

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»
(СГИИ имени Д. Хворостовского)

Ленина ул., д. 22, г. Красноярск, 660049
Телефон/ факс (391) 212-41-74
E-mail: info@sibgii.ru
ОГРН 1022402665559
ИНН/КПП 2466000546/246601001

20.11.2025 № 22/9-1041
на № _____ от _____

«Утверждаю»

Ректор ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный
институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»,
доктор культурологии, доцент
Лузан Владимир Сергеевич

20 ноября 2025 года

ОТЗЫВ

ведущей организации ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» на диссертацию Козак Марии Васильевны «Творческая деятельность Авенира де Монфреда в контексте музыкальной культуры России, Франции и США», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение)

В последние десятилетия в отечественном искусствознании обозначилось существенное расширение историко-географических горизонтов музыковедческих исследований. Ежегодно в научный обиход вводятся совершенно новые имена композиторов, долгое время остававшиеся в забвении. Поэтому интерес автора диссертации к личности и творчеству Авенира де Монфреда, представителя так называемого русского зарубежья, лишь упоминаемого в русскоязычных трудах и справочниках с 1966 года, органично встраивается в одну из ведущих тенденций современного музыкознания. Мария Васильевна Козак справедливо отмечает «разрозненность сведений о жизни и творчестве де Монфреда, не вовлеченность в научный оборот материалов петроградских архивов и личного архива композитора, позволивших бы осветить

существующие пробелы в его многогранной творческой деятельности 1920–1970-х годов». В этом отношении обращение к избранной теме и объекту изучения – творческой судьбе и наследию Авенира де Монфреда – видится своевременным и *актуальным*.

Предметом исследования автор избирает биографию и процесс творческих поисков в области музыкальной композиции. Это обусловило и *цель* диссертации: дать по возможности всестороннюю характеристику личности и творческой деятельности А. Г. де Монфреда. Для ее достижения потребовалось привлечение значительного объема материалов, которые включают архивные документы, фотокопии рукописей из личного архива композитора, прижизненно опубликованные музыкально-эстетические работы де Монфреда, нотные издания, аудиозаписи произведений, кинофильмы с музыкой композитора, воспоминания современников, рецензии и заметки в прессе Петрограда и зарубежных изданиях, а также электронные каталоги Национальной библиотеки Франции и Библиотеки Конгресса США и другие ресурсы. Объем изученных малоизвестных материалов, многие из которых впервые вводятся в научный обиход, обозначил важнейшее качество диссертационного текста – его *новизну*.

Структурно-содержательная логика работы определяется несколькими векторами. Один из них опирается на биографический и источниковедческий методы и позволяет на основе систематизации имеющихся в распоряжении материалов и документов в первых двух главах выстроить основные вехи жизненного пути композитора: его творческого формирования в Санкт-Петербурге – Петрограде и жизни на двух континентах: Париж – Нью-Йорк – Париж. Многочисленные комментарии в сносках свидетельствуют о тщательности работы с источниками, диссертантом вскрывается много неточностей и противоречий в обнаруженной информации. Второй вектор предопределяется историческим подходом, благодаря чему творческие искания де Монфреда органично вписываются в контекст современной ему художественной практики 20-70-х годов XX века, выстраивая взаимосвязи с традициями русской, французской и американской культуры. И, наконец, третий

обретает функцию сквозной идеи, направленной на выявление музыкально-эстетических взглядов композитора в процессе эволюции его стиля, размышлений о бесперспективности новомодных техник композиции, не вобравших в себя многовековые традиции музыкальной культуры прошлых эпох, что приведет к созданию «НДМ принципа относительной музыки». На пересечении этих векторов обнаруживаются и специфические свойства индивидуального художественного мышления де Монфреда, которые находят подтверждение в аналитических разделах диссертации (главный образ, в третьей главе), привлекающих внимание к конкретным музыкальным произведениям как академических жанров, так и киномузыки. Все это в итоге позволило автору не только решить поставленные задачи, определить место и роль де Монфреда в музыке XX века и достичь поставленной цели.

Отличительной чертой структуры диссертации является композиционная дробность – в общей сложности 21 параграф в трех главах (в ряде случаев весьма оригинальных по своим названиям), что позволяет говорить об определенной доле очерковости в изложении, что подчеркивается и автором: «биографический пласт исследования оказался близок жанру документальной биографии». Но это как раз обусловлено стремлением вовлечь в орбиту исследования максимум обнаруженных и доступных источников. В тексте приводится большое количество цитат самого де Монфреда, а также свидетельств внучатой племянницы композитора, с которой автора связывает личная переписка, что определяет высокую степень доказательности научных результатов диссертации. Нельзя не заметить, с каким пиететом и увлеченностью автор относится к личности и творчеству де Монфреда, что проявилось и во включении поэтического компонента в текст работы – стихотворения памяти музыканта поэтессы Эллы Бобровой.

