локальных тенденций его развития, исполнительства, хороведения, проблем взаимодействия слова и музыки, теории музыкальных жанров, фольклористики, симфонизма, музыкального театра и театральности, современных композиторских техник. Ценнейшим подспорьем, придающим весомость и доказательность рецензируемому исследованию, являются введенные в него, ранее неопубликованные материалы бесед автора с композиторами, плодотворно работающими в сфере хоровой музыки, и известными отечественными хормейстерами-исполнителями.

Работа выстроена настолько логично и последовательно, что, кажется, трудно себе представить другую ее структуру. Сначала автор рассматривает общее состояние хорового искусства обозначенного периода, комплекс причин, побуждающих композиторов столь активно работать в данной сфере, главные из которых – широчайшие возможности хора а cappella как музыкального инструмента, высокий уровень художественно-технического мастерства отечественных коллективов, возникновение устойчивых творческих тандемов «автор – исполнитель». Затем она переходит к определению основных тенденций академического хорового исполнительства и направлений композиторского творчества, сложившихся в интересующие диссертанта годы. Далее Н. Кошкарёва обстоятельно исследует каждое из этих направлений, посвящая им соответствующие главы и параграфы: фольклорное, русскую духовную музыку, претворение форм старинной западноевропейской музыки, различные жанры отечественной хоровой музыки а cappella, такие как хоровой концерт, хоровая симфония, сценические разновидности.

В диссертации органично сочетается рассмотрение общих процессов в сфере современного композиторского творчества и исполнительства с углубленным анализом индивидуальных творческих решений, репрезентирующих те или иные направления, тенденции. Причем в поле зрения автора находятся не только признанные шедевры хоровой музыки, произведения композиторов-мэтров, но и сочинения, недавно вышедшие из-

под пера, принадлежащие молодым, только заявляющим о себе авторам. Преодоление «шедевроцентризма», еще имеющего место в современной музыкальной науке, позволяет автору создать более объективную картину хорового искусства наших дней, реконструировать историко-культурный процесс в данной области творчества, более того, невольно стать деятельным участником этого процесса.

Что же касается качества проделанного диссертанткой анализа, отмечу: Кошкарева проявляет большую исследовательскую тонкость и музыкантскую чуткость. Мимо ее аналитического взгляда не проходят концептуально-семантические, композиционно-структурные, жанрово-стилевые, интонационно-мелодические, ладотональные, фактурные особенности, логика развития, преобразования тематизма и многое другое. Ее «аналитические этюды» отличаются глубокой прочувзованностью, слуховой наблюдательностью, ей удастся проникнуть в самую сердцевину композиторского замысла рассматриваемых произведений, найти для них меткие и точные характеристики. Подобная степень проникновения может быть доступна только концертирующему музыканту-практику и педагогу, пропустившему музыку композиторов через свой хормейстерский опыт.

Не вдаваясь в подробное описание по главам и параграфам всего, что проделано автором исследования (да это и невозможно в масштабах оппонентского отзыва), попытаюсь суммарно охарактеризовать результаты ее фундаментального труда:

- впервые в отечественном музыкознании появилась работа, столь широко и всеобъемлюще воссоздающая панораму современного хорового искусства в неразрывной связи композиторского творчества и исполнительства;

- последнее представлено в его специфических для данного периода новаторских формах, включающих новую пространственную организацию хора, нетрадиционные типы исполнительских составов, меняющийся подход к тембровой стороне звучания, к самому музыкальному звуку, персонификацию хоровых голосов, множество ранее неизвестных исполнительских приемов;

- убедительно показано в диссертации, как в соответствии с расширением выразительных возможностей современной хоровой практики радикально расширяется ее жанровый диапазон, и наряду с традиционными разновидностями хоровой музыки а cappella, возникают такие ее модификации как хоровая симфония, различные театрализованные формы, причем как внутреннего типа (театр в самих хоровых композициях), так и внешнего (хоры а cappella в музыкально-театральных представлениях);

- жанровые трансформации естественно влекут за собой и новое видение взаимоотношений музыки и слова – проблемы, казалось бы, давно и хорошо изученной, но преимущественно на материале сольного вокального творчества, в то время как хоровое искусство имеет свою специфику, иные темброво-колористические и образно-смысловые решения, нередко в современных партитурах связанные с перенесением внимания с семантики на фонизм, с приближением вокальности к инструментализму; указанные проблемы становятся еще одним объектом обстоятельного рассмотрения Кошкаревой в рецензируемой работе;

- проделанный автором диссертации анализ огромного количества композиторских творений охватывает их широчайшую стилевую палитру от архаики до крайнего радикализма, основанного на авангардных техниках, таких как сонористика и сериальность, алеаторика и микрохроматика;

- одним из ключевых стилевых параметров, находящихся в центре внимания диссертантки, является полифония, что вполне объяснимо и отвечает специфике, «природным» качествам хоровой музыки а cappella, в особенности современной; полифония является в ней фундаментальным композиционным и формообразующим методом, обладающим безграничными выразительными возможностями; особо ценными представляются наблюдения автора, демонстрирующие сочетание исторически сложившихся видов и форм многоголосья и техник современного полифонического письма;

- отдельно хочется отметить как самостоятельный весомый вклад Н. Кошкаревой в отечественное хоровое исполнительство и педагогику создание ей в качестве приложения к работе не имеющей аналогов «Антологии полифонических произведений для хора отечественных композиторов второй половины XX – первой четверти XXI века», демонстрирующей практически все полифонические формы, используемые в хоровой музыке;

- впечатляют и многочисленные таблицы, иллюстрирующие различные грани хоровой музыки разных жанров: историко-стилевую преемственность, особенности композиции и формообразования, традиционные и авангардные вокальные приемы, исполнительские составы, принципы театрализации.

