

Отзыв
официального оппонента
о диссертации
Кошкаревой Натальи Владимировны
«Современная отечественная хоровая музыка а caprella.
Вторая половина XX – первая четверть XXI века»,
представленной на соискание ученой степени доктора искусствоведения
по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

Избранная тема, посвящённая отечественной хоровой музыке а caprella, является одной из самых актуальных и востребованных в области музыкознания и исполнительства в силу многих причин.

Во-первых, её исследование раскрывает важнейшие проблемы современного хорового искусства во всём богатстве композиторских техник (додекафония, алеаторика, сонорика, микрохроматика и т.д.), а также тембрики и расширенного понимания звука.

Во-вторых, хор – один из самых совершенных, мобильных и выразительных «инструментов», способных воссоздать любой замысел композитора, ориентированный на традиционный или остросовременный музыкальный язык, что даёт возможность авторам экспериментировать с хоровыми средствами, а перед учёными ставит задачу поиска универсальной методологии исследования.

В-третьих, благодаря тесному взаимодействию с дирижёрами и хоровыми коллективами композиторы получают возможность в репетиционном процессе услышать и скорректировать звучание своих произведений, создавать сочинения для различных исполнительских составов, реализуя в хоровой музыке индивидуальные проекты.

В-четвёртых, хоровые коллективы профессиональных учебных заведений выполняют по мере надобности концертные функции, что

обуславливает необходимость практического освоения и историко-теоретического изучения современных партитур.

Итогом разработки темы, посвящённой особенностям хоровой музыки а capella в творчестве отечественных композиторов, как в плане исполнительства, так и творчества, стало объёмное, комплексное исследование, охватывающее закономерности развития каждого из векторов хорового искусства (фольклорного, духовного и светского). В этих трёх различных по генезису сферах хорового искусства современные отечественные композиторы в поисках открытий и вдохновения обращаются к моделям различных исторических, национальных и авторских стилей, возрождая старинные жанры, формы и способы композиции. Выявление генетических истоков многих явлений в современных хоровых партитурах, выяснение их специфических признаков, их классификация – также одна из важнейших задач, поставленных перед хоровыми дирижёрами и учёными, которая получила разрешение в настоящем исследовании.

Особая ценность представленной работы заключается в охвате огромного количества хоровых сочинений, созданных во второй половине XX – первой четверти XXI века (в том числе ранее не издававшихся) разножанрового и многостилевого наклонения, их систематизации в опоре на научную, исполнительскую и текстологическую основу.

Сформулированные и вынесенные на защиту основные научные положения представляются тщательно продуманными и точно аргументированными. Данные факты позволяют отнести диссертацию Н.В. Кошкаревой к числу фундаментальных исследований.

Диссертация Н.В. Кошкаревой характеризуется адекватностью и полнотой использованных методов научного анализа, а представленные материалы обладают теоретической ценностью. Для достоверного изучения столь сложного явления как хоровое искусство в единстве всех его сторон, потребовался комплексный подход, включающий совокупность методов

различной природы, и предназначенных для объяснения новых, ранее не освоенных явлений.

Методологические установки, заданные в теоретической главе и аналитических разделах для осмысления образно-содержательных, композиционно-технических, жанрово-стилевых особенностей хоровых произведений, могут послужить ориентирами для разработки тем подобного типа. Основательное изучение широкого круга проблем опирается на практические, методологические и теоретические формы исследования.

Анализ произведений, написанных в разных стилях и жанрах, позволил автору проследить эволюцию хоровой музыки с учётом традиционных и инновационных форм, установить закономерности в преобразовании композиционных и драматургических подходов к воплощению концепции композиторов. Практическая значимость основных научных результатов и рекомендаций исследования заключается в возможности применения его итогов в музыкально-педагогической, учебно-методической и концертно-исполнительской деятельности.

Убедительность и достоверность выдвинутым в работе постулатам даёт не только опора на фундаментальные труды и издания последних лет, но также осмысление результатов, полученных в активной практической деятельности Н.В. Кошкаревой и анализа огромного количества хоровых партитур, «пропущенных» через себя, через исполнительскую практику. Синтез истории, теории и практики послужил наиболее прочным основанием для данной научной работы и доказательности выводов, что позволило автору заполнить существующие ранее лакуны.

