

ВИСНОВОК

творчого керівника, Народного артиста України, доцента кафедри камерного співу Національної музичної академії імені П. І. Чайковського

КОЧЕРГИ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

та наукового консультанта, доктора мистецтвознавства, доцента,
професора кафедри теорії та історії культури

Національної музичної академії імені П. І. Чайковського

СЕВЕРИНОВОЇ МАРИНИ ЮРІЇВНИ

про творчий мистецький проєкт та його наукове обґрунтування
творчої аспірантки кафедри камерного співу

Національної музичної академії імені П. І. Чайковського

ВАН ЧЖЕНЬ

**«ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ЖАНРОВОЇ ФОРМИ «ВІРШ З МУЗИКОЮ» У
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ ГУГО ВОЛЬФА:**

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ»,

поданий до захисту на здобуття ступеня доктора мистецтва
за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

У процесі роботи над творчим мистецьким проєктом «Театралізація жанрової форми «вірш з музикою» у камерно-вокальній творчості Гуго Вольфа: інтерпретаційний аспект» на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» аспірантка Ван Чжень проявила себе, як обдарована творча особистість з широкою мистецькою ерудицією та прискіплива дослідниця. Науково-творчий мистецький проєкт відображає тісний зв'язок з музикознавством та виконавським мистецтвом. Інтелектуальна розвиненість разом з музичним талантом творчої аспірантки позначились як на виборі теми, так і на змісті наукового обґрунтування творчого мистецького проєкту, який присвячений інтерпретаційному аспекту камерно-вокальній творчості Гуго Вольфа. Нажаль, вокальна творчість видатного австрійського композитора недостатньо досліджена в українському науковому просторі та мало виконується на концертних майданчиках. Тому вважаємо, що обраний Ван Чжень вектор творчого мистецького проєкту є актуальним і доцільним. Новаторські пошуки театралізації жанрової форми «вірш з музикою» у камерно-вокальних циклах Г. Вольфа дозволили аспірантці науково осмислити важливі аспекти сучасного камерно-вокального виконавства, визначити основні принципи їх реалізації у виконавській площині. Широкий міждисциплінарний погляд на проблематику осмислення та усвідомлення обраної теми творчого мистецького проєкту дозволяє простежити можливі семантичні «прочитання» виконавської компоненти камерно-вокальної творчості Г. Вольфа, уточнити інтерпретаційні аспекти роботи над обраними творами.

Дослідницька складова творчого мистецького проєкту Ван Чжень відповідає вимогам і виконана у формі наукового обґрунтування, структура

якого складається з анотації українською та англійською мовами, вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури та джерел. У Вступі сформульовано об'єкт, предмет, мету й завдання роботи, обґрунтовано актуальність і новизну. У запропонованій науковій новизні вирізняється теоретична концепція художньо-естетичних рис *fin de siècle* у творчості Г. Вольфа, що дозволяє авторці визначити традиції театралізації, закладені композитором у «віршах з музикою», що стануть маркерами камерно-вокальної творчості ХХ століття. У Висновках узагальнено основні положення творчого мистецького проєкту. Робота виконана на високому професійному рівні: проблеми, що розглядаються у дослідженні актуальні, а вирішення їх - науково коректне і новаторське. Композиція роботи логічна і струнка; усі авторські припущення належним чином обґрунтовуються. Зміст наукового обґрунтування творчого мистецького проєкту переконливо засвідчує, що авторка здійснила всебічний аналіз обраної проблематики, вийшла на рівень вагомих теоретичних узагальнень і ґрунтовних висновків.

Запропоноване наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту має практичну цінність як лекційний матеріал при викладанні навчальних курсів з історії світової музики, історії вокального мистецтва, при роботі над камерно-вокальними творами у виконавській діяльності, що сприяє більшій художній досконалості їх інтерпретації, успішній роботі над камерно-вокальними творами у класі камерного співу. Наукове обґрунтування доповнюється методичною розробкою спеціального курсу за темою мистецького проєкту - «Художньо-естетичні засади камерно-вокальної творчості Гуго Вольфа» та можуть бути використані як у концертній практиці, так і у навчальному процесі.

Творча аспірантка Ван Чжень у повному обсязі успішно виконала індивідуальний навчальний план та опанувала знання з дисциплін освітньо-наукової навчальної програми. Тему мистецького проєкту було апробовано у двох концертних іспитах: «Вибрані камерно-вокальні твори Гуго Вольфа», який відбувся у Малому залі імені Олега Тимошенка НМАУ імені П. І. Чайковського (11 вересня 2021 р., Київ) та випускний концерт-іспит, який складався з камерно-вокальних творів Гуго Вольфа (вересень 2022 р., онлайн виступ).

Під час навчання творча аспірантка Ван Чжень займалася творчо-виконавською діяльністю та брала участь у концертах поза межами Академії, серед яких музичний запис сольного виконання до Новорічного вечора китайського студентства (онлайн виступ, грудень, 2020 р.); запис поеми «Пісня про Дженсекіна» композитора Ван Лонг (оприлюднено на платформі Facebook 2 вересня 2021 р.); концерт у Музеї Ханенків - «Ріхард Вагнер (пам'яті Валерія Буймістера)» (21 листопада 2021 р., Київ) та концерт у Театрі на Подолі «Liebes Nacht 2021» (26 листопада 2021 р., Київ) з відомим українським піаністом Євгеном Громовим. Крім того, Вань Чжень брала участь в онлайн-лекції «Становлення та розвиток національної вокальної музики на початку заснування Китайської народної Республіки» у Китайському університеті Renmin (11 листопада 2020 р.).

