

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию
ТЕПЛОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ на тему
«МОТЕТЫ ДЖОНА ДАНСТЕЙБЛА И ИХ МЕСТО
В ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения по научной специальности
5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Диссертационное исследование Анны Сергеевны Тепловой, посвященное изучению мотетного творчества Джона Данстейбла, обладает несомненной **новизной и актуальностью**. С одной стороны, введенное в современный научный обиход всестороннее системное осмысление жанра весьма заметного для своего времени с анализом письма и формообразования, особенностей стиля, музыкального языка, жанрового предназначения, как присутствующая действительность ушедшей эпохи помогают дополнить имеющиеся представления о фигуре художника, способствуют включению его мотетного наследия в актуальное пространство отечественного музыкознания. С другой стороны, через эволюционирующую направленность времени, когда происходили столь серьезные по своим последствиям перемены, видным двигателем которых стал прославленный английский мастер, представленное исследование открывает новые горизонты в детальном изучении, как самой эпохи, так и объективных законов развития жанра мотета в его поступательном движении. И в том, и в другом случаях введением в научный обиход малоизвестных материалов и аутентичных источников, работа А.С. Тепловой безусловно способствует расширению отечественного научного знания о музыкальной истории Британских островов в целом существенно дополняя и конкретизируя прежнюю картину.

Особая роль Данстейбла определяется тем, что его деятельность пришлась на 50-летие между позднесредневековым мотетом и зрелым ренессансным. Своеобразие его позиции заключено в том, что он был плоть от плоти совершенно оригинальной островной традиции с глубокими корнями (продолжавшими питать и Данстейбла). Одновременно, в силу общеисторических событий, британская музыка того времени не была изолированной от континентальной, и тесно контактировала с ней. Не зря данный период называют также «эпохой Данстейбла и Дюфаи» (причем второй из них исследован гораздо полнее). Отсюда два необходимых условия, на которые опирался автор при изучении выбранной темы: достаточно серьезное погружение в более ранние этапы музыкальной истории Британских островов (которые в нашей стране особенно малоизвестны) и соотнесение Данстейбла как их законного детища не только с современниками-соотечественниками, но и с примечательными для развития мотета фигурами разных континентальных традиций. С учетом названных позиций и выстроена диссертация. Ее автор четко определил цель и задачи работы, применил методы изучения, адекватные сформулированным объекту и предмету. Скажу, что А.С. Тепловой действительно удалось «расширить представление о мотетном творчестве Джона Данстейбла как одной из ключевых фигур в истории раннеренессансного мотета», как заявлено в цели диссертации.

Считаю, что задачи, поставленные А.С. Тепловой достигнуты. Создан труд, предлагающий новый научно обоснованный взгляд, который определяет теоретическую и практическую ценность представленной диссертации.

А.С. Теплова проделала серьезную работу по осмыслению мотетного наследия композитора сквозь призму современных подходов. Она свободно оперирует самыми разнообразными данными, в том числе внemузикальными, хорошо ориентируется в отечественной и зарубежной литературе по избранной теме. Так, в последнем отделе I главы — после богатой сводки новых данных о таинственной биографии Данстейбла, сведений о сохранности и неоднозначной атрибуции его мотетов, о двух изданиях его собрания

сочинений — дается чрезвычайно объемный обзор множества английских и континентальных авторов, причастных жанру мотета, и о собраниях, где они сохранились. Один только перечень композиторов (с краткими сведениями о жизни и творчестве), включающий почти три десятка имен, половина из которых нам совершенно не известна, позволяет по-новому представить себе жизнь мотета первой половины XV века. Столь широкое и разнородное историческое окружение главного героя диссертации в последующих главах получает детальную композиционную прорисовку в лице наиболее представительных островных и континентальных авторов, чьи мотеты (наряду с анонимами XIV века) анализируются в сравнении с мотетами Данстейбла в разных аспектах. Таким образом, «их [то есть мотетов Данстейбла] место в эволюции жанра» (как заявлено в теме диссертации), действительно раскрывается, и не только в общеисторическом срезе, но и в конкретно-композиционном.