В связи с таблицами хотелось бы, однако, высказать и определенную критику. Таблицы, как мне думается, призваны прояснить, систематизировать, сделать более наглядными те или иные положения, изложенные в тексте работы. Как правило, в представленных таблицах так и происходит, но не всегда. Пример, таблица 1, названная «Внутренний путь

отражения театрализации в хоровой композиции». Слово «путь» означает некое движение от чего-то к чему-то, по-видимому, от «нетеатральности» к театральности, то есть некое «крещендирование» процесса театрализации. Но как в приведенной таблице его проследить? Если по вертикали, сверху вниз, то в колонках «Тип фактуры», «Ритмическая организация», да, пожалуй, и в других, за исключением «Исполнительские приемы», этот процесс не складывается. Или Таблицу следует читать как-то по-другому? Похоже, к ней нужны еще дополнительные комментарии. Во всяком случае, мне эту «головоломку» осилить не удалось.

Еще одно замечание касается трактовки автором термина симфонизация. Полагаю, данное понятие означает привнесение принципов симфонического мышления (по-другому, симфонизма как своего рода «музыкальной диалектики») в иной художественный контекст. В работе Кошкаревой встречаем такое понимание данной дефиниции: «Симфонизация – трактовка хоровой фактуры подобно оркестровой, использование *divisi* в партиях (вплоть до сверхмногоголосия), внедрение особых видов вокализации, качественно меняющих хоровое звучание, приближая его к инструментальному» (стр. 80). По-видимому, в данном случае уместней говорить об оркестральности. Термин «симфонизация» в музыковедении наделяется обычно более широким обобщающим смыслом.

Я полностью отдаю себе отчет, что ожидать от диссертации, охватывающей огромный материал и круг проблем, еще большего ее расширения не вполне корректно. Тем не менее, выскажу одно пожелание, тем более, что самой диссертанткой во Введении была сделана следующая заявка: «Особое внимание уделено хоровой музыке из бывшего СССР. Изучается хоровое творчество региональных авторов» (стр. 22). Возможно, таково было изначальное намерение охватить разные регионы страны, но реализовалось оно в малой степени. Все-таки основой исследования стало творчество столичных композиторов: Москвы и Ленинграда – Санкт-Петербурга. Иногда на страницах работы мелькают некоторые фамилии региональных российских авторов, чаще перечислительно, в общих списках, но многие крупные мастера, работавшие в сфере хоровой музыки, подчас даже не упоминаются. Примеров не счесть: нижегородский композитор, талантливейший Борис Гецелев – кстати, автор ряда кантат для хора *a cappella*, которые могли бы занять достойное место в соответствующей главе диссертации. Или ростовский мастер Виталий Ходош, хоры которого звучат и звучали во многих городах страны и зарубежья, в том числе в исполнении выдающихся хормейстеров, начиная с Владислава Соколова, а его кантата «По прочтении “Архиерея” А.П. Чехова», поставленная на сцене

драматического театра, привнесла бы новые повороты в параграф 6.4. «Сценические жанры».

Выскажу еще одно соображение, также невольно предполагающее расширение и без того колоссального по объему исследуемого материала, но отсутствие данного круга сочинений в представленной автором панораме вызывает естественный вопрос. Я имею в виду не укладывающуюся ни в одну из рассматриваемых в диссертации областей, не связанную ни с фольклором, ни с ренессансно-барочной традицией, ни с духовной музыкой, но обширнейшую сферу хорового творчества – вокальные циклы на стихи российских и зарубежных поэтов: Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, Цветаевой и Пастернака, Брюсова и Блока, Шекспира и Беранже... Я далек от мысли, что Н. Кошкарева с ее широчайшей эрудицией и скрупулезностью упустила этот пласт хоровой музыки. Наверняка были какие-то внутренние мотивы, побудившие автора оставить эту область за пределами исследования. Хотелось бы знать – какие?

Думаю, будет излишним говорить, что все высказанные замечания, неизбежно возникающие при ознакомлении с глубокой, новаторской, энциклопедически-фундаментальной работой, ни в коей мере не могут препятствовать ее в высшей степени позитивной оценке.

Теоретическая значимость рецензируемой диссертации очевидна, поскольку она впервые создает целостную панораму развития отечественной хоровой музыки а сарпеллав ее современном состоянии, – динамично развивающейся и активно функционирующей области музыкального искусства, – вводит в научный обиход доселе мало исследованный материал и на этой основе решает широкий круг общеисторических и общетеоретических проблем, обогащая методологию исследования данной сферы исполнительства и композиторского творчества, теорию жанров, культурологию и философию искусства.

Практическая значимость исследования также бесспорна, она определяется возможностью его использования в учебном процессе, в курсах дирижерско-хоровых, музыкально-теоретических дисциплин, в особенности полифонии, истории отечественной музыки. Диссертация может быть полезна хоровым дирижерам-практикам в их концертно-исполнительской деятельности. Вполне допускаю актуальность данной работы для композиторов, работающих в сфере хоровой музыки.

Результаты исследования отражены в 32 публикациях, в том числе в 16 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. Автореферат и публикации в полной мере отражают основное содержание работы.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что рецензируемая диссертация представляет собой самостоятельное, целостное, завершённое исследование, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора искусствоведения и критериям пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции), а ее автор – Кошкарева Наталья Владимировна – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Цукер Анатолий Моисеевич,

доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»

21.09.2026 г.

Контактные данные:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
Адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23
Телефон: +7(863) 262-36-14
e-mail: info@rostcons.ru
Личный телефон: +7 (918) 507-37-96,
e-mail: amzucker@rambler.ru