К настоящему времени в музыкознании достаточно полно исследованы новации и техники в области звукотворчества, тембрики, фонемных композиций на примере опусов зарубежных и отечественных композиторов (И.В. Батюк, М. С. Высоцкая, Г.В. Григорьева, А.С. Рыжинский и др.). Также существует много трудов, посвящённых анализу отдельных хоровых партитур и выявлению заложенных в них закономерностей – на основе уже

выработанных методик и подходов. Однако в современных исследованиях по хоровому творчеству и исполнительству до сих пор не учитывалась комплексная структура каждого из элементов музыкальной системы, включающая как области семантики, так и лексического устройства литературных и музыкальных текстов. Это обеспечивает полноту и новизну проведённого исследования.

Очень важное качество данного исследования – многопараметровость подходов к анализу хоровых партитур фольклорного, духовного или светского «наклонения», что дало возможность автору в равной степени системно и детально выяснить основные характеристики любого сочинения.

Параметры анализа представляют собой стержневые векторы, пронизывающие всю диссертацию. К ним относятся тематика, жанровая природа, стилевая принадлежность, композиционные и драматургические особенности произведений, соотношение слова и музыки, тембрика, техника сочинения. Также в работе выделены компоненты музыкального языка (мелодика, ритмика, ладогармоническая основа, полифония). В то же время, каждый из аналитических параметров дифференцирован по множеству критериев, что позволяет разработчику темы учитывать не только типологические особенности того или иного жанра и стиля, но и инновационные трансформации, произошедшие под влиянием обновления музыкального языка и современных технологий.

Отметим продуманную структуру диссертации. Первый том — введение, шесть глав, заключение, список литературы (606 источников), второй и третий том — четыре приложения (таблицы, нотные примеры, схемы, нотная хрестоматия). При комплексном подходе огромное количество различных компонентов выстроено в стройную систему.

Особое внимание Н.В. Кошкарева уделяет исследованию полифонии и способам её претворения в современных хоровых композициях. Автор подчеркивает, что полифония, имманентно присущая хоровой музыке, дала мощный импульс к расцвету хоровых композиций, благодаря современному

претворению традиционных полифонических жанров, форм и техник. В работе рассредоточено большое количество аналитических этюдов хоровых сочинений разных направлений (фольклорной, духовной и светской музыки), в каждом из которых не только предлагается обоснованное научное осмысление и объяснение композиторской концепции, но и делаются выводы относительно закономерностей в области методов полифонического развёртывания в современных партитурах. Такой подход позволил выделить методологические установки при выполнении полифонического анализа в произведениях новой формации.

В сочинениях отечественных композиторов под влиянием многих факторов происходят жанровые метаморфозы. Так, открытия в области инструментальных жанров, адаптированных в хоровой музыке (поэмы, баллады, симфонии, сценические жанры) изменяют природу традиционных жанров и форм, что подводит к необходимости систематизации подобных явлений и уточнения природы жанровых микстов.

Диссертантом учитываются как традиционные формы взаимодействия слова и музыки, когда слово трактуется как носитель содержательной стороны сочинения, так и новаторские формы, при которых в слове востребованы его сонорные, акустические свойства, связанные с его разделением на слоги и отдельные фонемы для получения сонорно-шумовых эффектов. Данные явления потребовали выхода на научные обобщения и исполнительские рекомендации.

Отдельного внимания заслуживают разделы диссертации, посвящённые современному хоровому исполнительству. Опираясь не только на проработанную научную и методическую литературу, но и на активную дирижёрскую практику, автор исследования разработал типологию современных хоровых составов, а также основных форм современного хорового исполнительства, выявил специфику новейших открытий в области вокально-хоровых исполнительских приёмов. Так, новые техники композиции (додекафония, алеаторика, сонорика, микрохроматика и т.д.)

вкупе с инновационными способами нотации не только осмыслены в научном плане, но и раскрыты с точки зрения специфики исполнения.