Во II главе обозначенное мотетное изобилие осмысливается с научных позиций, начиная с принципа упорядочивания и его критериев. Чрезвычайная сложность этой задачи удостоверяется хаотичностью наименований, как в аутентичных источниках (трактатах, архивных документах, рукописях: раздел 2.1.), так и в современной музыкальной науке. Анализ терминов, курсирующих в области неизоритмических мотетов (раздел 2.2), показывает их противоречивость, нерядоположность, частичное смешение и наложение. В диссертации предлагается рассматривать эту проблему, исходя из трех *базовых аспектов мотета* (раздел 2.3): жанровой *функции* (с какой целью создано сочинение), характера *письма* (обусловленного его назначением) и *композиции в целом* (то есть формой в широком смысле как реализации конкретного письма согласно специальной жанровой функции). Сами по себе хорошо известные, эти аспекты, наполняясь системно выстроеннымми характеристиками, или *критериями* (которые показаны в отделах 2.4–6), позволяют выявить их иерархию (включая терминологическую), и тем самым преодолеть понятийную «разноголосицу», неизбежную при попытке

поставить все показатели и термины в один ряд. Оказывается, что, подобно другим «эпохам больших перемен», когда нет единой для всех авторов системы жанров, стилей, композиционных стратегий, для мотета «на переломе» более действенна «многомерная» систематика, с соответствующим нестабильному времени набором подвижных модулей.

В двух последующих главах разработанные общетеоретические положения конкретизируются в контексте мотетного творчества Данстейбла. Оно рассматривается в аспектах жанровой функции и письма (глава III), а затем — с позиций целостной формы (глава IV). При этом перед автором постоянно встают дополнительные исторические, общекультурные, а также методологические вопросы.

Так, сложнейшая проблема жанрового уточнения в рамках общежанровой мотетной атрибуции (при почти нулевой документалистике по Данстейблу) требует в качестве важного показателя данных о наличии или отсутствии первоисточника, с наибольшей вероятностью литургического в английском мотете. А это, в свою очередь, выводит к своеобразной «сарумской традиции» островного хорала, которую также необходимо в известной мере освоить. Разумеется, в этих вопросах (как и во множестве других) автор опирается на специальную литературу из разных областей знаний, большая часть которой на иностранных языках (280 наименований из общего списка, насчитывающего 409 позиций).

Особенно весом вклад в прояснение истории английской музыки, включая Данстейбла, английских и американских исследователей, но основа генеральных научных направлений на этом пути закладывалась европейскими учеными, что особенно важно ввиду интернациональной судьбы великого жанра. Даже просто освоить этот гигантский массив данных — задача большой сложности для музыковеда из России (не только географически отдаленной от центров развития мотета и его последующего изучения). Автор сполна воспользовался теми возможностями, которые открылись с цифровизацией материалов лучших библиотек мира, включая архивы, что

позволило приобщиться, помимо современных изданий, к манускриптам, хронологически близким оригинальным рукописям (у Данстейбла, увы, не сохранившимся).

Не чураясь и просветительских задач (по сложным историческим вопросам, проясненным в зарубежной литературе последних десятилетий), автор диссертации занимает вместе с тем достаточно самостоятельную научную позицию. Воспользовавшись возможностью общего обзора современных знаний о мотете как феномене, диссертант подмечает лакуны, требующие заполнения, и включается в научный дискурс со своими предложениями. Практическую важность имеют высказанные соображениями по ряду терминов. Среди них доводы в пользу определения *мотет с гласообменом*, или *гласообменный мотет* (по Ю. Н. Холопову, взамен немецкого *Stimmtausch*), который рассмотрен в контексте терминологической предыстории в русскоязычной науке и с учетом отечественного опыта последних десятилетий (с. 114–116 диссертации), а также терминологически и фактически никак не отраженный в нашей литературе *мотет на cantus medius* (с. 126), для которого автор адаптирует после аргументированного обсуждения принятый в англоязычном музыкоznании термин (с поправкой на смысловые тонкости в русском языке).