Безусловно при знакомстве с интересным диссертационным исследованием возникают и вопросы:

1. На стр. 62 вы сообщаете, что некоторые из опубликованных произведений в первый парижский период аранжировал Салабер и перечисляете их. Означает ли это, что авторские оркестровые партитуры не были изданы?

2. При анализе фортепианного концерта «Три аспекта Франции» подчеркиваются ассоциации и стилевые связи с Рахманиновым, Равелем, Дебюсси, Прокофьевым... Позднее на стр. 151 помещена цитата из рецензии Роберта Палмера о книге де Монфреда: «Музыка де Монфреда – американца русского происхождения, живущего в Париже, стилистически близка Равелю». Все же что можно выделить в качестве индивидуальных авторских элементов стиля композитора?

3. Особый интерес представляет книга де Монфреда о НДМ принципе. Судя по списку литературы, в ней 226 страниц. Можно уточнить ее структуру, основные разделы?

Позволим также привлечь внимание к некоторым выражениям в работе, которые требуют пояснения: на с. 106 в качестве парадоксального свойства музыки в кино указывается тональный план; или на с. 157: «Каждая новая часть сюиты накладывается на предыдущий тематический материал»?

Вопросы, которые возникли в процессе знакомства с текстом работы, носят лишь уточняющий характер и не затрагивают концептуальных основ работы. Представленная диссертация обладает всеми качествами серьезного научного исследования, она четко выстроена в соответствии с целью и задачами, которые автору удалось успешно решить. Логичность изложения, конкретность выводов внутри каждого из разделов предопределяют обоснованность ее научных положений. Методология работы опирается на комплексный подход, что позволило успешно достичь поставленную цель. К числу достоинств нужно отнести высокое качество литературного языка изложения. Список литературы, включающий архивные документы, интернет-ресурсы, 178 наименований, в том числе 18 на французском и английском языках, свидетельствует о глубоком погружении автора в имеющиеся материалы по теме диссертации в самых разных сферах искусствоведения, благодаря чему создается многоликое

контекстуальное поле исследования. Аналитические наблюдения служат аргументами для подтверждения высказанных положений и свидетельствуют о солидной теоретической оснащённости автора диссертации. Материалы, размещённые в 4-х приложениях, существенно дополняют текст фотокопиями документов из личного архива А. де Монфреда, нотными иллюстрациями, списком сочинений и хронологической таблицей событий жизни композитора.

Научная новизна диссертации Марии Васильевны Козак бесспорна – в ней впервые исследуется жизнь и творческая деятельность Авенира де Монфреда, реконструируется документально подтверждённая биография музыканта, раскрываются творческие контакты композитора в России, Франции и в США, оказавшие влияние на жанровый состав, стилистику и технику композиции произведений де Монфреда. Впервые в научный оборот введен итоговый теоретический труд де Монфреда «Новый диатонический модальный принцип относительной музыки» и продемонстрировано действие этого принципа в музыке самого де Монфреда. Положения, методы анализа и выводы настоящей работы позволяют значительно расширить научные представления о сущности рассматриваемого феномена, и могут успешно применяться как в исследовательской, так и образовательной деятельности, что подтверждает ее **значимость** для дальнейшего развития искусствоведения. Результаты исследования могут быть включены в различные курсы российских высших учебных музыкальных заведений (История русской музыки, История зарубежной музыки, Основы научных исследований), а также при подготовке просветительских лекций по темам, связанным с вкладом русской музыки в развитие зарубежных музыкальных культур, что характеризует **практическую значимость** работы.

Автореферат диссертации в достаточной мере отражает содержание проведенного исследования. Апробация его основных положений подтверждена 9 научными публикациями, включающими 6 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Диссертация Марии Васильевны Козак «Творческая деятельность Авенира де Монфреда в контексте музыкальной культуры России, Франции и США», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение), полностью соответствует требованиям п. 9, п. 10, п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 года (в действующей редакции). Ее автор, Мария Васильевна Козак, заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

Отзыв ведущей организации составлен доктором искусствоведения, профессором, заведующей кафедрой истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Людмилой Владимировной Гавриловой. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 19 ноября 2025 года (протокол № 5).

«19» ноября 2025 г.

Доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ,
заслуженный работник культуры Красноярского края,
член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы,
член Союза композиторов РФ,
зав. кафедрой истории музыки
Сибирского государственного института искусств
имени Дмитрия Хворостовского

Гаврилова Людмила Владимировна

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»;

Министерство культуры РФ;

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 22;

Тел.: +7 (391) 212-41-74;

e-mail организации места работы: info@sibgii.ru; веб-сайт организации: <https://kgii.ru>