Учитывая интерес многих современных композиторов к использованию алеаторических секций, открытых форм, особых способов звукоизвлечения, дирижёры становятся сопричастными к их творчеству, помогая авторам найти наиболее выразительное и художественно оправданное звучание.

Н.В. Кошкарева справедливо утверждает, что при работе над хоровыми произведениями, рождёнными в эпоху увлечения «открытыми текстами», от исполнителя требуется активное соучастие в создании звучащего материала, а зачастую – и соавторство в дешифровке нотной записи и его озвучивании с учётом новых требований к тембрике, особенностям звукоизвлечения и «формования» структуры сочинения.

Новые тембровые возможности композиторы и дирижёры находят в создании резонансных эффектов, в регистровых контрастах, в инструментальном звучании хора, либо новых сочетаниях тембров. Артикуляция расширяет комплекс выразительных средств с помощью шумовых эффектов.

Работа Н.В. Кошкаревой тяготеет к энциклопедичности. По существу, в данной диссертации объединились признаки трёх жанров. Это собственно научное исследование, т.е. диссертация. Это «Антология полифонических произведений для хора а cappella отечественных композиторов второй половины XX – первой четверти XXI века», наиболее значительных и интересных композиций с использованием разных видов полифонии (канонов, полифонических вариаций, малых и больших полифонических циклов, концертов). Это структурный анализ сложных хоровых партитур¹. И, наконец, интервью со многими современными композиторами, которые рассредоточены по диссертации.

¹ По аналогии с книгой Ю.Н. Тюлина «Произведения Чайковского. Структурный анализ». М., 1973.

Для уточнения позиции диссертанта предлагаются следующие вопросы:

1. Обращение к дирижёру–практику с предложением прокомментировать явление «исторически информированного исполнительства» (Historical Informed Perfomance). Насколько данное явление применимо к коллективам, исполняющим как старинную, так и современную хоровую музыку?

2. В связи с тезисом на с. 74: «Заметная эмансипация текста как содержательного и структурного компонента, ослабление роли гармонии, организующей вокально-речевые синтаксические единицы <...>, ведут к развитию сквозных композиций» – возникает вопрос о соотношении драматургии и формы. Насколько эмансипация текста меняет роли (функции) драматургии и формы?

Вопросы к автору касаются частных моментов и не влияют на высокую оценку представленного научного исследования.

Автореферат и большой корпус публикаций, в том числе шестнадцать в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, отражают основные результаты представленной к защите диссертации Н.В. Кошкаревой.

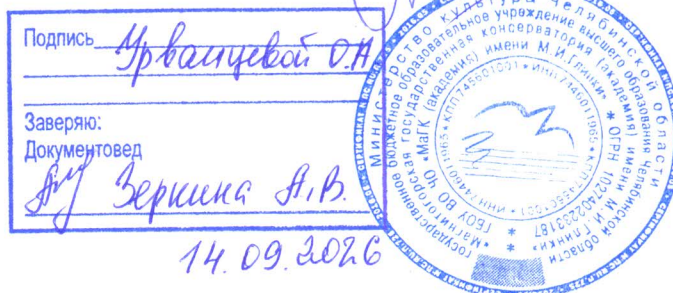
Таким образом, диссертация Н.В. Кошкаревой «Современная отечественная хоровая музыка а cappella. Вторая половина XX – первая четверть XXI века» является завершённым, целостным, оригинальным фундаментальным научным исследованием, выполненным на высоком научном уровне и вносящим существенный вклад в изучение современной отечественной хоровой культуры и в музыковедение. Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям в соответствии с критериями, указанными в пп. 9–11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а ее автор, Кошкарева Наталья Владимировна,

заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

14 сентября 2026

Доктор искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой истории и теории музыки, профессор
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия)
имени М.И. Глинки»

Урванцева Ольга Александровна

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»

Адрес: 455036, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 22.

Тел.: +7 (3519) 42-30-01

Эл. почта организации: info@magkmusic.com

Личный e-mail: postik2006@mail.ru