Диссидентант с пристальным вниманием относится к методологическим новшествам в толковании мотета, и ищет пути доведения общей идеи до звуковой конкретности посредством аналитических шагов, разработанных в его исследовании. Так, оттолкнувшись от рассуждений Джули Камминг с ее методом «междисциплинарных аналогий», перенесенным Камминг на музыкальную почву из литературоведения для установления *субжанров мотета на основе письма* (раздел 2.4.3), автор диссертации выстраивает необходимый метод его анализа. При этом он не только последовательно проходит все установленные в диссертации показатели письма, но и отмечает типичные для «материнского» жанра черты (с примерами из других авторов) и нетипичные, из чего может прорости новый субжанр. Таким образом, в

диссертации не только представлен примечательный подход современного исследователя, но и проведено его «испытание» по музыкально выработанной диссидентом методике.

Обрисованный принцип — от общих установлений к конкретной демонстрации — выдержан и в следующих двух главах, посвященных собственно Данстейблу. В каждой из них сначала представлена целостная характеристика заявленного аспекта (жанр и письмо в III главе, форма в IV главе), а потом дается их развернутая аналитическая демонстрация — на примере какого-либо мотета Данстейбла и другого автора (Пауэра, Кука, Чиконии, Дюфаи, двух анонимов).

Глубокая теоретическая проработка исторического материала, почерпнутого из разнообразных источников позволяет с уверенностью говорить о том, что содержащиеся в работе научные положения и выводы являются обоснованными.

Полноценному погружению в музыкальный контекст исследования помогают многочисленные нотные примеры, с аналитической разметкой (всего их 93, и в приложении полный нотный текст тринадцати мотетов, удостоенных специальных очерков). Общую картину исследования дополняет множество схем, рисунков, таблиц, в которых наглядно демонстрируются какие-то отдельные показатели, или целостная композиция, или, суммарно, «статистические» данные по мотетам Данстейбла (число голосов, секций и т.д.).

Высоко оценивая представленную работу, хочу предложить вопросы к обсуждению в процессе ее защиты:

1. Одним из важных показателей осмыслиения композиции мотета является проблема именования голосов. Вы рассматриваете ее в разделах 2.7.3. (гласообменный мотет и мотет на *cantus medius*), а также в 3.3.2. Раскрывая имеющуюся сегодня широкую палитру обозначений, где разногласия еще не преодолены, Вы не всегда предлагаете нашей науке наиболее адекватное, с Вашей точки зрения,

обозначение. Правда, в части перераспределения ролей tenor/cantus medius Вами предложено в содержание термина cantus medius включить не только тип мотета, но и именование среднего голоса. Насколько это корректно в сложившейся терминосистеме наименований и есть ли сегодня попытка к ее упорядочению, где присутствуют точность, однозначность, стилистическая нейтральность терминов?

2. Обращаясь к сарумскому хоралу, Вы пишете: «островные варианты песнопений были далеки от континентальных образцов» (с.135), сосредотачивая внимание в первую очередь на мелодическом контуре первоисточника. Далее в демонстрации методов работы с первоисточником, Вы указываете его ладовую принадлежность (с. 139). В этой связи вопросы: имеется ли в сарумском хорале ладовая регламентация идентичная континентальному Октоиху? Если да, то в каких отношениях находятся ладовая атрибуция первоисточника и тональная модальность мотета?

В заключении отмечу, что данный труд представляет безусловный интерес. Активное практическое применение материалов диссертации вполне очевидно. Оно принесет бесспорную пользу в обновлении содержания курсов гармонии, полифонии, музыкальной формы, истории зарубежной музыки и теории исполнительского искусства. Автореферат диссертации, а также четыре публикации, размещенные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, полностью раскрывают содержание исследования. Его основные результаты апробированы на международных научных конференциях.

Диссертационное исследование «Мотеты Джона Данстейбла и их место в эволюции жанра» является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в п. 9, 10, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей

редакции), а ее автор – **Анна Сергеевна Теплова** — несомненно, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Официальный оппонент

Ефимова Наталья Ильинична,

Доктор искусствоведения (по научной специальности

17.00.02 – Музыкальное искусство), профессор,

проректор по научной работе,

почетный работник

высшего профессионального образования

Российской Федерации

Ефимова Наталья Ильинична

Ефимовой

Н.И. Ефимова

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Адрес: 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 2

тел.: +7 (495) 133-7787

E-mail организации: info_axu@mail.ru

Веб-сайт организации: <https://axu.ru>

«26» февраля 2025 года

Подпись

Ефимовой

Удостоверяю

Начальник отд. кадров

Лотковой Н.Г.