

ОТЗЫВ
официального оппонента Схаплок Галины Андреевны
о работе Мелихова Ильи Александровича
«Произведения для ансамбля ударных инструментов Н. Живковича»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения
по научной специальности 5.10.3. Виды искусства
(музыкальное искусство) (искусствоведение)

Наметившаяся в отечественном музыковедении тенденция «высвечивания» ярких представителей мира современной академической музыки открывает для общественности всё новые и новые имена. Диссертационное исследование Ильи Александровича Мелихова посвящено актуальной и недостаточно разработанной проблеме – изучению ансамблевого творчества сербского композитора Небойши Живковича (1962–н.в.) как целостного художественного и исполнительского явления. Значимость и научная новизна избранной темы определяются как возрастающей ролью ансамбля ударных инструментов в современном академическом исполнительстве, так и особым положением Живковича в истории развития перкуSSIONного репертуара.

Автор рассматривает девять ансамблевых опусов композитора не только с позиций музыкально-теоретического анализа, но и в контексте истории развития ансамбля ударных инструментов, исполнительской практики, эволюции инструментария и современных способов звукоизвлечения. Это наглядно отражено в структуре работы: глава 1 – исторический контекст, глава 2 – аналитическое рассмотрение ансамблевого творчества Живковича и, наконец, глава 3 – инструментарий и исполнительская практика. Существенную ценность имеют приложения (каталоги произведений Живковича и репертуара для ударных, очерк о композиторе и интервью с ним, нотные иллюстрации), расширяющие документальную основу диссертации.

В аналитической части работы И. Мелихов исследует форму, фактуру, ритм, тембр, инструментарий, исполнительские приемы, театральность, то есть пытается увидеть музыку Живковича как комплексное исполнительско-композиторское явление. Такая многопараметричность соответствует самому материалу: у Живковича невозможно отделить композицию от специфики исполнительского жеста и звучащего инструмента. Подчеркну, что исследование презентует Небойшу Живковича как феномен композитора-исполнителя. Живкович не просто пишет музыку для перкуссионистов и расширяет выразительные возможности ударных инструментов. Он формирует *особый тип композиторского мышления*, в котором физическое движение, инструментальный жест, тембр, сценическое поведение становятся равноправными элементами композиции. И не случайно И. Мелихов усматривает характерную тенденцию: рост сложности произведений Живковича связан с развитием самого музыканта как концертирующего исполнителя (стр. 204).

Интересны наблюдения исследователя, касающиеся фактурных пластов и распределения функций между инструментами. В анализе «Квинтета для пяти солистов» (для пяти маримб и перкуссии) автор указывает на разделение участников по микроансамблям (1+4, 1+1+3, 1+1+1+2) и сопоставляет этот процесс с вертикально-подвижным контрапунктом и полифоническими вариациями (стр. 156). При этом в системе постоянно перераспределяющихся функциональных голосов у Живковича *инструмент* не всегда равен *голосу*. Так, одна и та же маримба может выступать сначала как мелодический голос, а в последующих тактах – как часть ритмического фона. В результате в музыке Живковича возникает не только полифония голосов, но и полифония функций и тембров, как отмечает И. Мелихов.

В диссертации заостряется вопрос о классификации фактур и концепции тембровой фактуры как формообразующего фактора в сочинениях Живковича.

В традиционном музыкознании форма обычно рассматривается через тематизм, гармонию, тональный план, метроритм. Но в ансамбле ударных действительно возникает особая ситуация: смена тембрового состава сама становится событием формы. Иными словами, тембр уже не просто «окраска», а структурообразующий параметр (стр. 131), что убедительно доказывает автор, анализируя произведения композитора.

На основе подробного изучения партитур диссертантом выявлены такие закономерности письма Живковича, как: прием объединения партий ансамбля на основе остинато (стр. 110); частые и продолжительные унисонные звучания (стр. 160); использование голоса в качестве тембровой краски (стр. 161); применение этнических инструментов и найденных объектов (сковородок, кастрюль, железной цепи, хлыста, палочек для суши и пр., стр. 161); прием метрической модуляции (стр. 129); политемпоральная техника (стр. 129). Кроме этого, автор указывает на введение Живковичем в сочинения световых эффектов и предварительно сделанных аудиозаписей (стр. 186), а также элементов театральности и концертного шоу (стр. 211). В вопросе инструментальных составов произведений композитора исследователь выявляет тенденцию к использованию идентичных сетов, как в крупных, так и в малых ансамблях (стр. 183).

Особенно хочется отметить яркие иллюстрации эксклюзивных ударных инструментов и развернутые описания к ним, приведенные автором на страницах диссертации.