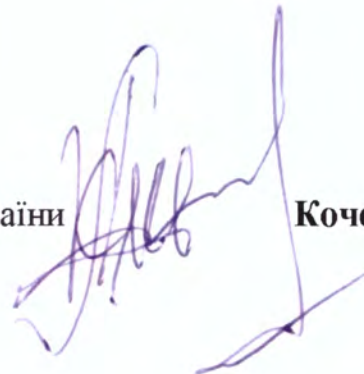
Протягом дворічної підготовки творчого мистецького проєкту Ван Чжень виявила обдарованість, вокальну майстерність та риси професійного зростання. У класі з фаху, окрім низки пісень з камерно-вокальних циклів Гуго Вольфа, опрацьовано твори В.-А. Моцарта, І.-С. Баха, камерно-вокальні твори Р. Вагнера (П'ять віршів Матильди Везендонк для голосу з фортепіано, WWV 91: «Ангел», «Зупинись!», «У теплиці», «Скорбота», «Марення») тощо. Під час навчання Ван Чжень проявила, крім природної музичної обдарованості, необхідні для виконавця-вокаліста якості: ініціативність, креативність мислення, вміння концентруватися, високу цілеспрямованість та наполегливість, професійну чесність та відповідальність, які виявилися у мистецькій та науковій самореалізації.

Протягом навчання у творчій аспірантурі, Ван Чжень опублікувала за темою проєкту три статті, серед яких дві у наукових фахових виданнях, затверджених ДАК МОН України в галузі «Мистецтвознавство» (1. Особливості театральності та театралізації камерно-вокального циклу на вірші Едуарда Мьоріке в творчості Гуго Вольфа. *Музичне мистецтво і культура*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 32. Книга 1. С. 295-306. DOI <https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-22;> 2. Художньо-естетичні риси австро-німецького *fin de siècle* у камерно-вокальному циклі Гуго Вольфа на слова Йозефа Айхендорфа. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць*. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 42. Том 1. С. 47-54. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-1-5>) та одна – у зарубіжному фаховому виданні Європейського Союзу (Internal Theatricality of Hugo Wolf's Cycle "Italienisches Liederbuch": Performance and Interpretation Aspect. *Knowledge, Education, Law, Management*, 2021. № 8 (44) vol. 2. Pp. 30-35. DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2021.8.2.6>). Апробація результатів наукової складової творчого мистецького проєкту відбулася на шести наукових конференціях: 1. Тема доповіді: «Естетика "абсолютної музики" в італійських піснях Гуго Вольфа». *Сучасні естетичні тенденції у музичному мистецтві*. Програма круглого столу / НАМ України (11 грудня 2020 року). Київ, 2020. 2. Тема доповіді: «Питання взаємодії поетичного та музичного текстів у жанрі австро-німецької романтичної Lied Гуго Вольфа». *Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах*. Перша щорічна міжнародна наукова конференція / НАМ України (23 грудня 2020 року). Київ, 2020. 3. Тема доповіді: «Інтонаційно-мовленнєві проблеми китайських виконавців у камерно-вокальній творчості Гуго Вольфа: етнорегіональний контекст». *Сучасні виміри української регіоналістики*. III Всеукраїнська науково-практична конференція / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (7 квітня 2021 року). Ніжин, 2021. 4. Тема доповіді: «Художньо-естетичні риси австро-німецького "fin de siècle" у камерно-вокальному циклі Гуго Вольфа на слова Йозефа Айхендорфа». *Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях* П'ята міжнародна науково-практична конференція / НМАУ імені П.І. Чайковського (4-6 листопада 2021 року). Київ, 2021. 5. Тема доповіді: «Явище внутрішньої театральності в

камерно-вокальних циклах Гуго Вольфа». *Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології*. III Міжнародна наукова конференція / НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інститут культурології НАМ України, Зеленогурський університет (Польща) (16-17 листопада 2021 року). Київ, 2021. 6. Тема доповіді: «“Іспанські пісні” Гуго Вольфа: до питання театральності та театралізації камерно-вокального циклу». *Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах*. Друга щорічна міжнародна наукова конференція / НАМ України (6 грудня 2021 року). Київ, 2021.

Отже, враховуючи вищезазначені актуальність, наукову новизну, практичну значущість та перспективність теми, вважаємо, що науково-дослідницька та творча складові мистецького проєкту «Театралізація жанрової форми «вірш з музикою» у камерно-вокальній творчості Гуго Вольфа: інтерпретаційний аспект» Ван Чжень виконані на високому професійному рівні. Творчий мистецький проєкт Ван Чжень відповідає вимогам МОН України та може бути рекомендованим до захисту в спеціалізованій раді на присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва.

Творчий керівник
Народний артист України,
доцент,
лауреат Національної премії
імені Т. Г. Шевченка,
лауреат премії Греммі,
почесний академік
Національної академії мистецтв України

Кочерга А.І.

Науковий консультант
доктор мистецтвознавства,
в.о. професора

Северінова М.Ю.

