

Отзыв

официального оппонента

о диссертации Козак Марии Васильевны «Творческая деятельность Авенира де Монфреда в контексте музыкальной культуры России, Франции и США», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по научной специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

Диссертация Козак Марии Васильевны «Творческая деятельность Авенира де Монфреда в контексте музыкальной культуры России, Франции и США» посвящена личности и творческой деятельности А. Г. де Монфреда с целью заполнить научную лакуну и вернуть в поле зрения музыковедов и исполнителей теоретическое и композиторское наследие этого самобытного музыканта.

По своей проблематике, научной концепции, материалу, целям и задачам, а также по методологическим принципам и научным подходам диссертация полностью соответствует отрасли науки – «искусствоведение» и специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение) (см. постановление Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842).

Актуальность темы диссертации, по мнению автора, обусловлена пробелами в многогранной деятельности де Монфреда. Однако в таких случаях встает закономерный вопрос: быть может история распорядилась правильно, отправив «на полку» авторов, плоды творчества которых не выдержали проверку временем? Для М.В. Козак герой ее исследования, композитор, органист, теоретик, общественный деятель Авенир де Монфред априори заслуживает реабилитации. Автор создает летопись жизни и творчества де Монфреда, создавая полифоническую партитуру из свидетельств современников, отзывов рецензентов, архивных документов. Соискательница аккумулировала огромное количество архивных материалов из российских и зарубежных фондов, частных коллекций. Особенно важно, что ей удалось получить фотокопии рукописей де Монфреда из личного архива композитора, переданные автору диссертации его внучатой племянницей Барбарой Хейдорн.

Этот материал впервые вводится в отечественное музыкознание, а разрозненные краткие упоминания о де Монфреде собираются в весомое монографическое повествование – также первое в России. Объем основного текста,

занимающий 162 страницы, подробные приложения дают хороший задел для будущей книги об Авенире де Монфреде.

Тем не менее, в научных положениях, выносимых на защиту, нет пункта о месте и роли де Монфреда в музыке XX века (хотя задачу такую себе автор поставил, см. с. 6 диссертации), нет вывода о об этом и в Заключение. Возможно, обилие интересного нового материала, личная увлеченность и впечатляющее количество статей (9, указанных в автореферате, и еще одна, вышедшая осенью 2025 года) и выступлений на 16 (!) конференциях, которые в процессе подготовки диссертационного исследования сделала М.В. Козак, – все это отвлекло ее от очевидной необходимости сделать такой финальный вывод и подкрепить его аргументами. Было бы желательно услышать мнение автора по этому вопросу в ходе защиты.

Косвенным свидетельством значимости фигуры де Монфреда являются многочисленные рецензии, часть из которых приведена в оригиналах (в виде сканов газетных вырезок). Некоторые розыски позволили установить, что об исполнении музыки А. де Монфреда в Тулоне писал популярный французский писатель Чарльз де Рихтер, обосновавшийся в этом городе. Фамилия де Монфреда в его рецензиях упоминается в цепочке фамилий Листа, Шопена, Берлиоза, что само по себе уже является признанием и подтверждением значимости фигуры героя диссертации.

Серьезным свидетельством популярности А. де Монфреда может служить и факт произведений, созданных для юной принцессы Монако.

А. де Монфред показан в диссертации как человек, находившийся в курсе самых последних тенденций в музыке, активно реагирующих на них. В этом смысле показательна история с написанным по горячим следам сочинением «Внешторг на Эйфелевой башне» (1923) прямо корреспондирующим и даже пародирующим коллективное ревю «Новобрачные на Эйфелевой башне» (1921). М.В. Козак закономерно упоминает Ж. Кокото и его книгу «Петух и арлекин», сопоставляя ее текст с эстетическим манифестом самого А. де Монфреда (с его «Декларацией») и манифестом Фабрики экстренного актёра. Можно было бы протянуть цепь сопоставлений и чуть дальше, к Д.Д. Шостаковичу, который в 1932 году попробовал создать нечто подобное о поездке делегации коммунистов в США – речь идет о неоконченной сатирической опере «Большая молния».

Эта «творческая отзывчивость» А. де Монфреда нашла продолжение в «искушении Мессияном», как удачно выразилась М.В. Козак. Можно также заметить, что в каталоге произведений А. де Монфреда значится цикл из семи пьес для органа «Moments of mystique», что явно перекликается с циклом «L'orgue mystique» французского композитора Шарля Турнемира, кстати – так же ученика Венсана Д'Энди, как и де Монфред (но только старшего поколения).

М.В. Козак блестяще решила все поставленные задачи, касающиеся реконструкции биографии А. де Монфреда, изучения творческих контактов и процесса адаптации композитора к жизни во Франции и в США; стратегии продвижения его взглядов и музыки в культурной жизни Франции и США.

М.В. Козак поставила также глобальную цель – дать комплексный портрет творческих устремления А. де Монфреда, в равной степени занимавшегося и прикладной музыкой (для кинофильмов и кинорекламы), и академической, где писал и эстрадно-джазовые композиции, и экспериментальные авангардные опусы, обращаясь к различным стилям, техникам и жанрам.

Все это удалось логично выстроить в повествовании из трех глав, соблюдая пропорции – историческая часть, опирающаяся на архивные источники, свидетельства современников (мемуары), не перевешивает аналитическую. Однако явно не хватает звуковых примеров – сейчас, когда система куаркодов позволяет направить читателя в облачное хранение документов, уместно было бы сделать хотя бы не сколько отсылок на исполнения музыки де Монфреда (особенно это касается описания кинофильмов на стр. 97 – 105).

Также хотелось бы отметить, что М.В. Козак изящно вышла из положения в ситуации отсутствия доступа к изданию книги об НДМ-принципе, воспользовавшись косвенными описаниями из рецензий и предварительных работ самого А. де Монфреда. Введя литературоведческий термин «эпитекст», М.В. Козак придала дополнительную весомость анализируемому материалу. Однако одно положение в описании системы А. де Монфреда вызывает вопрос. Что конкретно имеется ввиду, когда говорится, что музыка, основанная на НДМ-принципе, обладает «уникальностью – что каждый интерпретатор может создать свою версию сочинения»?

В целом замечания и вопросы, возникшие в процессе изучения диссертации, не влияют на позитивную ее оценку. Говоря об обоснованности и достоверности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, можно

констатировать: работа М.В. Козак, представленная к защите, является законченным фундаментальным исследованием, выполненном на высоком научном уровне. Она написана хорошим литературным языком, легко читается, хотя и имеет ряд опечаток (достаточно часто встречаются «слипшиеся» слова с предлогами и союзами).

Научные положения и выводы исследования, сформулированные в диссертации, отвечают поставленной цели и задачам. Достоверность и обоснованность проведенного исследования детерминируются комплексным подходом к решению поставленных задач. Работа Марии Васильевны Козак является оригинальным исследованием, по научному уровню, охвату и репрезентативности материала, по глубине и значимости решения задач и выводов она отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). Автореферат и публикации соответствуют положениям диссертации, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

21.11.2025

Кривицкая Евгения Давидовна
Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры истории зарубежной музыки
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»
Москва, 125009, Б.Никитская, 13
Тел. 84956299659; E-mail: rectorat@mosconsv.ru
www.mosconsv.ru