Среди технических моментов укажем на необходимость исправления опечаток и пунктуационных недочетов (стр. 35, 37, 39, 48, 73, 82, 84, 88, 164, 166, 198, 201, 202, 213, 245).

Научные положения и выводы исследования, сформулированные в диссертации, отвечают поставленной цели и задачам. Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечиваются самим материалом

(партитуры и записи произведений, композиторские комментарии), с которым работает автор, а также опорой исследования на внушительный корпус источников, в котором представлены как отечественные труды, посвященные развитию ударных инструментов в музыке XX века, так и труды зарубежных музыковедов, освещающие эволюцию инструментария, исполнительскую практику, приемы звукоизвлечения, нотацию. Список литературы включает 223 позиции; среди них больше половины (135) на иностранных языках.

В порядке защиты научных положений предлагаю ответить на следующие вопросы:

1. В работе акцентируется значение ритмической организации в сочинениях Живковича. Отмечается специфический, гибкий и «живой» ритм его произведений. В сочинении «Секс на кухне» речь идет о вариациях на метрический модуль, представляющих собой «простые ритмические фразы, состоящие из четвертей и восьмых нот. Однако постепенно ритм усложняется за счет включения триолей, секстолей, группы из четырех шестнадцатых и др.» (стр. 118). Подобное преобразование ритмического рисунка вызывает аналогии с методами *ритмической интерполяции*, суть которой состоит в плавной трансформации исходного ритма. Термин ритмическая интерполяция напрямую в диссертации не фигурирует. Однако хотелось бы узнать, сталкивался ли автор с ритмическими трансформациями между двумя музыкальными фрагментами в сочинениях Живковича, и характерен ли этот прием для творчества композитора?

2. Большое внимание в диссертации уделено музыкально-выразительным средствам: какие-то из них являются индивидуальными признаками манеры письма Живковича, какие-то принадлежат общему языку современной перкуссионной музыки. В иерархию средств включены и те, что связаны с балканской музыкальной традицией. Автор отмечает влияние балканского грува (стр. 84) и некоторых структурно-интонационных признаков балканской

музыки (стр. 138), преобразованных композитором в авторскую модель. Вместе с тем хотелось бы уточнить, имеет ли место в сочинениях Живковича преломление сюжетов из балканского фольклора (мифы, легенды, сказки, обряды) и/или истории Балкан?

3. Относительно форм в сочинениях композитора автор пишет следующее: «Живкович отдает предпочтение одночастным сквозным контрастно-составным структурам, руководствуясь индивидуальной авторской концепцией и собственным выбором средств выражения художественной мысли» (стр. 161). Это утверждение по сути близко понятию *«индивидуальный авторский проект»*, которое ввел в отечественный музыковедческий обиход Ю. Н. Холопов. Хотелось бы узнать, происходит ли замена классической формы на индивидуальный проект в музыке Живковича; важна ли для него уникальность авторского замысла? И какие параметры являются основными в подходе композитора к музыкальной форме?

Высказанные вопросы имеют уточняющий характер и не снижают научной ценности исследования. Диссертация представляет собой серьезную, самостоятельную и содержательную работу, основанную на значительном объеме материала и сочетающую музыковедческий, исторический и исполнительский подходы. Введение в отечественный научный оборот целостного корпуса ансамблевых сочинений Небойши Живковича и попытка выявить устойчивые черты его индивидуальной композиторской манеры видятся важными и необходимыми процессами.

Теоретическая значимость исследования определяется его результатами, положениями и выводами, позволяющими по-новому взглянуть на формирование и развитие музыки для ансамбля ударных инструментов, а также наметить пути для дальнейшего изучения творчества современных композиторов-перкуSSIONистов.

Исследование обладает несомненной практической значимостью, представляя большой интерес для специалистов в области истории и теории музыки, инструментоведения, композиции и исполнительского искусства, и вносит заметный вклад в изучение современной музыки для ударных инструментов.

Основные положения диссертации отражены в автореферате и семи публикациях по теме исследования, три из них в изданиях, включенных в перечень ВАК.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация «Произведения для ансамбля ударных инструментов Н. Живковича» в полной мере отвечает требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует критериям, установленным Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а ее автор, Мелихов Илья Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения научной специальности 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

“19” августа 2026 г.

Схаплок Галина Андреевна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории и истории музыки
военного института (военных дирижеров)
Военного университета имени князя Александра Невского

Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Военный университет имени князя Александра Невского»
Министерства обороны Российской Федерации
123001, Москва, ул. Б. Садовая, 14
Тел.: +7 (495) 699-08-16
E-mail: vu-nu@mil.ru
Адрес сайта: vumo.mil.ru

